

Шекспировская индустрия*

Н. В. ЗАХАРОВ, Б. Н. ГАЙДИН**

Под «шекспировской индустрией» (Ш. и.) обычно понимаются как различные типы изданий произведений Шекспира, театральные, кинематографические и телевизионные постановки его произведений, так и коммерческая эксплуатация образа драматурга и созданных им героев, использование их изображений на сувенирах (футболках, кружках, брелках, магнитах и т. д.). К Ш. и. относится и так называемый интеллектуальный туризм по местам, связанным с его жизнью и творчеством, с судьбами его персонажей (например, подлинный дом в Стратфорде-на-Эйвоне или фиктивный балкон Джульетты в Вероне).

Как социоэкономический сегмент общественной деятельности Ш. и. возникла давно. Еще в XVIII в., когда в шекспировских местах появились первые паломники — почитатели таланта драматурга, предприимчивые горожане и жители окрестных деревень Стратфорда осознали, что на имени своего знаменитого земляка можно неплохо зарабатывать. Таковым, например, оказался часовщик Томас Шарп (Thomas Sharp), купивший в 1758 г. тутовое дерево, срубленное в саду «Нью-Плейс», которое, как считалось, посадил сам Шекспир. К этому времени домом, некогда принадлежавшим Шекспиру, владел отставной викарий Фрэнсис Гастрелл (Francis Gastrell), который был настолько раздражен навязчивым любопытством зевак, что не только срубил тутовое дерево, но и снес дом Шекспира. Т. Шарп вырезал из тутового дерева столько сувениров, что возникли подо-

зрения в подлинности исходного материала, хотя в 1799 г. на смертном одре Т. Шарп и поклялся, что все изготовленные им сувениры были действительно выполнены из тутового дерева, выращенного Шекспиром.

Этот пример красноречиво характеризует процесс вхождения шекспировского наследия не только в интеллектуальный дискурс, но и в повседневную культуру и быт. Сегодня по всему миру можно обнаружить гостиницы и места общественного питания, носящие имя Шекспира: отель «Шекспир», расположенный в центре Старого Вильнюса (Бернардину ул., 8/8); пабы «Shakespeare» в Инсбруке (Австрия) и Лондоне; ресторан «Шекспір» в Львове (Любинская ул., 144) и пивной ресторан «Шекспир» в Севастополе (ул. Баумана, 6, Украина); российские рестораны «Шекспир» в Санкт-Петербурге (шоссе Революции, 52); московский выездной ресторан «ШексПир». В 1964 г. в Англии появились сигары «Hamlet», в 90-е годы прошлого века по российскому телевидению шла специфическая реклама торта «Отелло», а на Кипре повсюду можно приобрести красное вино с таким же названием. Подобные примеры можно приводить до бесконечности.

Благодаря узнаваемости Шекспир прочно вошел в массовое сознание как синоним творческой гениальности, как воплощение всего, что волнует, пугает и смешит нас в многообразной сложности нашей жизни.

Будучи важной частью интеллектуальной жизни многих людей на протяжении не-

* Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), грант № 08-04-12128 в.

** Захаров Николай Владимирович — доктор философии (PhD), заместитель директора Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, действительный член Международной академии наук, ученый секретарь Шекспировской комиссии РАН. Тел.: (495) 374-75-95. Эл. адрес: nikoltine@yandex.ru

Гайдин Борис Николаевич — старший научный сотрудник Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета. Тел.: (495) 374-59-30. Эл. адрес: barbarious@mail.ru

скольких последних веков, шекспировское наследие отразилось в творчестве известных писателей, музыкантов и художников. В культуре нового времени, пожалуй, нет ни одного сколько-нибудь значительного национального дарования, в чьем творчестве так или иначе не отразился Шекспир. В самой Англии это Э. Юнг (Edward Young, 1683(?)–1765), С. Джонсон (Samuel Johnson, 1709–1784), В. Скотт (Walter Scott, 1771–1832), С. Кольридж (Samuel Taylor Coleridge, 1772–1834), Дж. Б. Шоу (George Bernard Shaw, 1856–1950), в Германии Г. Э. Лессинг (Gotthold Ephraim Lessing, 1729–1781), И. Г. Гаманн (Johann Georg Hamann, 1730–1788), Г. В. Герстенберг (Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, 1737–1823), И. Г. Гердер (Johann Gottfried Herder, 1744–1803), И. В. Гёте (Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832), Я. М. Р. Ленц (Jakob Michael Reinhold Lenz, 1751–1792), Ф. М. Клингер (Friedrich Maximilian von Klinger, 1752–1831), И. А. Лейзевиц (Johann Anton Leisewitz, 1752–1806), И. Ф. Шиллер (Johann Christoph Friedrich von Schiller, 1759–1805), Г. В. Ф. Гегель (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770–1831), братья А. В. и Ф. Шлегель-ли (August Wilhelm Schlegel, 1767–1845; Karl Wilhelm Friedrich Schlegel, 1772–1829), Л. Тик (Johann Ludwig Tieck, 1773–1853). Во Франции антагонист Шекспира Вольтер (François Marie Voltaire, 1694–1778) и поклонники Ф. Стендаль (Henri-Marie Beyle, псевдоним Stendhal, 1783–1842), В. Гюго (Victor Marie Hugo, 1802–1885), Ф. Гизо (François Pierre Guillaume Guizot, 1787–1874) и др.

