Название учебного заведения

Реферат по учебной дисциплине «Культурология»

на тему: «Уильям Шекспир. Наследие».

Выполнил: Ф.И.О.

Проверил: Ф.И.О.

2018

План

1. Введение………………………………………………………………………………..3

2. Биография У. Шекспира……………………………………………………………4-6

3. Литературные направления Шекспира…………………………………………7-8

4. Краткое описание произведений Шекспира и его заслуги в мире………..9-10

5. Отзывы критиков о произведениях Шекспира…………………………………..11

6. Заключение……………………………………………………………………………12

7. Список литературы…………………………………………………………………..13

1. Введение.

Уильям Шекспир – одна из тех легендарных личностей, которая на протяжение нескольких тысячелетий продолжает будоражить умы и воображение людей, будь то литературоведы, историки, писатели или просто искатели приключений. Его влияние на мировую литературу, культуру бесспорно. Вместе с тем его фигура до крайности противоречива. В ХХ веке разгорелся яростный спор между шекспироведами и так называемыми «антишекспиристами». Предмет их дебатов выходил за грани всего ранее написанного о драматурге: а существовал ли Шекспир вообще? Версии авторства выдвигались самые различные: от Фрэнсиса Бэкона (1561 – 1625) до Кристофера Марло (1564 – 1593), а то и вовсе целой группы драматургов и поэтов. Особенно отличилась в обличении Шекспира Делия Бэкон (1811 – 1859). В своих неутомимых поисках она даже сделала попытку раскопать могилу писателя. Но позже, как считают некоторые, её постигло возмездие: она сошла с ума.

Сегодня вопрос, касающийся реальности Шекспира, по-прежнему открыт. Однако сбросить Уильяма Шекспира с пьедестала лидера мировой литературы ещё не удалось никому. На сборниках произведений, на театральных афишах по-прежнему стоит всё то же знакомое миллионам имя: Уильям Шекспир.

Шекспир сумел перешагнуть через эпоху Возрождения, в которой он жил. Это произошло потому, что его герои – живые люди, характеры которых легко узнаваемы и в наше время. Не исчезли и те проблемы, которые поднимал автор в своих пьесах. Поэтому в репертуарах театров всех стран обязательно есть постановки, осуществлённые по пьесам английского драматурга, и потенциал их, по всей вероятности, неисчерпаем.

По меткому замечанию Ф. М. Достоевского, Шекспир сделался и «российским достоянием», вошёл в «плоть и кровь» русской культуры. Возможно, многие западно- или восточноевропейские культуры уверенно подпишутся под этими словами. На сегодняшний день Уильям Шекспир действительно является мировым достоянием. В его творчестве представители любой страны могут найти что-то близкое себе. А это означает, что истории и проблемы, описанные Шекспиром, обладают общечеловеческим звучанием.

2. Биография У. Шекспира.

Уильям Шекспир родился в городе Стратфорд-на-Эйвоне, расположенном в центре Англии. Едва появившись на свет, Уильям оказался перед риском смерти – в 1564 году в Англии бушевала чума, в том числе и родном городке Шекспира. Но младенец, которому было уготовано стать великим, остался жить. Всего в семействе Шекспиров было шестеро детей, и Уильям являлся самым старшим из них. Союз родителей Уильяма можно назвать примером неравного брака: мать – представительница знатного рода, отец – простой кожевник и по совместительству фермер. Тем не менее, это был крепкий брак, в котором каждый выполнял свои обязанности.

Учился Уильям в местной школе, в которой вели занятия преподаватели из Оксфорда. В школе изучались история, языки (греческий и латынь), а также религия. Однако любимым занятием юного Шекспира стала вовсе не учёба, а театр. В город часто приезжали театральные труппы, разыгрывавшие на стихийных помостах увлекательные пьесы. Чем больше Уильям смотрел подобные представления, тем сильнее ему самому хотелось стать актёром. Мелькала у него мысль и о том, чтобы самому писать пьесы для театра.

Уильям жаждал покинуть Стратфорд, но в восемнадцать лет – в пору молодости, когда смело можно воплощать свои желания в жизнь – он неожиданно женился на фермерской дочери Энн Хэтуэй (1556 – 1632). В этом браке странным была не только внезапность, но и разница в возрасте между супругами: Энн было уже двадцать шесть лет. Однако, как утверждают биографы, это была любовь. Прошло всего три года после свадьбы, а у них было уже трое детей: Сюзанна, Хэмнет и Юдит.

