Пастушук Галина Актерский феномен Роберта Армина и «драматический канон» Уильяма Шекспира: печатный текст в постановке или постановка в печати?

В статье выдвигается и обосновывается гипотеза о том, что тесное сотрудничество Уильяма Шекспира с Робертом Армином — одним из самых талантливых актеров в истории европейского театра — повлияло на формирование финальной версии популярных пьес, созданных в эпоху зарождения литературы (в частности драмы) как фиксированного печатного текста.

Образы шекспировских шутов Оселка и Фесте автор статьи рассматривает в свете произведений Роберта Армина – «Дурак о дураке, или шесть видов безумия» (1600), «Увертки на вопросы» (1600), «История двух девиц из Морклека» (1609), пытаясь взглянуть на канонический текст пьес английского гения глазами елизаветинского зрителя.

Ключевые слова: актерская игра, комедийный актер, Уильям Шекспир, Роберт Армин, печатный текст, джест, Оселок, Фесте.

Рязанцева Татьяна Формальное и жанровое разнообразие латиноамериканской поэзии XVII в. (на примере творчества сестры Хуаны Инес де ла Крус)

В статье комплексно рассматривается формальное и жанровое разнообразие творчества выдающейся латиноамериканской поэтессы XVII в., сестры Хуаны Инес де ла Крус, одной из образованнейших женщин своего времени.

Представлены основные разновидности «поэтической продукции» испанской литературы Золотого века (по классификации М.П. Паломо). Даются характеристики специфических форм испанской поэзии (редондилья, овильехо, летрилья и т. п.).

Показано, какие тематические и формальные модификации претерпевает в творчестве сестры Хуаны поэзия в народных традициях, а также ряд жанров и форм, генетически связанных с античностью и Ренессансом.

Ключевые слова: Золотой век, жанры, поэтические формы, сорхуанистика.

Павленко Ирина «Гамлет» В. Шекспира и А. Сумарокова: изменение культурного кода (некоторые наблюдения)

В статье рассматриваются причины трансформации трагедии В. Шекспира «Гамлет» в одноименном произведении первого российского профессионального драматурга А. Сумарокова.

Утверждается, что кардинальные изменения были обусловлены не только потребностью привести трагедию в соответствие с жанровым каноном того времени, но и уровнем развития российской культуры, литературы в частности, необходимостью адаптации произведения к потребностям и возможностям российского читателя и зрителя, что и привело не только к изменению системы персонажей и сюжета, потере ряда мотивов, но и к отображению нового мироощущения, политических аллюзий и морали того времени.

Ключевые слова: трагедия, жанровый канон, традиция, трансформация, система персонажей, культурный код.

Хитрова-Бранц Татьяна Актуализация шекспировского творчества в драматургии Я. Ленца

Творчество немецкого драматурга Якоба Ленца отмечается парадоксальностью рецепции его произведений — одни считают его автором «второго ряда», другие — очень талантливым писателем.

В статье анализируется специфика рецепции шекспировского наследия в пьесах Я. Ленца, которая прослеживается как на структурном (характер корреляции сюжетных линий, возрастающая роль хронотопа в развитии сюжета, отказ от классицистического принципа трёх единств, использование внутренних монологов), так и на стилистическом (роль языковой характеристики в формировании образа персонажа, соединение трагического и комического модусов, аллюзии, отсылающие к шекспировскому тексту) уровнях.

Показано, что Я. Ленц успешно пытается соединить в едином художест-венном пространстве шекспировскую технику с конвенциями, типичными для сценического мастерства своего времени, ориентируется на театраль-ные практики позднего английского Возрождения. Именно он создает новый драматический жанр — драму в узком значении слова, которая достигнет своих вершин в творчестве Б. Брехта

Ключевые слова: шекспироведческий дискурс, шекспиризация, рецепция, преромантическая драма.

