Е. М. Луценко [ab]

https://orcid.org/0000-0002-1993-0983
✉ *lutsenko.voplit@yandex.ru*
[a] *Российский государственный гуманитарный университет (Россия, Москва)*
[b] *Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Россия, Москва)*

«Где Тлен и Время в непрестанном пренье»: шекспировские сонеты в оценке И. О. Шайтанова

Рецензия на: *Шекспир У.* Сонеты / Изд. подгот. И. О. Шайтановым. СПб.: Алетейя, 2022. 456 с.

Для цитирования: *Луценко Е. М.* «Где Тлен и Время в непрестанном пренье»: шекспировские сонеты в оценке И. О. Шайтанова // Шаги/Steps. Т. 10. № 4. 2024. С. 382–387.

Поступило 30 марта 2024 г.; принято 22 сентября 2024 г.

E. M. Lutsenko [ab]

https://orcid.org/0000-0002-1993-0983
✉ *lutsenko.voplit@yandex.ru*
[a] *Russian State University for the Humanities (Russia, Moscow)*
[b] *The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Russia, Moscow)*

"Where wasteful Time debateth with Decay": Shakespeare sonnets in I. O. Shaytanov's interpretation

A review of: Shaytanov, I. O. (Ed.) (2022). *Shekspir U. Sonety* [Shakespeare, W. Sonnets]. Aleteiia. (In Russian).

To cite this review: Lutsenko, E. M. (2024). "Where wasteful Time debateth with Decay": Shakespeare sonnets in I. O. Shaytanov's interpretation. *Shagi / Steps*, *10*(4), 382–387. (In Russian).

Received March 30, 2024; accepted September 22, 2024

© Е. М. ЛУЦЕНКО

https://doi.org/10.22394/2412-9410-2024-10-4-382-387

Годы 2022–2023 ознаменовались выходом в свет двух новых книг профессора Российского государственного гуманитарного университета Игоря Олеговича Шайтанова — «Шекспировский жанр» [Шайтанов 2023] и комментированное издание сонетов У. Шекспира, которому посвящена эта рецензия.

В обоих изданиях ключевую роль играет изучение шекспировского слова, явленного прежде всего в сонетной форме, ибо важнейшее значение для становления шекспировской драматургии, с точки зрения И. О. Шайтанова, приобретают сонеты Шекспира, усвоение им риторической поэтики, а именно поэтических тропов Петрарки, — слова «чужого», но услышанного с английского голоса.

Именно поэтому анализу сонетной формы у Шекспира уделяется большое внимание как в «Шекспировском жанре», так и в комментированном издании. В частности, одна из начальных глав монографии [Шайтанов 2023] (глава 2) посвящена «поэтике двойственности» в ренессансном сонете и раскрывает прагматику жанра, причины его успеха в Англии последней четверти XVI в., а также его риторическую семантику. И. О. Шайтанов определяет место этого жанра в шекспировском творчестве, прочитывая, насколько позволяют факты, лирические и метафизические размышления в контексте шекспировской биографии, а также заново определяя и детализируя хронологические рамки сборника Шекспира. Решая эту задачу, автор устанавливает смысловые переклички, возникающие в стихотворениях. Если указанная глава монографии дает широкое представление о шекспировском сонете, то в комментированном издании автор с ювелирной точностью выстраивает движение мотивов внутри сборника, анализируя — шаг за шагом — все стихотворения шекспировского цикла.

Перепевание и пародирование топосов английского петраркизма не только оказало огромное влияние на развитие английского сонета как такового, открыв путь «метафизической поэзии» XVII в., но и изменило речевую структуру английской драматургии, повлияв на ее прагматику и сместив, как полагает И. О. Шайтанов, жанровые акценты. Особое внимание этому вопросу уделяется в «Шекспировском жанре» в статьях о хронике «Ричард II» («Поэт военного поколения»), тяготеющей к жанру трагедии, о «Ромео и Джульетте» («Трагедия любви»), о «Короле Лире» («Время трагедии») и т. д.

Анализируя шекспировский сонет и расплетая его мотивы, И. О. Шайтанов приходит к выводу о том, что сонетное слово находит отражение прежде всего в его трагедиях. Если пьеса «Ромео и Джульетта» демонстрирует связь с ранними сонетами Шекспира (Ромео постоянно использует и переиначивает основные образы английского петраркизма), то в «Отелло» чувствуется влияние поздних сонетов, а шекспировский термин *mind*, имеющий «двойное дно», ключевой для поздних сонетов (относящихся к группе так называемых сонетов 1603 г.), определяет речевую структуру «Короля Лира».

Комментированное издание, подготовленное И. О. Шайтановым, — уникальная книга, не имеющая в России никаких аналогов. Это развернутый путеводитель по шекспировским сонетам, в котором представлен особый по своему расположению материала тип комментария. Подробный комментарий к каждому шекспировскому сонету дается на правом развороте страницы, а кроме того, книга содержит очень солидный справочный аппарат. Мне кажется, именно такой тип комментария Ю. М. Лотман называет концепционным.