Такую большую семью необходимо было хорошо обеспечивать, и молодой муж и отец брался за любую работу. И как бы ни был он привязан к жене и детям, мечта о театре не покидала его. Тем более что каждая забредшая в город труппа всякий раз напоминала ему об этом. Нереализованное желание мешало ему обрести гармонию в жизни. Шекспиру повезло, что Энн хорошо понимала его. Возможно, она видела его потенциал или догадывалась о нём. Она хотела видеть мужа счастливым. Поэтому она согласилась на расставание – разумеется, временное. Уильям обязался высылать деньги и навещать семью так часто, как он сможет. Поэтому, когда в Стратфорд явилась очередная актёрская труппа, Уильям в скором времени оказался в их рядах. С ними он покинул родной город и в конце концов оказался в Лондоне.

Шекспир проявил себя как талантливый актёр, поэтому сумел не потеряться в просторах Лондона, где перспективы были несравнимо больше, нежели в Стратфорде. Более того, уже в 1592 году он был очень хорошо известен в лондонских театральных кругах, и не только как актёр, но и как драматург, ведь он играл в пьесах, автором которых являлся сам. Лондонская публика очень быстро оценила масштаб нового таланта, провозгласив его гением. Дошло до того, что дворяне хвастались друг перед другом знакомством с Шекспиром. Обрёл Уильям и покровителя. Им стал не кто иной как граф Генри Ризли Саутгемптон (1573 – 1624), которому некоторые антишекспиристы приписывали авторство произведений Уильяма Шекспира. От Саутгемптона драматург и поэт Шекспир получал очень хорошую оплату за свой труд.

Через два года Шекспир оставил актёрскую профессию и сосредоточился на драматургии. Его пьесы шли на сцене театра «Слуги Лорда-камергера». Роли доставались лучшим лондонским актёрам, таким, как трагик Ричард Бёрбэйдж (1567 – 1619) и комик Уильям Кэмп. Шекспир писал свои пьесы с расчётом на этих актёров.

Разумеется, при такой популярности и занятости у Шекспира оставалось совсем мало времени для семьи, и он очень редко посещал Стратфорт-на-Эйвоне, тем более что до него нужно было добираться двое суток. В один из таких редких визитов в 1596 он узнал печальную новость о том, что умер его единственный сын Хэмнет, которому было всего одиннадцать лет. Возможно, Шекспир чувствовал и свою вину в том, что произошло. Как бы там ни было, но в следующем году он купил жене и дочерям новый дом, в котором было не меньше десятка каминов. Теперь такая дорогая покупка была ему по карману, ведь его литературные произведения отлично оплачивались. Кроме того, социальное положение Шекспира повысилось, ведь он стал обладателем герба, на котором были изображены сокол и золотое копьё. В Англии времён королевы Елизаветы эти изображения являлись символом признания и успеха. А ведь это было только началом его карьеры драматурга.

Шекспир создавал один шедевр за другим, и каждая его пьеса отличалась не только хитроумным сюжетом, великолепием языка и мысли, но и оригинальными эффектами, производившими впечатление на публику. Он также осуществлял управление театром «Лорд-камергер», направлял его развитие. Театр делался всё более популярным и оригинальным.

В 1599 году в связи с рядом обстоятельств на свет появился новый театр, который смело можно назвать исключительно шекспировским. Из-за спора по поводу земли, на котором стоял «Лорд-камергер», актёры труппы разобрали театр на брёвна и перевезли всё на другой берег Темзы, где и вырос всемирно известный «Глобус». Новый театр собирал двухтысячные залы. И это не было случайностью, ведь на сцене «Глобуса» шли величайшие пьесы Шекспира, одна из которых – «Гамлет».

После смерти королевы Елизаветы в 1603 году страной начал править её племянник Джеймс II Стюарт (1566 – 1625). Он входил в число горячих поклонников Шекспира и «Глобуса», и в скором времени театр по его указанию был переименован и стал называться «Люди короля». В нём родились поздние пьесы Шекспира: «Отелло», «Макбет», «Король Лир». В 1609 году у театра появилось крытое помещение, и теперь представления давались даже зимой. Любовь зрителей к театру не ослабевала, тем более что великолепие пьес драматурга усиливалось спецэффектами. Однажды один из таких трюков привёл к настоящей беде. Это случилось в 1631 году. Труппа играла пьесу «Генрих VIII». Действие пьесы требовало выстрела из пушки. Вследствие этого выстрела случился пожар, и театр полностью сгорел. Счастливыми обстоятельствами можно назвать отсутствие жертв и сохранность рукописей Шекспира. А театр отстроили заново.

В 1632 году вышло полное собрание драматургических произведений Уильяма Шекспира. Издание включало все тридцать шесть пьес автора и носило название «Первая книга». Но самому драматургу не суждено было его увидеть, так как он умер за шестнадцать лет до этого события. Его могила в родном городе – главная достопримечательность Стратфорда-на-Эйвоне.