Темная Оксана Средневековый жанр видения в поэзии Максимилиана Волошина

Автор статьи, анализируя произведения М. Волошина, стремится определить характер наследования традиционной визионерской топики, свойственной средневековым текстам. При этом внимание сосредотачивается на активном обращении поэта к жанрам откровения, явления, апокалипсиса и собственно видения. Исследовательница рассматривает вопрос о том, в какой мере представления поэта о сакральных сферах, нематериальном существовании были обусловлены культурным интертекстом. Особое внимание уделяется функциям средневековых видений в его творчестве. Анализ проводится в широком религиозно-философском контексте, отмечается влияние на мировоззрение М. Волошина учения Вл. Соловьева, произведений алхимиков, антропософов и теософов. В статье обосновывается тезис о том, что видение у М. Волошина – это не столько поэтическая объективация духовного опыта, сколько форма осмысления современности на основе уже существующих религиозномистических традиций: то, что в средневековых текстах воспринималось как объект веры, у него становится приемом поэтики.

Ключевые слова: визионерская традиция, видение, явление, откровение, апокалипсис, житие, теургия, алхимия, антропософия, теософия.

Борискина Ксения Специфика реконтекстуализации римской пьесы В. Шекспира «Юлий Цезарь» в условиях становления тоталитарных режимов в Европе

В статье проанализирована семантическая насыщенность ключевых идеологем шекспировского «Юлия Цезаря», которая открывает широкие возможности для актуализации различных аспектов концептуального поля этой пьесы с использованием средств театрального искусства. В процессе межсемиотического анализа установлено, что эстетика театра позволяет подчеркнуть политические смыслы, присутствующие в произведении на имплицитном уровне, а их раскодирование в свете современных представлений приводит к смещению определенных онтологических и аксиологических акцентов ренессансного текста, постулируя способность классики выступать объектом интенционального синтеза.

В период становления тоталитарных режимов Муссолини и Гитлера эта пьеса служила одним из инструментов манипулирования массовым сознанием. Причем дискурсивное развертывание шекспировского текста в зависимости от конкретно-исторических условий происходило в разных аксиологических направлениях, приобретая чисто прагматический характер.

В статье выделены две ведущие стратегии имплементации шекспировского «Юлия Цезаря» в культурно-политическую жизнь социумов во времена становления и укрепления тоталитарных режимов. Первая стратегия предполагает модифицирование пьесы, позволяющее соответствующим образом «прокомментировать» конкретную политическую ситуацию (постановки Л. Шиллера в Польше (1928), Е. Смильгиса в Латвии (1934), И. Фрейка в Чехословакии (1936), О. Уэллса в США (1937), Г. Рефиша в Великобритании (1940) и др.). Вторая стратегия – адаптация в пользу диктаторов – нацелена на манипулирование мифологемой величия древнеримского государственного деятеля ради прагматического проведения исторических параллелей (спектакль Н. Тамберлани (1935), поставленный в угоду Муссолини, а также постановка Ю. Фелинга (1940), содержавшая явные аллюзии на божественный статус Юлия Цезаря как предтечи Гитлера).

Ключевые слова: Шекспир, «Юлий Цезарь», театр, идеология, интермедиальность, адаптация.

Москвитина Дарья За/раскодирование Шекспира на современной украинской сцене: случай Влада Троицкого

Постановки шекспировских драм всегда были универсальным ответом на разнообразные эстетические, политические и социальные вызовы эпохи. В современном изменчивом мире каждый такой спектакль не только открывает новые грани уже знакомых сюжетов, но и помогает осмыслить определенный травматический опыт.

Благодаря своей необычайной гибкости, пьесы Шекспира способны взаимодействовать с самим духом определенной национальной культуры, создавая новые прецеденты искусства. А те, в свою очередь, могут стать мощными герменевтическими инструментами как для литературного наследия Великого Барда, так и для культуры-реципиента.

