

RU

Экзистенциальное начало в пьесе Э. Олби «Три высокие женщины»

Сметанина Н. А.

Аннотация. Статья посвящена изучению экзистенциального начала в пьесе Эдварда Олби, получившей Пулицеровскую премию, «Три высокие женщины». Как и в ранних пьесах, драматург изображает фальшивое существование человека в современном мире. Пьеса заставляет задуматься о смысле жизни и последних её этапов в частности. Цель исследования - определить экзистенциальное начало в пьесе американского драматурга Э. Олби «Три высокие женщины». В статье акцентируется внимание на связи поэтики драматурга с философией экзистенциализма в выборе тем и проблем для творчества. Также показана связь пьесы с ранними произведениями драматурга, написанными в ключе экзистенциалистской эстетики. Научная новизна работы заключается в подходе к изучению пьесы «Три высокие женщины» именно с точки зрения её связи с экзистенциалистским философским течением. В результате в пьесе «Три высокие женщины» выявлены черты, связывающие ее с экзистенциалистским философским течением.

EN

Existential Principle in E. Albee's Play "Three Tall Women"

Smetanina N. A.

Abstract. The paper deals with the study of the existential principle in Edward Albee's Pulitzer Prize winning play "Three Tall Women". Similar to his early plays, the playwright portrays the false existence of man in the modern world. The play makes the reader think about the meaning of life and its last stages in particular. The purpose of the research is to determine the existential principle in the play "Three Tall Women" by the American playwright E. Albee. The paper focuses on the connection between the playwright's poetics and the philosophy of existentialism in the choice of themes and problems for creative work. The researcher also demonstrates the play's connection with the playwright's early works written in the vein of existentialist aesthetics. Scientific novelty of the research lies in the fact that it is from the perspective of the play's connection with the existentialist school of thought that the researcher approaches the study of "Three Tall Women". As a result, the features connecting the play "Three Tall Women" with the existentialist school of thought have been identified.

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена значительным влиянием творчества Э. Олби на современную американскую и западноевропейскую драматургию, повышенным вниманием исследователей к его творческому методу. Характерной особенностью творчества Э. Олби является обращение к философским темам и проблемам, таким как фальшивое существование человека, невозможность коммуникации, безысходность, критика социальных норм.

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: во-первых, выявить связь пьесы «Три высокие женщины» с философией экзистенциализма и с ранним творчеством Э. Олби; во-вторых, установить экзистенциальные темы и проблемы в пьесе; в-третьих, проанализировать значимость экзистенциалистского начала.

Для осмысления экзистенциалистских идей Э. Олби, воплощённых в его поздней пьесе «Три высокие женщины», в статье применяются следующие методы исследования: комплекс методов лексико-семантического и структурно-семантического анализа, а также компаративный метод.

Теоретической базой исследования, наряду с пьесами Э. Олби, послужили публикации зарубежных авторов, в которых рассматривается связь драматурга с философией экзистенциализма.

Практическая значимость исследования заключается в том, что экзистенциальное начало, исследуемое в данной статье, может стать основой анализа более позднего творчества драматурга.

Основная часть

Эдвард Олби занимал видное положение в американском театре на протяжении почти четырех десятилетий, однако его карьера была довольно противоречивой. Несмотря на множество критических высказываний в его адрес, невозможно не признавать художественную целостность Олби как драматурга. Самым простым решением после мгновенного успеха «Кто боится Вирджинии Вульф?» (1962) было бы продолжать писать аналогичные пьесы. Но были и другие драматургические проблемы и формы, которые Олби хотел исследовать, и, несмотря на то, что он осознавал трудность и непопулярность обращения к ним, драматург не отступил от своей затеи. В результате его пьесы, поставленные после 1966 года, стали одними из самых малоизвестных и экспериментальных в истории американской драмы. Но благодаря одной из его последних работ – пьесе «Три высокие женщины» (1991) – Олби снова приняли на Олимп успешных бродвейских драматургов.