3. Литературные направления Шекспира.

Большинство людей воспринимают Шекспира в первую очередь как драматурга. Однако он является также автором прекрасных сонетов и поэм. Но драматургия занимает в его творчестве доминирующее место. Она же явилась и его литературным стартом. Начинал Уильям Шекспир с исторических пьес (хроники), но представить его театральное наследие без комедий и, тем более, трагедий, невозможно. Отмечается и синтез жанров (трагикомедии).

Хроники Шекспира лишь усилили популярность этого жанра в елизаветинской Англии. Тяготение английских драматургов к хронике объясняется их стремлением разобраться в сложной политике и истории своей страны. В это время политическая ситуация здесь обострена в связи с политическим противостоянием Англии и Испании. В своих драмах-хрониках Шекспир масштабно и мощно выписал эпоху, показал её противоречия и конфликты. Все шекспировские хроники носят имя королей. Это эпопея из нескольких частей, посвящённая Генриху VI; пьесы «Король Джон», «Ричард II» и другие.

Комедии Уильяма Шекспира, которые он создавал практически одновременно с историческими драмами, искромётны и изобретательны. В них ярко и своеобразно отразилась эпоха Возрождения с её гуманизмом и любовью к человеку. Жизнерадостные и лёгкие, комедии Шекспира не были направлены на сатирический анализ действительности. Целью автора было воссоздать и показать людям тот идеал, который возник в умах и сердцах гуманистов этой эпохи. Таковы его комедии «Венецианский купец», «Двенадцатая ночь», «Много шума из ничего», «Как вам это понравится», «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь». Это не полный перечень комедийных пьес Шекспира, но именно они наиболее часто экранизируются и ставятся на сцене. Очевидно, что они привлекают режиссёров всего мира не только занимательным сюжетом, но и тем вольным духом, которым буквально насыщены шекспировские комедии. Это – настоящие оды свободе человеческой личности и той радости, которые люди испытывают от этой свободы.

Трагедии Шекспира раскрывают его глубокий дар совсем с другой стороны, а именно они являются наиболее ярким свидетельством его гениальности. В своих величайших трагедиях – «Гамлет», «Отелло», «Король Лир» и «Макбет» автор органично переплёл психологический, социальный и философский контексты, показав сквозь это переплетение личную драму человека, оказавшегося в полном одиночестве в огромном мире. Основными темами трагедий Шекспира можно назвать тему власти и тему добра и зла, причём вторая тема вытекает из первой, так как именно стремление к неограниченной власти порождает немыслимые беды. Но в пьесах Уильяма Шекспира всегда есть герой, готовый противостоять этому злу. Положительные шекспировские герои – это люди новой эпохи, отвергающие зло, насилие и месть. Яркий тому пример – образ Гамлета.

Отдельная часть наследия драматурга – трагедия «Ромео и Джульетта». В ней тонко прописана лирическая тема возвышенной любви юных героев соединена с темой неизбежного рока. При этом основная мысль автора вполне очевидна: люди – главные виновники зла на земле. Из-за бессмысленных распрей гибнут Ромео и Джульетта.

Романтические трагедии Шекспира («Буря», «Перикл», «Цимбелин», «Зимняя сказка») отличаются тем, что в них присутствует сказочное, фантастическое начало, а добро непременно одерживает верх над злом.

Поэмы, написанные Шекспиром, имеют одного адреса – благодетеля писателя графа Саутгемптона. Речь идёт о двух произведениях: «Венера и Адонис» и «Обесчещенная Лукреция». В них проявилась способность Шекспира живописать картины природы, достоверно передавать любовные переживания, создавать психологические характеристики героев.

Сонеты Уильяма Шекспира – украшение мировой поэзии. Они открывают читателю нового Шекспира – утончённого лирика, умеющего и размышлять и чувствовать. Уильям Вордсворт (1770 – 1850) полагал, что при помощи сонетов поэт даровал нам возможность заглянуть в его сердце. В понимании Вордсворта шекспировские сонеты – это своеобразный ключ к душе Шекспира. Кроме того, его сонеты совершенны с художественной точки зрения.

Они подразделяются на циклы. В одном воспевается дружба, в другом любовь (любовные сонеты посвящены некоей таинственной Смуглой Леди). Именно сонеты дали повод исследователям, с одной стороны, сомневаться в сексуальной ориентации автора; с другой, предполагать, что в его жизни были другие любовные истории, помимо жены (этому вопросу, в частности, посвящена книга А. Брауна “Женщины в жизни Шекспира”). Какова бы ни была правда, чтение сонетов Шекспира доставляет подлинное эстетическое удовольствие. Говоря о творчестве Шекспира в целом, можно с уверенностью утверждать, что оно разнообразно и равноценно, независимо от жанра, в котором он творил. Тем не менее, в первую очередь Шекспир является великим драматургом.