Эту стратегию успешно применяет режиссер Влад Троицкий. Его знакомство с Шекспиром имеет долгую и плодотворную историю: с 2004 года поставил В Украине несколько весьма неожиданных, инновационных и противоречивых шекспировских спектаклей. Трилогия «Украина мистическая» – убедительный пример того, как можно удачно вписать шекспировские тексты в культурное пространство нации с абсолютно иными этническими корнями. С одной стороны, эти спектакли, поставленные в виде «прологов» к «Макбету», «Королю Лиру» и актуализировали идею о шекспировской драме как совершенном камертоне, способном выявлять противоречия в обществе. С другой стороны, подход режиссера к драматургии Великого Вилла как к плодотворной почве для элементов аутентической украинской культуры,

открывает новые горизонты для интерпретации и ре-интерпретации шекспировских идей в европейском культурном пространстве.

Ключевые слова: Уильям Шекспир, Влад Троицкий, театр «Дах», постмодернистская интерпретация, трансмутация, «Кориолан», «Украина мистическая»

Шалагинов Борис Тропы и думы Франческо Петрарки

Лирика Ф. Петрарки рассматривается автором статьи как переживание, протекающее в реальной, эстетической, мистической и религиозной сферах, в соответствии со средневековой эстетикой. В его стихах наблюдается болезненное рождение ренессансного поэтического индивидуализма, еще далекого от внутренней гармонии. Отталкиваясь от мистической любви Данте, Петрарка указывает путь к «романтизации» и «символизации» реальности в поэзии XIX века.

Ключевые слова: лирика, любовь, воображение, мистическое, природа, Ренессанс.

Торкут Наталья Гамлетизм: украинская версия (пролегомены к дискуссии)

В статье рассматривается сформировавшееся вокруг понятия «гамлетизм» дискуссионное поле, обобщается опыт научного осмысления национальных модификаций гамлетизма и формируется теоретическая база для последующего комплексного исследования проявлений гамлетизма в украинской культуре XX–XXI в.в.

Трагедия В. Шекспира «Гамлет» функционирует в пространстве мировой культуры как постоянный источник дискурсивной энергии, которая подпитывает многочисленные интерпретации, метатекстуальные и интермедиальные проекции, новые тексты и артефакты. Одним из продуктов развития гамлетовского дискурса является гамлетизм — чрезвычайно сложный интеллектуально-психологический феномен, который формируется в индивидуальном или коллективном сознании вследствие выявления реципиентами шекспировской трагедии аналогий в душевном состояния, поведении или чертах характера своего современника и Гамлета.

Специфика той или иной модели гамлетизма детерминируется харакером корреляции смысловых валентностей гетеросимволического образа Принца Датского с тем социокультурным контекстом, в котором происходит рецепция, интерпретация трагедии и разворачивается гамлетовский дискурс.

Украинский гамлетизм – динамическое явление, соотносящееся с особенностями национальной ментальности и отображающее ключевые

социально-политические, идеологические и эстетические конфликты. Во время усиления тоталитарных тенденций (20–30-е годы XX в.), например, когда украинская творческая интеллигенция оказалась в ситуации морально-этического выбора, именно гамлетизм — как воплощение предрасположенности индивидуума к рефлексии — стал одной из форм духовного сопротивления. осознанной альтернативой для тех, кто не готов по указке власти, без колебаний, «застрелить врага в лоб».

На сегодняшний день, благодаря усилиям отечественных и зарубежных шекспироведов, созданы необходимые теоретические и методологические предпосылки для осуществления системного и комплексного исследования специфики гамлетизма как стиля мышления, ставшего стилем жизни целого поколения украинских деятелей культуры в условиях драматического переплетения тоталитарных, пост-геноцидных и пост-колониальных тенденций развития общества.

Ключевые слова: гамлетизм, гамлетовский дискурс, предрасположенность к рефлексии, ситуация морально-этического выбора, сверхтип, «парадоксальная инверсность», Мыкола Бажан, Евгэн Плужнык.