Некоторые критики склонны рассматривать данную пьесу как экзистенциалистскую. Тщательное изучение этой пьесы, по мнению Р. Э. Ромеро, выявляет множество нитей, связывающих её с предыдущими работами драматурга (Romero, 2004). По словам Рудане, «*«Три высокие женщины» воплощают в себе основные философские проблемы, которые долгое время были синонимом работы Олби*» (здесь и далее перевод – автора статьи. – Н. С.) (Roudane, 2017, с. 25). Лейтмотив таких пьес, как «Что случилось в зоопарке?» (1958), «Кто боится Вирджинии Вульф?» (1962) или «Шаткое равновесие» (1966), – фальшивое существование человека в современном мире. «Три высокие женщины» возвращают нас к этой теме, а также заставляют задуматься о смысле прохождения последних этапов человеческой жизни и достижения её конца.

Экзистенциализм часто рассматривался в рамках так называемого театра абсурда. Несмотря на то, что оба происходят от схожего взгляда на мир, который представляется жестоким, бессмысленным и бесполезным, а человек, сознательно или нет, отчужден от него и не в состоянии общаться с другими людьми, экзистенциалистские пьесы, как правило, серьезны в своем подходе к реальности, в то время как абсурдистские смеются над обществом, пытаются шутивно разоблачить пустоту социальных норм и устоев. Экзистенциальная драма не имеет положительного взгляда на общество, она критикует усилия индивида к самопознанию и самореализации, которые, как правило, не являются основным фокусом, а скорее воспринимаются как должное. Получается, экзистенциальные пьесы меньше ориентированы на социальную критику и больше – на драматизацию бытийных проблем. Наконец, экзистенциальные произведения, как правило, более условны с технической точки зрения, чем абсурдистские, которые более дерзки и любят протестовать против натуралистических схем сюжета и создания образа. Экзистенциалистским пьесам присущи «логические» рассуждения.

В то же самое время пьеса «Три высокие женщины» является и автобиографической, потому что образ главной героини А был списан с приёмной матери Олби, с которой у драматурга были довольно сложные отношения. По мере раскрытия различных фактов из жизни А становится очевидным, что пьеса – это некая попытка катарсиса, «самоочищения» писателя. «Олби использует свою собственную жизнь или её часть, чтобы написать пьесу, но не использует пьесу, чтобы приблизиться к своей жизни каким-либо определённым образом» (Romero, 2004, с. 86).

Действие пьесы происходит в спальне хрупкой и забывчивой больной женщины по имени А, за которой ухаживает женщина среднего возраста по имени В. К ним присоединяется молодая женщина-юрист С, которая приходит разобраться в финансовых вопросах. А характеризуется как властная, язвительная; В – как практичная и сочувствующая; С – как нетерпеливая и любопытная. Ввиду того, что А списана с матери Олби, для нее характерны практически те же черты, например, высокомерие, ворчливость, строптивость, тактичность и властность. В и С становится трудно чувствовать себя комфортно в её обществе. По А видно, что в юности она, должно быть, была невыносима; сейчас же она страдает болезнью Альцгеймера. В представлена зрителю по-житейски мудрой женщиной, хотя ей свойственен некий цинизм, например, в отношении С. Она может с лёгкостью растолковать неопытной С поведение А, подтверждая этим свою компетентность и знание жизни. С кажется очень самоуверенной, что вполне свойственно молодой женщине её возраста. Вспоминая события из жизни А, начиная с юности, героини с долей остроумия обсуждают любовь, боль потери и упадок. В конце первого акта у А случается инсульт, после которого она находится на грани смерти.

Во втором акте В и С уже вместе с А обсуждают события их совместной жизни. На самом деле, Олби изображает не три разных персонажа, а один, но на разных жизненных этапах: в 26, 52 и 92. В первом акте, перед тем как у А случается инсульт, мы узнаём о её личности через комментарии В и воспоминания самой А. Однако во втором акте становится очевидным, что все Три Высокие Женщины – это ипостаси А на трёх этапах её жизни.