4. Краткое описание произведений Шекспира и его заслуги в мире.

Каждое произведение Шекспира – это отдельный мир, понять который можно лишь при неоднократном прочтении или просмотре. Тем не менее, есть смысл охарактеризовать самые значительные пьесы из каждого периода. Среди исторических хроник обращает на себя внимание драма «Ричард II». В центре событий – борьба за власть. Кузен короля Ричарда свергает его с трона и сам становится правителем. Он не останавливается только на этом преступлении и в финале убивает брата.

В комедии «Двенадцатая ночь, или Что угодно» действие разворачивается в несуществующей стране Иллирия. После кораблекрушения брат и сестра, являющиеся близнецами, попадают в разные приключения, в том числе, и любовные. Множество недоразумений возникает по ходу пьесы (это комедия положений). Ситуацию обостряет то обстоятельство, что Оливия (героиня комедии) переодета в мужскую одежду. Но, как это и принято в комедии, всё оканчивается благополучно. Эти произведения наряду с другими вышеперечисленными представляют собой первый период творчества.

Говоря о произведениях второго периода, нельзя не затронуть «Гамлета». Главный герой пьесы встречается со странным призраком, будоражащим окрестности замка. Призрак и открывает ему страшную тайну: восседающий на престоле дядя Гамлета – это убийца его отца, настоящего короля. Мать же Гамлета является пособницей этого преступления. Потрясение заставляет Гамлета разыграть сумасшествие, но Клавдий не верит в это. При помощи бродячих актёров Гамлет показывает на сцене подлинную историю произошедшего. Клавдий понимает, что Гамлету всё известно, что является для него настоящей опасностью. Ссылка неугодного племянника не помогает делу – Гамлет возвращается обратно. Клавдий прибегает к проверенному средству – убийству, но Гамлет успевает перед своей смертью расквитаться с преступником.

В «Отелло» глубоко анализируется тема ревности. Мавр Отелло – талантливый полководец – становится жертвой интриг коварного Яго. Воспользовавшись тем, что Отелло женился на Дездемоне против воли её влиятельного отца, Яго закладывает в Отелло мысль о том, что Дездемона ему не верна, а его соперником является Кассио, которому Яго также жаждет отомстить. Не в силах совладать с ревностью, Отелло душит Дездемону. Повержен и второй враг Яго – Кассио, которого арестовывают, благодаря умело выстроенной интриге. Однако жена Яго раскрывает всю правду, и потрясённый Отелло совершает самоубийство. В финале Яго настигает возмездие.

Среди произведений третьего периода особой популярностью пользуется «Буря». В этой пьесе по-новому раскрывается тема коварного захвата власти. На этот раз свергнутым правителем оказывается волшебник Просперо. Происки герцога Антонио (брата Просперо) вынуждают его томиться на некоем острове вместе с дочерью Мирандой. В услужении у Просперо находится страшный Калибан (им, собственно, и исчерпывается население острова). Калибан ожесточён против Просперо, так как считает его узурпатором, а себя рабом.

Просперо пытается вернуться домой, чтобы восстановить себя в законных правах. Для этого он при помощи волшебных действий вызывает морскую бурю. В этой буре терпит бедствие корабль, на котором был Антонио с семейством. Все пассажиры разбросаны по разным частям острова. В это время в Миранду влюбляется Фернандо – сын второго врага Просперо, который действовал вместе с Антонио. На острове продолжаются интриги и заговоры, которым противодействует Просперо. Плетёт свои сети и Калибан, мечтающий убить Просперо, чтобы завладеть островом. Его замысел разрушает дух Ариэль, действующий заодно с Просперо. В дальнейшем все враги собираются в одном месте, и Просперо вершит справедливый суд. Миранда и Фернандо женятся, некоторые герои прощены, а Просперо намерен восстановить свои права. Интересным событием финала является его отречение от чародейства.

Произведения Уильяма Шекспира изменили литературу, изменили мир. Они заставили культуру и искусство развиваться по-новому. В книгах многочисленных писателей разных стран и эпох ведётся интертекстуальный диалог с Шекспиром – явный или завуалированный. Имя Шекспира неотъемлемо от искусства театра и кино. Таким образом, его заслуги перед мировой культурой имеют исключительную ценность.

5. Отзывы критиков о произведениях Шекспира.