В России шекспировский след заметен в творчестве А. П. Сумарокова, Екатерины II Великой, Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, О. М. Сомова, А. С. Грибоедова, В. К. Кюхельбекера, А. С. Пушкина, М. П. Погодина, А. С. Хомякова, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, А. Н. Островского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. М. Горького, А. Блока, М. А. Булгакова, В. В. Набокова, И. А. Бродского и др.

По пьесам и стихотворениям Шекспира создано множество музыкальных произведений. Среди самых значительных поклонников творчества Шекспира были англичане Г. Пёрселл (Henry Purcell, 1659–1695), Т. Арн (Thomas Augustine Arne, 1710–1778), Г. Р. Бишоп (Henry Rowley Bishop, 1786–1855), немцы Людвиг ван Бетховен (Ludwig van Beethoven, 1770–1827), Ф. Мендельсон (Jakob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy; 1809–1847), Р. Вагнер (Wilhelm Richard Wagner, 1813–1883), Р. Штраус (Richard Strauss, 1864–1949), К. Орф (Carl Orff, настоящее имя Карл Генрих Мария, Karl Heinrich Maria; 1895–1982), австрийцы Ф. Й. Гайдн (Franz Joseph Haydn, 1732–1809), Ф. Шуберт (Franz Peter Schubert, 1797–1828), французы Г. Берлиоз (Hector Berlioz, 1803–1869) и Ш. Гуно (Charles-François Gounod; 1818–1893), итальянец Д. Верди (Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, 1813–1901), чешский композитор А. Дворжак (Antonín Dvořák, 1841–1904), финн Я. Сибелиус (Jean Sibelius; 1865–1957), американец швейцарского происхождения Э. Блох (Ernest Bloch, 1880–1959), русские композиторы А. А. Алябьев (1787–1851), М. А. Балакирев (1836 (1837)–1910), П. И. Чайковский (1840–1893), С. С. Прокофьев (1891–1953), Д. Б. Кабалевский (1904–1987), Д. Д. Шостакович (1906–1975) и многие другие.

В Британии вообще можно говорить о целом шекспировском направлении в музыке, практически то же самое можно сказать и о большинстве других национальных культур. Одно только перечисление выдающихся композиторов, чье творчество было вдохновлено его образами и сюжетами, достаточно красноречиво: Джон Доуленд (John Dowland, 1563–1626), Роберт Джонсон (Robert Johnson, ок. 1583–1633), Мэтью Локк (Matthew Locke, ок. 1621–1677), Ричард Леверидж (Richard Leveridge, ок. 1670–1758), Джон Кристофер Смит (John Christopher Smith / Johann Christoph Schmidt, 1712–1795), Чарльз Дибдин (Charles Dibdin, 1745–1814), Томас Линли-младший (Thomas

Linley the younger, 1756–1778), Отто Николаи (Carl Otto Ehrenfried Nicolai, 1810–1849), Амбруаз Тома (Charles Louis Ambrose Thomas, 1811–1896), Бедржих Сметана (Bedřich Smetana, 1824–1884), сэр Чарльз Виллерз Стэнфорд (Sir Charles Villiers Stanford, 1852–1924), сэр Эдвард Элгар (Sir Edward William Elgar, 1857–1934), сэр Эдуард Герман (Sir Edward German, 1862–1936), Густав Хольст (Gustavus Theodore Von Holst, 1874–1934), Роджер Куилтер (Roger Quilter, 1877–1953), Ральф Воан-Уильямс (Ralph Vaughan Williams, 1872–1958), Марио Кастелнуово-Тедеско (Mario Castelnuovo-Tedesco, 1895–1968), Франк Мартин (Frank Martin, 1890–1974), Питер Уорлок / Филип Хезелтайн (Peter Warlock / Philip Arnoldne, 1894–1930), Джеральд Финци (Gerald Raphael Finzi, 1901–1956), сэр Уильям Уолтон (Sir William Turner Walton, 1902–1983), лорд Бенджамин Бриттен (Edward Benjamin Britten, 1913–1976) и др.