Описывая путь А, начиная с молодости до среднего возраста, а затем и до того момента, как она превратилась в ворчливую старушку, которой она предстаёт читателю в первом акте, Олби изобразил «всю дугу жизни человека, от юношеского максимализма, веры в вечную жизнь и молодость, через средний возраст, до состояния “достаточно стар, чтобы быть немного мудрым”, пройдя период глупости... зная, что есть много вещей, через которые вам больше не придется проходить... единственное время, когда вы всё видите на триста шестьдесят градусов... Вау! Какой вид!» (Albee, 1995, с. 381). Таким образом, «посредством прерывистого повествования разбитых воспоминаний» (Romero, 2004, с. 86) Олби изображает жизнь женщины во всей её полноте.

Олби фокусирует своё внимание на процессе старения «с его идеалами, компромиссами, унижением, победами... а также и с тем упорством, с которым мы цепляемся за жизнь» (Bigsby, 1984, с. 84). Олби очень точно изобразил все метаморфозы, происходящие с человеком, и то значение, которое несет последний этап человеческой жизни, а также необходимость принятия правды перед неминуемым концом.

А родилась в почтенной семье. Родители были настолько строги к ней и её сестре, что последняя стала алкоголичкой. Их отправили в город, где девочкам приходилось жить на небольшое денежное пособие и на ту маленькую зарплату, которую они получали, работая манекенщицами в самом модном магазине города. В прилагательном «высокая» воплощается вся суть А. Невероятно высокая, она очень рано познакомилась с чувством изоляции, преследующим всех «не таких». Результатом воспитания и физической особенности стало то, что она развила невероятную силу. С её помощью она заботилась о слабых, подавленных или просто тех, кому не хватало смелости столкнуться с реальностью. Со временем А перестала доверять людям, так как очень часто ей приходилось полагаться только на себя. Зачастую становится сложно следовать за ходом мысли А: именно в этом и отражена уникальность и непроницаемость героини – две определяющие черты её личности.

Сила и высокомерие А в прошлом сильно противоречат её настоящему состоянию здоровья и той разрухе, которая её окружает. Сейчас А больна, капризна, изолирована, покинута и разочарована. Даже физически она стала ниже, чем была раньше. Рациональная В объясняет этот факт тем, что с возрастом рост человека уменьшается, намекая тем самым на неумолимо приближающуюся смерть: «Со временем это происходит: мы становимся ниже. Это происходит каждый день. Мы выше днем, чем вечером» (Albee, 1995, с. 341). Героиня хочет донести, что мы умираем каждую минуту жизни. А также страдает от остеопороза, приведшего к разрушению костей: именно поэтому одна её рука не функционирует, и героиня не может контролировать функции своего тела. У А ухудшается и память, даже поддерживать беседу становится для неё проблематичным. К тому же, она теряет деньги из-за своего настоящего желания заниматься делами, хотя очевидно, что больше она не в состоянии это делать. Все это является символами жизни, от которой она постепенно отходит. Но А отнюдь не молчит, наоборот, она говорит всё, что у нее на уме. В отказе же ампутировать нефункционирующую руку проявляется присущая героине гордость. А продолжает требовать внимание и уважение от других; в её жизни нет места жалости. Стойкость и смелость А являются частично врожденными, частично воспитанными в ней матерью качествами. Сила же её духа – качество, снискавшее одобрение даже со стороны её сына.

Пьеса «Три высокие женщины» во многом схожа с предыдущими работами драматурга: она тоже изображает упадок, угасание личности, не уверенной более в своем пути и в своей цели; в ней присутствуют и черты совершенно противоположные. Отчасти они проявляются в способности протагониста придать упадку форму, построить диалог на юморе и иронии, отчасти – в её (А) упорстве до самого конца, которое, как признает Олби, «невольнo заслуживает его уважения» (Bigsby, 2000, с. 150).

Бигсби считает, что в пьесе раскрывается история жизни многих людей, а не только протагониста: «Мы множество. В нас заключены различные сущности, а жизненный путь схож для всех нас. Эта пьеса хладнокровно смотрит в глаза жестокости в нашей жизни. Между тем, Олби настаивает, что это пьеса – не о его примирении с матерью, а о примирении нас с жизнью» (Bigsby, 2000, с. 151).