Критическая литература по пьесам и поэзии Шекспира столь же неисчерпаема, как и его наследие. При этом они столь же разнолики и неоднозначны. Несмотря на то, что гениальность Шекспира давно признана, существуют резко отрицательные отзывы о нём. Так, например, Л. Н. Толстой (1828 – 1910) в своём очерке «О Шекспире и о драме» выражает крайне негативное отношение к произведениям драматурга, подробно основывая при этом своё мнение. Прославился резкими высказываниями в адрес творчества Шекспира и Вольтер (1694 – 1778), считавший манеру английского драматурга «варварской».

Давали отрицательную оценку произведениям Шекспира и его современники, но это явление нельзя назвать тенденцией. Примечательно, что соперник Шекспира Бен Джонсон (1572 – 1637) вопреки ожиданиям большей частью хвалил сочинения Шекспира.

Английская критика времён романтизма отличается восторженными настроениями в отношении Шекспира. Такие видные представители английской литературы, как В. Скотт (1771 – 1832), Дж. Китс (1795 – 1821), С.Т. Кольридж (1772 – 1834) и другие писатели и поэты всячески подчёркивали гениальность их предшественника, считали его своим учителем и творческим ориентиром. В дальнейшем градус восторга в английской критике лишь увеличивался, и имя Шекспира стало культовым.

Рецепция творчества Шекспира в русской и советской критике – поистине необозримая тема, достойная диссертационного исследования. Большинство писателей и литературоведов склоняются к не просто положительной оценке шекспировского наследия, а признают его гениальность. Достаточно сказать, что М. Горький (1868 – 1936) рекомендовал всем начинающим писателям учиться именно у Шекспира. Ранее В. Г. Белинский (1811 – 1848) признал Шекспира первым среди драматургов мира. Русская критика настолько много писала о Шекспире, что возникло своеобразное явление, названное «русским шекспиризмом».

В современном литературоведении каждой пьесе Шекспира посвящены изыскания учёных. Культ Шекспира существует не только в Англии. Исследователи ищут новое в пьесах драматурга, анализируют язык, характеры героев, особенности сюжетосложения. Всё это говорит о том, что в ближайшее время эта тема вряд ли будет закрыта.

6. Заключение.

Итак, Уильям Шекспир по праву занимает место выдающегося драматурга всех времён и народов. Благодаря его творчеству литература вышла на новый виток развития, поскольку именно Шекспир показал человечеству, что героев произведений можно изображать во всестороннем развитии, а не только какой-то одной гранью, как это было раньше.

Тесно связанный со своей эпохой – эпохой Возрождения – Уильям Шекспир выказал себя истинным гуманистом. В то же время он не идеализировал человека, а представлял его действительно таким, каким он есть на самом деле, с его тёмными и светлыми сторонами.

Уильям Шекспир умел придавать своим глубоким мыслям совершенную окантовку, потому его пьесы и сейчас являются эталонными. Язык его произведений удивительно богат и разнообразен; способен передавать полярные оттенки: от смешного до трагичного; от возвышенного до прозы.

Произведения У. Шекспира не утратили своей актуальностью. Они читаются, переиздаются и продаются; экранизируются и ставятся в театрах; переводятся на различные языки. Творчество Шекспира – это богатейший пласт мировой культуры, сумевший прижиться на различных национальных почвах, в том числе, и на русской.

7. Список литературы.

1. Акройд П. Шекспир. Биография/П. Акройд. – М.: Колибри, 2010. – 752 с.

2. Аникст А.А. Шекспир/А.А. Аникст. – М.: Просвещение, 1996. – 124 с.

3. Браун А. Женщины в жизни Шекспира/А. Браун. – М.: Центрполиграф, 2002. – 326 с.

4. Дубашинский И. А. Вильям Шекспир. Очерк творчества/И.А. Дубашинский. – М.: Просвещение, 1978. – 143 с.

5. Захаров Н.В., Луков В.А. Шекспир и шекспиризм в России// Знание. Понимание. Умение, 2009. – №1. – С. 98-106.

6. Квиннел П., Хамеш Дж. Кто есть кто в творчестве Шекспира/П. Квиннел, Дж. Хаммеш. – М.: Дограф, Лондон – Нью-Йорк: Рутледж, 1996. – 275 с.

7. Мидлтон Х. Уильям Шекспир. Гениальный драматург/Х. Мидлтон. – Oxford: Oxford University Press, 1997; М.: Аскон, 1998. – 32 с.

8. Шекспир У. Комедии/У. Шекспир. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. – 512 с.

9. Шекспир У. Трагедии/У. Шекспир. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 672 с.