III. и. широко представлена в изобразительном искусстве. Нескончаем поток иллюстраций к пьесам Шекспира, портретных изображений драматурга и созданных им персонажей. Шекспировские образы навсегда вошли в визуальный опыт человечества, начиная с единственной прижизненной иллюстрации к пьесе Шекспира «Тит Андроник», выполненной художником Генри Пичемом (Henry Peacham, 1576–1643) и дошедшей до нас в Лонглитской рукописи («Longleat manuscript», 1594–1595 гг.) из библиотеки маркиза Батского и заканчивая амбициозным проектом «Шекспир в мультипликации» («Animated Shakespeare») под руководством Леона Гарфилда (Leon Garfield, 1921–1996), выполненным художниками Российской государственной студии мультипликации.

Среди портретов Шекспира, получивших распространение после смерти драматурга, подлинными признаны только два: гравюра М. Друшаута (Martin Droeshout, в русском написании также часто М. Дройсхут) с фронтисписа Первого фолио и бюст драматурга работы Герарта Янссена (Gheerart

Janssen, 1600–1623), который установлен в нише северной стены алтарной части церкви Св. Троицы в Стратфорде-на-Эйвоне. Их создание относят приблизительно к 1623 г.

Выдаваемый за прижизненное изображение портрет «молодого» Шекспира (предположительно написан в 1610 г.) был недавно обнаружен британским реставратором Алемом Коббом (Alec Cobbe). Картина была представлена публике и журналистам в Лондоне ведущим шекспироведом С. Уэллсом 9 марта 2009 г. Несмотря на множество проведенных экспертиз, атрибуция Кобба-Уэллса до сих пор порождает сомнения специалистов. Шекспировское сообщество пока не спешит признать «коббовский» портрет за аутентичное изображение великого Барда.

Другие портреты драматурга созданы в постшекспировскую эпоху и являются либо портретами других неизвестных ныне людей, либо поздними подделками, которые появились в связи с ажиотажным спросом на оригинальные портреты Шекспира. Одних только хрестоматийных псевдоизображений Шекспира наберется столь много, что сам факт их существования дает повод говорить о них как о порождении III. и.: это «Чандосский портрет Шекспира»; «Честерфильдовский портрет Шекспира» (возможно, выполнен голландским художником Питером Борселером (Pieter Borseler) в 1660–1670-е годы); «Флауэровский портрет Шекспира»; «Графтонский портрет» (1588); «Кессельштадтская посмертная маска» (маска датирована 1616 г.); «Соэстовский портрет Шекспира» (картина голландского художника Герарда Соэста (Gerard Soest, ca. 1600–1681), жившего в Лондоне начиная с 1656 г.); воздвигнутая на средства граждан в Вестминстерском аббатстве в 1740 г. статуя Шекспира работы фламандского скульптора Питера Шимейкерса (Peter Scheemakers, 1691–1781); «Гауэровский памятник» работы скульптора Лорда Рональда Гауэра (Lord Ronald Gower, 1845–1916), воздвигнутый в 1888 г.

Начиная с XVIII в. шекспировские сюжеты и образы играют все более заметную роль в западноевропейском изобразитель-

ном искусстве и, главное, в британском. В разное время за иллюстрации Шекспира принимались Уильям Хогарт (William Hogarth, 1697–1764); Фрэнсис Хеймен (Francis Hayman, 1708–1776); Генри Фюзели (нем. Иоганн Генрих Фюссли, Henry Fuseli, нем. Johann Heinrich Füssli, 1741–1825); Уильям Блейк (William Blake, 1757–1827) и многие другие.

Среди русских художников, развивавших темы и образы Шекспира, следует назвать М. А. Врубеля (1856–1910), в творчестве которого литературные образы Шекспира представлены в стиле итальянского Возрождения. Особое место в русской иконографии Шекспира занимают рисунки, выполненные рукой русских писателей Пушкина (см. Н. В. Захаров «Изображение Шекспира в рисунках Пушкина (опыт атрибуции)») и Лермонтова (графический портрет атрибутирован Е. И. Гавриловой в работе «Портрет Шекспира, рисованный Лермонтовым»).