Muxed Татьяна Топос "liberty / freedom" как семантический оптимизатор художественного простора «Бури» Вильяма Шекспира

Объектом анализа в статье избрана пьеса В. Шекспира «Буря», рассматриваемая сквозь призму функционирования фундаментального для реализации концептуального комплекса произведения топоса свободы, фрейм которого обозначен драматургом посредством полисемантических существительных liberty / freedom.

В статье рассматривается этимология этих синонимически близких понятий, совпадения и различия в их семантике, а также модусы функционирования в художественном прос-транстве «Бури». При анализе топоса свободы концептуально значимыми, дополняющими и существенно уточняющими бытующий в шекспиро-ведении дискурс власти, как доминантный для пьесы, представлены оппозиция воля – неволя, возможные модели их функционирования, а также инсценизация вариантов пленения, к которым прибегает Просперо. Пространственно они структурированы по принципу паноптикона И. Бентама: увязшие в грязи, погруженные в безумие или сон, подвластные воле Просперо персонажи постоянно пребывают в зоне его/Ариэля невидимого контроля. Цепь микросцен пленения, вариативно-разных и вместе с тем повторяющихся, понимается как способ своеобразной «каталогизации» знаковых для драматургии Шекспира сюжетов, переосмысляемых в контексте топоса свободы как формы художественной рефлексии над ренессансным концептом homo faber. Пьеса Шекспира «Буря» рассматривается как аутотелический текст, который, откликаясь на вызовы нового времени,

каждый раз автономно продуцирует новые смыслы в каждом новом историко-культурном контексте.

Ключевые слова: Шекспир, пьеса «Буря», топос свободы, паноптикон, каталогизация, аутотелический текст.

Тарасенко Кирилл Билингвальная интерпретация шекспировских сонетов в исполнении Георгия Пилипенко

В статье представлен сравнительный анализ 110-го, 66-го и 91-го сонетов В. Шекспира и их переводов на украинский и русский языки, выполненных Г. Пилипенко.

Установлено, что избранная украинским переводчиком стратегия билингвальной интерпретации позволяет лучше воссоздать поэтическую энергетику шекспировских сонетов, глубже понять многогранность их смыслов и полнее передать красоту эстети-ческой ауры.

В своїй работе переводчик отдает предпочтение описа-тельному переводу, модуляции, целостному преобразованию выражения, транспозиции, добавлению, стараясь сохранить структуру оригинала как в грамматическом, так и в лексическом плане.

Ключевые слова: Г. Пилипенко, билингвальный перевод, переводоведческая компаративистика, сонет.

Кляйн Хольгер Драматург, текст и режиссер: размышления о вечно интригующем треугольнике

Автор статьи рассуждает о харктере переосмысления текстов пьес великого английского драматурга в многочисленных театральных постановках и киноверсиях. При этом он выступает против нивелирования понятий «автор» и «текст пьесы», нередко наблюдающегося в научных исследованиях XX–XXI вв. Такое размывание концептов авторства и драматического текста присуще, в частности, и некоторым режиссерским работам — театральным или кинематографическим интерпретациям шекспировских произведений.

К основным режиссерским решениям, свидетельствующим о свободном обращении с первоисточником, можно отнести: сокращение отдельных сцен или эпизодов, вербальные или невербальные добавления, смену последовательности событий и диалогов, чрезмерное акцентирование отдельных деталей (например, цвета), использование некоторых предметов, голос за кадром и т. д. Как отмечается в статье, В свободной стране, отмечает автор статьи, режиссер, руководствуясь личными эстетическими

предпочтениями и следуя за своим вдохновением, может свободно представить собственную интерпретацию драматического произведения.

Ключевые слова: драматург, текст, режиссер, сцена, представление, интерпретация, презентация, сравнение, конкретизация.

Корнелюк Богдан

Стратегии создания художественного универсума в экранизации «Ричарда III» Р. Лонкрейна: модернизация или политемпоральный синтез?

