

**ՇԵՔՍՊԻՐԻ ԳԱՂՏՆՈՒՍՈՒՅՑ՝ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ
«ՓՈԹՈՐԻԿ» ՊԻԵՍՈՒՄ**

Մարդիկ հաճախ և սիրահոժար խոսում են Շեքսպիրի փիլիսոփայության մասին: Գուցե լավ կլիներ, որ համաձայնության գալինք որոշ բառերի նշանակության շուրջ: Լինելով դերասան, թատերագիր և բնավորությամբ ու կոչմամբ (ինչպես և առօրյա անհրաժեշտությամբ) թատերական գործիչ, Շեքսպիրը երբեք հանդես չի եկել փիլիսոփայի հատկանիշներով: Նրա կատակերգությունների, ինչպես և մեծ ողբերգությունների մեջ չկա ոչ մի փիլիսոփայական նպատակադրում, ոչ մի փիլիսոփայական սիստեմ և, առավել ևս, ոչ մի փիլիսոփայական ուսմունք կամ վարդապետություն:

Միակ բացառությունը «Փոթորիկն» է, որը տարբեր է մյուս պիեսներից: Շեքսպիրը թեև երիտասարդ (դեռ քառասունյոթ տարեկան չկար) հասակում է գրել «Փոթորիկը», չպիտի մոռանանք, որ այդ պիեսը պատկանում է նրա թատերական գործունեության վերջին շրջանին, քանի որ ստեղծված է մահից մի քանի (միայն հինգ) տարի առաջ: Դա նրա ամբողջ կյանքի հանրագումարն ու եզրափակումն է, գիտակից ու պայծառ խորհրդածությունը մի մտքի, սրը բոլորել է անհրաժեշտ կենսափորձի շրջագիծը, և այդ պտույտի վերջավորությանը ինքն իր դիմաց կանգնելով՝ հրաժարվել է աշխարհի անցողիկ ու կեղծ արժեքներից, որպեսզի վերջապես նվիրվի իմացական բնույթի բացահայտ ստուգություններին: Այդ խորհրդածությունը արտահայտվում է ծայրաստիճան հստակ անտիթեզերով: Դրանցից է Արիելի և Կալիբանի հակադրությունը, այսինքն՝ շունչի և ինչ-որ մի թանձրության, կամ եթե կարելի է ասել՝ ոգու

և նյութի, և կամ, աստղարաշխական արտահայտութեամբ՝ օդ տարրի և երկիր տարրի հակադրութիւնն: Մյուս կողմից կա նաև այն անտիթեզը, որտեղ պատիժը հակադրվում է ներման, մեղքերի թողութեան: Այս երկու անտիթեզներ միանում են, և իրար հետ ձուլվելով դառնում մի միասնութիւն, որը մարդու ներաշխարհում տեղի ունեցող և մշտապես նորոգվող հին կոիվն է անասնականորեն մարդկային և բարձրորեն մարդկային մակարդակների միջև: Վերջինս ներկայացնում է իսկական, հոգևոր արժեքների գերազանցութիւնը, որն ի վերջո ամենատուղիղ և ամենամատաշխի ձևով հաստատում է իրեն, շնորհիվ ցածր էակի համեմատութեամբ իր ունեցած գերիշխող ուժի—զուտ սիմվոլիկ ուժ—որը խորհրդանշում է մեր մեջ և մեր շուրջը տարված հաղթանակը, բայց ոչ միայն բանականութեան հաղթանակը (այդպիսի ուժը չի կարող այդքան գեղեցիկ հաղթանակներ տանել բնագոյի վրա), այլև՝ սիրո:

Սիրո մետաֆիզիկա. ահա թե ինչ է «Փոթորիկը», և ահա թե ինչու «Փոթորիկը» հանդիսանում է մի բացառիկ պիես Շեքսպիրի ստեղծագործութեան մեջ:

Կախարդ Պրոսպերոն գերբնական էակ չէ, բայց իր տրամադրութեան տակ ունի գերբնական ուժեր, որոնք իրականում ուժի սոսկ սիմվոլներ են, ինչպիսիք մեզանից յուրաքանչյուրն ունի իր մեջ և կարող է զարգացնել, և թե նկուսութիւն քաշելու ցանկութիւն ունենա: Եվ ամենացայտուն ապացույցը, որ այդ բանը կարող է զլուխ գալ ավելի հեշտութեամբ, բան մենք առհասարակ կարծում ենք, դա այն է, որ պիեսի ընթացքում Պրոսպերոն ինքը քանիցս հուժժ զարմանում է իր շարադրութեանքների հաջողութեան վրա: Նրա մեջ առաջանում է մի տեսակ զյուրահավատ ու միամիտ հիացմունք, նույնիսկ սքանչացում, ի տես այդ հաջողութիւնների: Իսկ դա, ինքնին, արդո՞ք մեզ համար չի հանդիսանում մի կրկնակի ցուցում, որը պետք է մեզ մղեր դեպի համեստութիւն, բայց և մանավանդ՝ դեպի հավատ: Մարդը, իրականում, ավելի լավն է, քան ինքը կարծում է: Իսկ եթե նա հոռի է վարվում, ապա դրա պատճառը պարզապես այն է, որ բավականաչափ լավ ու հստակ չի տեսնում: Պրոսպերոն լավ ու հստակ է տեսնում: Նա օժտված է այդ կարողութեամբ: Պրոսպերոն խորաթափանց է: Եվ զուցե ավելորդ չի լինի դիտել տալ, որ խորաթափանց մարդը կախարդ չէ: Ոչ էլ մյուս մարդկանցից տարբեր մի բան: Նա մարդկային մի էակ է, որը, կարողանալով ամենայն հստակութեամբ տեսնել իր ներքին էութիւնը, կարողանում է հստակ տեսնել նաև իրենից դենը և թափանցել այնտեղ, ինչը

մենք համարում ենք աշխարհի գաղտնիքները կամ սովերենները: Խորաթափանցը փորձառու մարդ է: Այդ ուղղութիւնում մտածեցեք պիեսը վերընթերցեցելիս: Կախարդ Պրոսպերոն անվնաս փոթորիկ չի սանձաղբծում ծովում, քանի որ նա խարուսիկ երևույթներ ստեղծող անմեղ ու անվնաս կախարդ չէ: Ընդհակառակը, նա գործում է հարձակումներից ամենամեծնականը, ամենակատաղին: Գուցե ամենադժվարինը: Գուցե և ամենահեշտը—ա՛յն հարձակումը, որ մարդ էակին հաղորդում է նրա էութեան ճշմարիտ իմաստը: Այսպիսի՝ մի իմաստ, որին մեր նմաններն ու մենք ինքներս գործնականում չենք ընտելացել, բայց մի իմաստ, որը հասնում է մինչև արարչագործութիւնը, մինչև առաջին տղամարդու և առաջին կնոջ հայտնվելը: Դա բոլոր արարածների էութեան իսկական իմաստն է, որի հայտնաբերման համար բավական է միայն լավ ու հստակ տեսնել: Եվ Պրոսպերոն իր փոթորիկի միջոցով պարզապես լուսավորում է իր նախկին թշնամիներին: Կախարդ Պրոսպերոն իր թովչական ուժի կարիքը չունի, և դա օգտագործում է սոսկ նրա համար, որ մյուս մարդկանց առաջնորդի դեպի իր սեփական խորաթափանցութիւնը: Հետևարար, նրա թովչական կարողութիւնը հանդես չի գալիս իբրև նպատակ, այլ իբրև միջոց, գործիք: Հենց որ մյուսներն իրենց հերթին սկսում են լավ ու հստակ տեսնել, ամեն ինչ կարգավորվում է, ամեն ինչ կարգավորված է: Եվ Պրոսպերոն թաղում է իր գավազանիկն ու գրքերը: Պետք է համաձայնել, որ դա շատ ավելի խոր ու շատ ավելի գոհացուցիչ իմաստ է հաղորդում հիշյալ արարողութեանը, քան եթե դրա մեջ տեսնեինք մի հեղինակի հրաժեշտ տալն իր հանդիսականներին:

Եթե մենք իրավունք ունենայինք խոսելու շեքսպիրյան պատգամի մասին, ապա դա կլիներ միմիայն «Փոթորիկի» կապակցութեամբ: Դա միակ պիեսն է, որ բովանդակում է այն, ինչ կարելի է իրավացիորեն բնութագրել իբրև պատգամ, իբրև մի տեսակ մարգարեական ազդարարում պարզ ու ներգործուն մի ճշմարտութեան մասին, որ մարդկանց հսկողութեանից հեռու է հենց իր պարզութեան պատճառով:

Մեծ ողբերգութիւնները՝ «Համլետը», «Մակբեթը», «Օթելլոն» և «Լիր Արքան» մարդկային նկարագիրների մասին հոյակապ ուսումնասիրութիւններ են, որոնք միմիայն ու ամբողջովին բացահայտում են հոգեբանական վերլուծութեան ոլորտը, միաժամանակ լինելով թատերական հիանալի գործեր: Մինչդեռ «Փոթորիկը», ընդհակառակը, ավելի շուտ մի ընդարձակ պոեմ է, քան դրամատիկական երկ: Դա, ինչ խոսք, հղացվել է բեմի համար: Բայց, այնուամենայնիվ, նախասահ-

մանվել է ուրիշ դարձվածք ընդունելու նպատակով: Կատակերգությունից ավելի՛ դա ինչ-որ բնագանցական (մետաֆիզիկական) համանվագ է: Եվ եթե երաժշտության հետ այս համեմատությունը խիստ պարտա-վորիչ է թվում, պատճառն այն է, որ Շեքսպիրն իր երկերից ոչ մեկում այդքան հետևողական կերպով չի ոգևոտչել երաժշտությունը: «Փոթորիկի» մեջ, սկզբից մինչև վերջ, դիմում է արվում շարադրութանքների օգնությամբ, ճնշում է գործադրում (թե՛ դրսից և թե՛ ներսից) մեր մարմնի և զգայարանների վրա: Եվ Շեքսպիրի օգտագործած ճնշման միջոցներից մեկը երաժշտությունն է: Այստեղ երաժշտությունը կապ-ված է Արիելի անձնավորությանը: Մասնավորապես երաժշտության միջոցով է, որ նա կատակերգության մարիոնետներին՝ այնպես թված են թափարկվածներին առաջնորդում է այնտեղ, ուր նրանց ներկայությունն անհրաժեշտ է Պրոսպերոյի վերջնական ծրագրերի իրագործման համար: Այդ երաժշտությունը, որը իր թուլջանքի շնորհիվ մեր մեջ ստեղծում է սիոսիիչ ինքնամոռացություն, ընկալչության զգայուն վիճակ, սիրալի-րության տրամադրություն և մարմնական ու հոգեկան համալվածություն, նվազեցնում է նախապաշարմունքների ու սովորութիւնների դիմադրողա-կանությունը, և կարող է հպատակեցնել կամ ւզգատ արձակել միտքը, նայած պարագային:

Այդ հրաշագործ երաժշտությունը «Փոթորիկի» մեջ ստանում է առանձնապես խորունկ իմաստ: Որովհետև հարցն այն չէ միայն, որ երազների ու պատրանքների ճարտար ստեղծիչը ազդեցություն է ձեռք բերել իր ունկնդիրների վրա: Միայն դիպվածաբար (երջանիկ դիպված) մեզ վիճակվում է լսել այդ երաժշտությունը, որը սակայն մեզ չի հաս-ցեալով: Դա զգայուն աշխարհի պատասխանն է՝ ուղղված Պրոսպե-րոյին: Եվ ձերուկ կախարհը այստեղ մեզ երևում է իբրև գործիքն այն մեծ ու միակ ճշմարիտ հարցի, որ մարդը աշխարհի արարչագործութան ժամանակից շարունակ տալիս է իրեն, և տալիս է Տիեզերքին: Պրոս-պերոն, ըստ էության, չի տարբերվում Օրփեոսից: Եվ «Փոթորիկը», եթե կարելի է այսպես ասել, օրփեոսյան առասպելի փոխադրությունն է արդիական պլանի վրա:

Այդ արդիականությունը, այնուամենայնիվ, խառնված է առասպե-լին: Որովհետև կատակերգության մեջ ներմուծված է մի «գիմակ», որը ոգևոտում է նման զվարճությունների մեջ ավանդական դարձած աստ-վածներին՝ Իրիսին, Սերասին, Հերալին, որոնք արդեն փոքր-ինչ հնացել էին անզիական Վերածննդի ժամանակաշրջանում, և համարվում էին

սովորույթի կամ գրական որևէ ձևի նկատմամբ արված ինչ-որ զիջողութիւն: Բայց Արիելը, որից բխում է երաժշտական տարրը, ներկայացնում է նաև շատ ավելի կենսունակ մի այլ առասպել, և միաժամանակ՝ առասպելային հրաշագործութիւնն մի այլ եղանակ: Դա գեղջկական առասպելն է, բնութիւնը՝ ծառերի ու տերևների առասպելը, որը այնքան ավելի մեծ կարևորութիւն է ստանում, որքան ավելի նվազ որոշակի ու նվազ ծանոթ է մեզ բնութիւնը:

Արդարև, պիեսի դեկորը ամենաաղոտն է, ու ամենաանորոշը: Այլ խոսքով, մեր երևակայութիւնը դա ընծայում է լիակատար ազատութիւն: Եվ սակայն, որքան էլ աղոտ լինի, դարձյալ մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է առանց դժարութեան դիտել այն, ըստ իր սեփական հայեցողութեան: Դրա համար բավական է փակել աչքերը և անձնատուր լինել իրականութիւնից փախչելու ցանկութեանը, որն առկա է բոլորիս մեջ: Մեծ ուժ է հարկավոր՝ մեր սրտի և հոգու շարժումների այդ կանչը ժողովրդական մեծ թեմաների հետ միացնելու համար. ճանապարհորդութիւնն ու հեռաստաններ, ծով ու փոթորիկ, ամալի կղզի, քարանձավ ու պարտեզ: Ամեն ինչ կարող է պատահել մի հեռավոր կղզու վրա, այնպիսի դեպքեր, որոնք անկարելի և նույնիսկ աներևակայելի կթվային մեզ, եթե տեղի ունենային Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Անգլիայի հանրածանոթ վայրերում՝ Քենսինգտոնյան պարտեզներում, Բուլոնյան անտառում կամ Սոկոլնիկի զբոսայգում: Թեև Պիտեր Պանի արկածներից հետո կարելի կլինէր բազմազան դեպքեր վերագրել Քենսինգտոնյան պարտեզներին, բայց կորած կղզին, այնուամենայնիվ, բոլոր վայրերից ամենահարմարն է մի հրաշապատում գործողութեան համար: Շատ բնական է, որ այնտեղ կկատարվի անհավատալի, և հենց դրա համար էլ մենք նախօրոք տրամադրված ենք հավատալու անհավատալիին: Մանավանդ, երբ այդ կղզին գտնվում է մի կախարդի իշխանութեան տակ, և երբ վարմանահարշ ճամփորդութեանն ավելանում է թովչանքի նույնքան հզոր ու նույնքան հաճելի միջամտութիւնը:

Եվ նկատի ունեցեք, որ այնտեղ ոչինչ չի պակասում— ոչ մի նշան, ոչ մի մանրամասնութիւն: Այնտեղ առկա է ամեն ինչ— վերարկուն, գավազանիկը, գրքերը (որոնց երբեմն անվանում են կախարդագիրք) և բոլոր անհրաժեշտ երևույթները՝ կախարդված շրջանակներ, հանկարծական հայտնութիւններ ու անհայտացումներ, մի խոսքով՝ կախարդների շրջապատում սովորաբար գործադրվող բոլոր դրութանքները: «Փոթորիկը» միակ պիեսը չէ, որտեղ Շեքսպիրն օգտագործել է