Олби не просто рассказывает и анализирует жизнь пожилой женщины, но он уделяет внимание и тому, как молодая девушка С пытается смириться со своим настоящим и будущим, а также с действительностью, которую она долгое время предпочитала игнорировать. Реплики, с которых начинается пьеса, раскрывают её основную проблематику. А заявляет, что ей исполнился 91 год. В сомневается в том, что это правда, но не считает, что эта тема достойна дальнейшего обсуждения. С, однако, помешана на фактах, поэтому, как это ни было бы нелепо, заявляет, что А 92 года. Она ссылается на популярное убеждение о том, что уменьшать свой возраст – акт тщеславия.

С: Тщеславие поразительно.

В: Как и забвение (Albee, 1995, с. 310).

Высшее знание В заключается в том, что она понимает истинную причину, по которой А перепутала свой возраст: она его забыла. Причины, выявленные С, оказываются в большей степени несостоятельными, так как она не понимает, каково это – быть пожилым человеком. К счастью, В способна растолковать поведение А неопытной С. Похожая ситуация случается, когда С недоумевает от расистских высказываний А. Однако В, с присущими ей хладнокровием и объективностью, поясняет ситуацию:

В: Почему нет? Макаронник, негр, жид. Это у нее в крови. Такой взгляд на мир (Albee, 1995, с. 340).

В самом начале пьесы явно акцентируется внимание на различиях между В и С. Первая олицетворяет опыт, самопознание и истину, что видно по её спокойному и уверенному поведению. С точки зрения лингвистики, её реплики – короткие и четкие, предложения обычно законченные. С совершенно явно является олицетворением наивности, полного непонимания самой себя, самообмана. Её реплики длинные и хаотичные, с частыми паузами, выражающими сомнение:

С: Потеряв это, я имею в виду контроль над собой, теряешь чувство достоинства...

В: О, не говори! После шестнадцати жизнь идет под уклон. У всех нас!

С: Да, но... (Albee, 1995, с. 317).

Эти сомнения возникают из-за неуверенности в себе С, зародившейся, в свою очередь, из-за недостатка знаний. Будучи вдвое старше, В обрела знание, мудрость и уверенность в себе. Со временем она научилась, как адекватно выстраивать отношения с людьми, так и разумно решать поставленные задачи. Через несколько лет, когда С достигнет возраста В, она, вероятно, будет вести себя точно так же, как и В.

Олби убеждён в том, что, чтобы самореализоваться, человек должен отказаться от своей ложной и поверхностной жизни и заняться изучением собственного внутреннего мира. Одним из первых шагов в этом процессе должно стать умение отличать правду от лжи. Именно это В пытается донести до С несмотря на сопротивление последней.

В этой связи необходимо отметить, что ложь, которой люди пытаются оградить себя от истины, цепляясь за притворную невинность, имела огромное значение на протяжении всей карьеры Олби. Это обыгрывается в его двух самых известных пьесах: «*Что случилось в зоопарке*» и «*Кто боится Вирджинии Вульф?*».

В пьесе «*Что случилось в зоопарке*» Джерри пытается обличить ложь Питера, неубедительно демонстрирующего «тихое счастье». Несмотря на то, что к концу пьесы Питер становится менее зависим от мнения общества, он не в состоянии полностью от него отказаться. В пьесе «*Кто боится Вирджинии Вульф?*» Джорджу удается разоблачить ложность притворной невинности Ника, заставив его признать свои безграничные амбиции. Как оказалось, так же поступила и его, на первый взгляд, милая жена, вынудившая его заключить с ней брак, солгав о своей беременности.

Жена Джорджа, Марта, проходит тот же самый болезненный процесс постепенного принятия истины: как только игры заканчиваются, на вопрос в названии пьесы она отвечает от первого лица. В пьесе «*Три высокие женщины*» С, дискутируя с А и В, вынуждена прогнать реальность человеческой жизни, а также осознать её неминуемый конец.