В целом, книга соединяет две традиции — русской филологической школы и англоязычного шекспироведения. В последнем случае я имею в виду знаменитое комментирование издание шекспировских сонетов под редакцией Кэтрин Данкен-Джоунс [Duncan-Jones 2004], так как идея расположения комментария к сонетам на развороте страницы отчасти восходит к этому авторитетному англоязычному изданию. Однако в книге Данкен-Джоунз на правом развороте страницы находился сам сонет, а комментарий к нему представлен слева; таким образом, акцент смещен на сам шекспировский текст. В издании И. О. Шайтанова сделано наоборот — взгляд читателя прежде всего падает на развернутый комментарий к сонету, расположенный справа.

Кроме того, Данкен-Джоунз комментирует преимущественно отдельные слова и строки стихотворений, показывая их генезис и употребление самим Шекспиром и его современниками. Вначале — крайне коротко, буквально в одном предложении — определяется магистральная тема сонета; развернутого толкования при этом, однако, не предлагается. В русском издании принцип противоположный — центральное место занимает толкование текста, его ключевой идеи, представленной в ренессансном сонете прежде всего на метафорическом уровне. Подчеркнуты также важные тематические и лингвистические переклички между стихотворениями. Восстановлена логика построения сборника на основе выделения сюжетных групп, нередко охватывающих большое количество сонетов (например, сонеты о поэте, которому друг отдает предпочтение, или сонеты о поэзии). Иногда перед нами дублеты, триплеты или мини-циклы.

Такая доказательная аргументация полностью опровергает современный англоязычный подход к публикации шекспировских сонетов и их восприятию прежде всего как антологии поэзии, лишенной динамики, внутреннего смыслового сцепления между стихотворениями. Для И. О. Шайтанова поэтический сборник прежде всего «система, но свободная, допускающая существование несвязанных или слабо связанных элементов» (с. 437).

Исследователь убедительно показывает, что мысль Шекспира переходит из сонета в сонет по принципу afterthought, т. е. длящегося размышления, которое в мини-циклах все время договаривается, уточняется, иногда даже опровергает само себя. Причем мини-циклы то замкнуты сами на себе, то пересекаются по своей тематике. Безусловно, в ряде случаев речь скорее идет о мотивных структурах. Таков, например, м о т и в

времени. Он проявляется в совершенно разных темах (поэзия, музыка, преодоление старости) и настойчиво возвращается. И. О. Шайтанов вычленяет также мотив разлуки, «сквозной мотив сборника, его нерв» (с. 430). В более чем 30 текстах (начиная с сонетов 75–76 и до начала цикла о поэте-сопернике) следует говорить о пунктирных мотивах, «иногда группирующихся, но прерывисто, так что пересечения, стыки более видны, чем границы» (с. 438).

Особую роль в издании играет выбор перевода для каждого сонета. В основе концепции идея о том, что перевод — это интерпретация. Хочу процитировать одну важную мысль книги: «Шекспировский сонет — очень подвижный речевой жанр и как таковой он и должен быть понят и переведен. Показать, насколько она решена / не решена в русских переводах — задача настоящего издания» (с. 10). Поэтому всякий раз предпочтение отдано тому переводчику, кому лучше других удалось решить поставленную задачу. Иными словами, выбирается адекватный перевод, т. е. тот, который соответствует жанру, стилю и смыслу.

В книге задействовано около 20 авторов разных эпох — от Модеста Чайковского до современного переводчика Бориса Архипцева. Ряд стихотворений приводится в переводах И. О. Шайтанова, неоднократно печатавшихся ранее в журналах «Иностранная литература» и «Вопросы литературы». Процитирую для наглядности фрагмент вступительной статьи «О сонетах Шекспира, переводах Маршака и об этом издании»: «Хотя стихотворный перевод никогда не был для меня профессиональным занятием, мне не раз приходилось браться за него для своих статей и книг в тех случаях, когда нужный текст отсутствовал по-русски или если существующий перевод меня не удовлетворял ‹...› Можно сказать, что я брался за перевод, когда ощущал филологическую задачу, т. е. задачу понимания текста, не решенной предшественниками» (с. 13).

Особо хочется сказать о справочном аппарате издания, состоящем из ряда статей, — об истории создания сборника и о датировке сонетов. Первая статья посвящена истории создания сборника. В ней ставятся наиболее важные вопросы: когда Шекспир начал писать сонеты, как сонет становится историческим свидетельством, каковы датировки шекспировских сонетов, сколько все-таки в них частей? Сонетный цикл, полагает И. О. Шайтанов, разделяется на три части: ранние сонеты (1–103), сонеты 1603 г., сонеты, посвященные Смуглой даме. В первой части выделяется несколько «биографически маркированных циклов (procreation sonnets 1–17, цикл о поэзии и Поэте-сопернике 75–86)» (с. 453).