В статье выявляются и исследуются ключевые стратегии создания художественного мира в экранизации шекспировского «Ричарда III», осуществленной Р. Лонкрейном. Креативной находкой создателей ленты стал своеобразный синтез нескольких темпоральных кодов, которые актуализируются разными путями. Так, код «Средневековье» апеллирует к фоновым знаниям реципиента в отношении Ричарда III как исторической персоны. Темпоральный код «Ренессанс» имеет нарративную природу и реализуется благодаря использованию текстов эпохи Возрождения (шекспировского «Ричарда III» и отрывка из поэмы К. Марло «Страстный пастух – своей возлюбленной»), которые вводятся в художественный универсум фильма в оригинальном, немодернизированном виде. Код «Европа 30-х годов» имеет визуальный характер и воплощается в предметном антураже экранизации, который правомерно назвать гипердетализированным. Темпоральный код «современность» реализуется на уровне эстетики – благодаря постмодернистской оптике художественный образ Ричарда III воспринимается как знак семиосферы современной культуры, который наделен способностью инспирировать неограниченное количество интерпретаций, и может быть актуализирован в потенциально неограниченном количестве контекстов.

Такой специфический тип взаимодействия темпоральных кодов представляет собой политемпоральный синтез. Именно он, по мнению автора статьи, и является основной стратегией создания художественного универсума в экранизации Р. Лонкрейна.

Ключевые слова: экранизация, историческая хроника, Р. Лонкрейн, темпоральный код, модернизация, политемпоральный синтез.

Соколова Бойка. Очень современная трагедия: адаптация шекспировского «Кориолана» (2011) Ральфа Файнса

В статье рассматривается осуществленная режиссером Ральфом Файнсом экранизация шекспировского «Кориолана», а также влияние на нее исторического наследия тех мест, где проводились съемки. Анализируются

аспекты, связанные з временем и местом действия, подбором актеров, гендерными отношениями и изменениями в пьесе Шекспира, внесенными в процессе осовременивания. Особое внимание уделено тому, каким образом в фильме создается атмосфера военизированного мира, как представлен политический процесс и как в этом контексте изображена семья военного. Отмечается, что визуальные эффекты в фильме Файнса образно отсылают к узнаваемым картинам современных европейских катаклизмов в многомерном вихре исторических перемен.

Ключевые слова: Кориолан, Ральф Файнс, Ванесса Редгрейв, Джеральд Батлер, Балканские войны, политический переворот, Шекспир, семья военного.

Москвитина Дарья, Корнелюк Богдан Urbi et Orbi: 9-й Международный шекспировский театральный фестиваль в г. Крайова

В статье представлена информация о 9-м Международном шекспировском фестивале, который проходил в г. Крайова (Румыния). В рамках этого престижного культурного форума взаимодействовали три интеллектуально-креативных направления: собственно театральное, театроведческое и научное. Театральная составляющая была представлена спектаклями ведущих шекспировских трупп из Великой Британии, Литвы, России, Польши, Румынии и других стран Европы. Программа фестиваля, который проходил под девизом «Шекспир для всех», включала не только постановки пьес Великого Барда в традиционной эстетике, но и экспериментальные сценические версии его произведений. Театроведческая составляющая включала «Мастерскую театральной критики» (с участием ведущих европейских специалистов), проведение публичных интервью с организаторами фестиваля и презентацию недавно вышедших монографий румынских театроведов. Традиционно в рамках фестиваля был проведен научный семинар Европейской ассоциации исследователей Шекспира (ESRA), а к его закрытию была приурочена презентация 8-томного полного собрания произведений Шекспира на румынском языке. Опыт, которым сотрудники Украинского межуниверситетского научно-исследовательского шекспировского центра (г. Запорожье, Украина) обогатились в Крайове, планируется в дальнейшем использовать при организации первого Шекспировского театрального фестиваля в Украине.

Ключевые слова: Шекспир, Крайова, театральный фестиваль, мастерская критиков, шекспироведческий семинар.