Первое, с чем придется столкнуться С, – это вопрос о возрасте: на что похожа старость? В начале пьесы её чувства к А противоречивы: она испытывает жалость, отвращение и даже отстраненное любопытство. Все эти чувства свидетельствуют о безразличии к тому, что она видит. Конечно, С никогда не приходило в голову, что все (включая её саму) со временем окажутся в таком же состоянии, как и А.

В: Вы такой же станете.

С: Представить себе такое не могу.

В: (Утешительно) Ну, думайте об этом так: если Вам удастся прожить достаточно долго, то Вам и не придется ничего представлять: Вы будете такой же (Albee, 1995, с. 349).

Но самый важный урок, который С должна усвоить, связан с необходимостью осмыслить смерть не как отдаленную остановку жизни, а как естественную судьбу всех людей. Однако это может иметь ужасные последствия – такая осознанность побуждает человека поддаваться всем его прихотям и фантазиям. Когда смерть видна, жизнь может обрести новый размах, и её реальный смысл становится ясным. В обращении к А: «...если бы ты упала, я бы либо услышала тебя, либо ты подняла бы шум; а если бы ты умерла, какое это имело бы значение?» (Albee, 1995, с. 320). Этот комментарий вызывает смех А и В, но не С. С остается невероятно серьезной: для неё смерть всегда была чем-то ужасным, тогда как для А и В это просто другая ипостась жизни. К тому времени, когда человек достигает среднего возраста или старости, принятие истины становится легче, что и происходит с А и В.

Время от времени в пьесе В повторяет одну и ту же фразу «*и так оно идет*», которой придается двойное значение: либо это движение вперед и продолжение процесса, который, очевидно, относится к жизни; либо В имеет в виду что-то завершающееся, остающееся позади. Таким образом, жизнь рассматривается как некий «амбивалентный импульс», движущийся вперед, но при этом гаснущий. Недаром слова В о роли смерти адресованы С:

В: Повзрослей! Ты это знаешь? Ты знаешь, что умираешь?

С: Ну, конечно, но...

В: (Заканчивая) Повзрослей (Albee, 1995, с. 318).

С не стремится думать о смерти, хотя на этом настаивает В. Отношение В к смерти выражено в словах А:

А: Можно по-разному понимать факт того, что умираешь. Можно концентрироваться на том, что умираешь, а можно – на том, что просто знаешь. Второй вариант лучше: это уже не просто теория (Albee, 1995, с. 384).

Цель В – превратить это «теоретическое» знание в близкое и практическое. Второй акт начинается с попытки В заставить С считать, что смерть может наступить в любой момент, и что её не следует бояться или избегать, а следует понимать и использовать. Конечно, С это не готова принять, она вся противится такому пониманию жизни и смерти:

С: (Жестко) Я не хочу об этом говорить, я не хочу об этом думать. Оставь меня.

В: (Резко) Об этом стоит подумать – даже в твоём возрасте (Albee, 1995, с. 352).

Бигсби отмечал, что «во многих его (Олби) ранних пьесах... упадок и Апокалипсис как в частной жизни, так и в обществе были главной темой. В “Трёх высоких женщинах” признание смерти как конца путешествия не отменяет самого факта путешествия. Пожилая женщина рассказывает немного о своей жизни, но весело вспоминая разные её этапы, превращает свою жизнь в игру, не лишённую удовольствий» (Bigsby, 2000, с. 151).

По мере того, как пьеса подходит к концу, В и С спрашивают А о счастливейшем моменте её жизни. В финале Три Высокие Женщины размышляют о том, какое время в их общей жизни было самым счастливым. Каждая утверждает, что это именно тот возраст, в котором она находится в данный момент. Доводы А, однако, гораздо более убедительны, она утверждает, что только в её возрасте «*можно думать о себе в третьем лице, не выглядя при этом сумасшедшим*» (Albee, 1995, с. 384). Олби даёт понять, что старость – единственный период, когда можно достичь определенной степени самосознания.

Пьеса завершается следующими словами: «*Самый счастливый момент – когда мы останавливаемся. Точнее, когда мы можем остановиться*» (Albee, 1995, с. 384). Таким образом, счастье ассоциируется с возможностью остановиться и оглянуться назад.