В статье «“Сонеты 1603 года”: сонет как историческое свидетельство» развенчивается идея о том, что ключ к датировке шекспировских сонетов находится прежде всего в самом тексте, а не в событиях биографии автора. Речь идет «не о попытке вычитать биографию из текста, что сегодня считается почти неприличным дилетантизмом» (с. 38), а о том, что в двух стихотворениях (сонеты 104 и 107; и тот и другой представлены в переводе И. О. Шайтанова) сокрыт намек на реальные исторические и / или био-

графические обстоятельства. Так, первый катрен 107-го сонета, полагает автор, — о заключении графа Саутгемптона в Тауэр в 1601 г. за участие в восстании графа Эссекса и о его освобождении в 1603 г. после смерти Елизаветы и воцарения Якова I Стюарта:

Not mine own fears, nor the prophetic soul
Of the wide world, dreamimg on things to come,
Can yet the lease of my true love control,
Supposed as forfeit to a confined doom.

Мой вечный страх и вещий хор пророчеств —
Что станется, любовь моя, с тобой, —
Теряют силу, только лишь просрочен
Твой договор с затворницей-судьбой.

Сложность в интерпретации строк первого катрена заключается прежде всего в понимании слов *lease* (означающего невозделанную землю; землю, отданную в аренду, а также срок самого найма) и *forfeit* (штраф за нарушение закона; расплата; лишение права на что-то и т. д.). Если под *lease* имеется в виду временной срок, а не аренда в прямом смысле (Шекспир часто использовал юридические термины в качестве метафор), то намек на заключение Саутгемптона становится вполне понятен: никому — ни ему самому, ни всему миру — не суждено было знать временной срок заключения и освобождения графа. Эта гипотеза подтверждается и широко известной аллюзией второго катрена о смертной луне («The mortal moon hath her eclipse endur'd», стих 5); под затмением ряд исследователей понимают смерть Елизаветы. Если же относить эту метафору ко времени разгрома англичанами Непобедимой армады, то сонет придется датировать 1588 г., что более чем «фантастическая версия» (с. 269), ведь Шекспир к этому времени еще даже не начал писать.

Большое внимание уделяется также риторике шекспировского сонета и ее интерпретации русскими переводчиками: дается развернутая панорама бытования сонета в Англии, раскрываются причины поэтического бума 1590-х гг., объясняется, почему сонет был одной из «важных площадок для игры острого ума или остромыслия» (с. 414), определяется «метафизика биографии» (с. 430), подводится важный итог размышлениям о том, можно ли рассматривать сонеты как биографическое свидетельство. Ответ на этот вопрос таков: «"Сонеты" позволяют совместить метафизику переживаний с документальной основой, не смешивая одно с другим, но получая возможность включить жизнь сознания ‹...› как необходимую часть шекспировской биографии» (с. 455).

Актуализация идей русской филологической мысли (связанных с изучением прежде всего жанровой принадлежности слова) применительно к шекспировскому творчеству, ярко продемонстрированная и в монографии, и в комментированном издании сонетов, позволяет иначе посмотреть на эпоху Возрождения, обновить и уточнить наше представление о елизаветинском театре и о прагматических принципах работы с текстом

в Англии XVI в. Публикация этих двух книг — важное событие не только для российского, но и для мирового филологического сообщества. Оба издания будут, вне всяких сомнений, полезны для «медленного чтения» не только современному шекспироведу и компаративисту, но также начинающему филологу (магистру и аспиранту) для формирования развернутого и в то же время очень конкретного представления об эпохе Возрождения.

Литература

Шайтанов 2023 — *Шайтанов И. О.* Шекспировский жанр: Опыт исторической поэтики. М.: РГГУ, 2023.

Duncan-Jones 2004 — Shakespeare's sonnets / Ed. by K. Duncan-Jones. London: Thomson Learning, 2004. (The Arden Shakespeare).

References

Shaytanov, I. O. (2023). *Shekspirovskii zhanr: Opyt istoricheskoi poetiki* [The Shakespeare genre: An experiment in historical poetics]. RGGU. (In Russian).

Duncan-Jones, K. (Ed.) (2004). *Shakespeare's sonnets*. Thomson Learning.

* * *

Информация об авторе

Елена Михайловна Луценко
кандидат филологических наук
старший научный сотрудник,
Учебно-научный центр современных компаративных исследований,
Институт филологии и истории,
Российский государственный гуманитарный университет
Россия, 125043, Москва, Миусская пл., д. 6
заведующая Лабораторией историко-литературных исследований,
Школа актуальных гуманитарных исследований, Институт общественных наук, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Россия, 119571, Москва, пр-т Вернадского, д. 82
✉ *lutsenko.voplit@yandex.ru*

Information about the author

Elena M. Lutsenko
Cand. Sci. (Philology)
Senior Researcher, Center for Modern Comparative Literature Research, Institute of History and Philology, Russian State University for the Humanities
Russia, 125043, Moscow, Miusskaya Sq., 6
Chief of Laboratory of Historical and Literary Studies, School for Advanced Studies in the Humanities, Institute for Social Studies, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Russia, 119571, Moscow, Prospekt Vernadskogo, 82
✉ *lutsenko.voplit@yandex.ru*