Атрибутом Ш. и. можно считать и ставшую ныне культовой гравюру «Вид Лондона со стороны Бэнксайд» работы Вацлава Холлара (также в некоторых источниках Венцеслав/Венцель Холлер/Голлар, чех. Václav Hollar, англ. Wenceslas (Wenzel) Hollar Bohemus, 1607–1677) — гравера из Праги. Работа была выполнена в 1647 г. в Антверпене по эскизам, сделанным Холларом во время пребывания в Лондоне в период с 1636 по 1642 г. Рисунок панорамы старого Лондона примечателен не только своей доскональностью, но и изображением театра «Глобус» на нем, хотя в надписях к гравюре театр и место для медвежьих боев перепутаны.

Оборотной стороной «культа Шекспира» и продолжением развития феномена Ш. и. можно считать ряд карикатур на Шекспира. Особо следует выделить работы, выполненные английским писателем-сатириком Максом Бирбомом (Henry Maximilian Beerbohm, 1872–1956), касающиеся споров вокруг авторства Шекспира.

Постоянно возрастающий интерес к постановкам пьес Шекспира в театре и кино

вовлек в «шекспировскую индустрию» последних лет целую армию художников-оформителей, дизайнеров сцены, специалистов по свету и костюмам, которые сотрудничают с театрами, участвуют в оформлении пьес на шекспировских фестивалях в Стратфорде и Онтарио. Сам опыт ежегодного проведения шекспировских театральных фестивалей в разных уголках мира является характерным признаком неохладающего интереса к творчеству Шекспира, который не только поддерживает Ш.и. на плаву, но и является важным катализатором экономического роста в сфере культуры англоязычного мира.

Похоже, что развитие новых информационных технологий в ближайшем будущем придаст Ш. и. новые черты, особенно в части представления информации в Интернете. Уже существуют авторитетные электронные издания текстов Шекспира на английском (The Complete Works of William Shakespeare; Mr. William Shakespeare and the Internet; Shakespeare Online; Internet Public Library; Shakespeare Bookshelf; Shakespeare Oxford Society; the Shakespeare Resource Center и др.) и русском (Информационно-исследовательская база данных «Русский Шекспир», Уильям Шекспир. Сонеты) языках. Такой способ представления информации существенно облегчает работу с текстами, поиск по ним и неограниченный доступ к ним широчайшей аудитории пользователей глобальной сети.

В последние годы появились программы, способные помочь исследователю в текстологическом анализе произведений драматурга, например прикладная программа, специально созданная для электронного ресурса Британской библиотеки в Интернете для сравнения разных вариантов изданий Шекспира в «кварто» («William Shakespeare in quarto»). Потенциал электронных версий текстов выходит за рамки формального воспроизведения их бумажного варианта, многие возможности еще предстоит реализовать в будущем, особенно в связи с применением закона об охране авторского права и приня-

тием мер по сохранению интеллектуальной собственности.

Особый интерес представляют электронные энциклопедии. Это удобный, наиболее привычный для нового поколения исследователей и учащихся способ подачи информации, в котором текст дополнен графическими образами (гравюры, прижизненные документы из метрических книг, иллюстрации к произведениям, фотографии и т. д.), аудио- и видеофайлами, которые если не воссоздают, то, по крайней мере, приближают пользователя Интернета к пониманию шекспировской эпохи. Примером такого ресурса может служить электронная версия энциклопедии «Британника». Сегодня это хотя далеко и не полный, но достаточно авторитетный ресурс энциклопедического представления наследия Шекспира в Интернете.

Перечисленные выше электронные ресурсы способны не только популяризи-

ровать творчество Шекспира, но и дать хороший старт для серьезной исследовательской работы.

Лит.: Piper D. O Sweet Mr. Shakespeare: I'll have his picture, 1964; Dean W. Shakespeare in Music, 1964; A Shakespeare Encyclopaedia / O. J. Campbell. L., 1966; Гаврилова Е. И. Портрет Шекспира, рисованный Лермонтовым // Лермонтовский сборник. Л. : Наука, 1985. С. 246; Davidhazi P. The Romantic Cult of Shakespeare : Literary Reception in Anthropological Perspective. St. Martin's Press, 1998; Уэллс С. Шекспировская энциклопедия. М. : Радуга, 2002; Захаров Н. В. Шекспировские штудии VI : Изображение Шекспира в рисунках Пушкина (опыт атрибуции) : монография : для обсуждения на науч. семинаре 25 июня 2007 г. / Н. В. Захаров ; отв. ред. Вл. А. Луков ; Моск. гуманитар. ун-т, Ин-т гуманитар. исследований. М. : Изд-во Моск. гуманитар. ун-та, 2007. 47 с.