Под словом «остановиться» А подразумевает остановку, чтобы оглянуться на свою жизнь. Она полностью осознает, что людям это сделать нелегко, поскольку будущее для них более важно, чем прошлое. Современному человеку некогда останавливаться, оглядываться назад и предаваться воспоминаниям о потраченной

жизни. А нашла время для этого, чему рада. Она вспоминает каждое событие с долей юмора – от воспоминаний детства до смертного одра, от эгоистических поступков до примирения с сыном, от силы к упадку. Прилагательное «высокий» должным образом передает отношение к жизни главной героини, невозмутимо, даже с улыбкой, относящейся и даже встречающей смерть. Три героини – А, В, С – раскрывают правду нашей жизни: то, как мы живем, любим, расставляем приоритеты и как умираем.

Главная героиня А размышляет о жизни со смешанным чувством – одновременно она испытывает удовлетворение и сожаление. Она чувствует себя счастливой, вспоминая свое детство и период молодости, время, когда она вышла замуж. Невероятный оптимизм вызывает улыбку на её лице. Но в то же время она грустит, вспоминая тяжёлые события – такие как измена мужа и уход сына из дома.

«Рассказывая о своей жизни, главная героиня особо акцентирует внимание на боли, разочаровании и болезни – всё это является общим мотивом в экзистенциалистской литературе» (Romero, 2004, с. 25) Однако пьеса не только раскрывает перед нами жизнь старой дамы, но и изображает молодую женщину С, пытающуюся примириться со своим настоящим, будущим, а также с истинами о человеческом существовании в целом, которые она всегда предпочитала игнорировать.

Олби мастерски изобразил процесс старения, супружескую неверность, чувственность, прощение, примирение. Пьеса пронизана остроумием, иронией и болью.

Заключение

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Пьеса Э. Олби «Три высокие женщины» затрагивает ряд тем и проблем, таких как боль, непонимание, утрата, смерть, которые являются характерными не только для философии экзистенциализма, но и творчества Олби в целом.

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более детальном изучении данной темы на материале более позднего творчества драматурга.

Источники | References

1. Злобин Г. П. Современная драматургия США. М.: Высшая школа, 1968.
2. Олби Э. Не боюсь Вирджинии Вулф (Кто боится Вирджинии Вульф) / пер. Н. Волжина. М.: Прогресс, 1976.
3. Олби Э. Что случилось в зоопарке. 2021. URL: <http://www.theatre-library.ru/authors/o/olby>
4. Паверман В. М. Американская драматургия 60-х годов XX века: динамика художественной формы. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2011.
5. Пави П. Словарь театра. М.: Прогресс, 1991.
6. Albee E. A Delicate Balance. N. Y.: Atheneum, 1966.
7. Albee E. The Zoo Story. N. Y.: Samuel French, 1959.
8. Albee E. Three Tall Women. Harmondsworth: Penguin, 1995.
9. Albee E. Who's Afraid of Virginia Woolf? Bristol: Penguin Books, 1971.
10. Bigsby C. W. E. A Critical Introduction to Twentieth-Century American Drama. Cambridge University Press, 1984. Vol. 2. Williams, Miller, Albee.
11. Bigsby C. W. E. Modern American Drama, 1945-2000. Cambridge University Press, 2000.
12. Romero R. E. Edward Albee's Three Tall Women and Its Existential Background // Revista de Estudios Norteamericanos. 2004. Vol. 10. Iss. 86.
13. Roudane M. C. Edward Albee: A critical introduction. Cambridge University Press, 2017.
14. Roudane M. C. Understanding Edward Albee. University of South Carolina, 1988.

Информация об авторах | Author information

Сметанина Наталья Александровна¹

¹ Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург

Smetanina Natalia Alexandrovna¹

¹ Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Yekaterinburg

¹ nataliasmetanina@yahoo.com

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 27.10.2021; опубликовано (published): 28.12.2021.

Ключевые слова (keywords): Э. Олби; пьеса «Три высокие женщины»; театр абсурда; театр; экзистенциализм; E. Albee; play “Three Tall Women”; theatre of the absurd; theatre; existentialism.