հրաշքները: Գրանք կան նաև իր երիտասարդական շրջանի պիեսներում (օրինակ, «Ամառային դիշերվա երազը»), ինչպես և «Փոթորիկին» ժամանակակից երկերում (օրինակ, «Ձմեռային հերիաթը»): Բայց «Փոթորիկը» միակ պիեսն է, ուր հրաշքն օգտագործվել է զուտ բանաստեղծությունից և դրամատիկական հնարքներից տարբեր նկատառումներով: Միակ պիեսը, ուր հրաշքը գործի է գրված բացահայտորեն մարդարևական նպատակներով: Դա է պատճառը, որ այնտեղ չկան ավանդական պարիկներն ու սգիները: Նրանք իրենց տեղը զիջել են Պրոսպերոյին, որն անձամբ ղեկավարում է ամբողջ խաղը, և Արիելին, որ պարիկից ու սգուց բոլորովին տարբեր էակ է: Դա է պատճառը նաև, որ հովվական ետին պլանը դարձել է առաջին պլան, ստանալով ավելի մտերիմ և միաժամանակ ավելի ուժեղ նշանակություն: Եվ վերջապես, դրա համար է, որ Ֆերդինանդի և Միրանդայի սերն ընդունել է ավելի մաքուր և միաժամանակ ավելի լուրջ տեսք:

«Փոթորիկում» չկան մեկ կամ բազմաթիվ հաջորդական անցումներ մարդկանց աշխարհից զեպի ոգիների աշխարհը: Այստեղ կա հարատև դարգացում և կամավոր ու անխուսափելի վերելք տաղակալի աշխարհից զեպի հրաշալի աշխարհը: Իսկ Պրոսպերոյի կախարդական կարողությունը միայն նրա համար է, որ վերացնի զժվարությունները, մե՛ր զժվարությունները:

Վերելքը ամբողջությամբ սկիզբ է առնում առաջին իսկ պատկերից՝ Պրոսպերոյի և Միրանդայի դրույցով: Դեռատի աղջկա ու նրա հոր միջև արդեն կա ոչ թե իրողություն, այլ պատմություն: Մի պատմություն, որի բնական շարունակությունը տեղի է ունենում Միրանդայի երազում: Իսկ Կալիբանի, Արիելի և Պրոսպերոյի միջև կա մի այլ պատմություն: Այդ երկրորդ պատմությունը առաջինին միահյուսվում է Արիելի երգի միջոցով: Եվ վերելքն ավարտվում է այն ժամանակ, երբ Ֆերդինանդը հանդիպում է Միրանդային, հանդիպում, որ դրախտային մի տեսիլք է թե նրանցից յուրաքանչյուրի, և թե մեղանից յուրաքանչյուրի: Համար: Այդ րոպեից սկսած վերջնականապես ջնջվում են տաղտկալի և հրաշալի միջև եղած բոլոր տարբերությունները, և մենք պատրաստվում ենք ամեն ինչ ընկալելու ոչ թե սովորական երազների կամ նույնիսկ պատմրվածքների և առասպելների, այլ ղեկավարված հայտնությունների մակարդակով: Եվ թերևս ամենազարմանալին այն է, որ մենք ամենայն դյուրությամբ հայտնաբերում ենք, որ այդ նոր ու հրաշալի աշխարհը, ուր փոխադրվել ենք, ոչ թե երևակայական աշխարհ է, այլ հնարավոր

աշխարհ: Այն, ինչ նախկինում մեզ խանդարում էր դրան հավատալու, ոչ այլ ինչ էր, քան մեր սահմանափակ պատկերացումն այդ նույն աշխարհի մասին: Որովհետև մենք ընդհանրապես ընդունում ենք կոպտորեն իրար հակադրված երկու աշխարհ, այն, որ առօրյա փաստերին է վերաբերում, և այն, որ վերաբերում է բանաստեղծական հղացումներին: Եվ մենք սովորաբար հակված ենք կարծելու, որ առաջինը՝ փաստերի աշխարհը միակ իրականությունն է, մինչդեռ երկրորդը՝ բանաստեղծական աշխարհը այնքան դարմանալի է, որքան և հմայիչ, բայց բոլոր դեպքերում՝ մտացածին:

Ինքը՝ Պրոսպերոն, իմաստուն մարդ է: Նա իմաստուն է լոկ այն շափով, ինչ շափով որոնումների մեջ է իմաստությունը գտնելու համար: Մինչդեռ իսկապես իմաստունը միայն շափավոր կերպով կհավատա առաքինությանը, և կնախընտրի մշակել իր պարտեզը, քան հիանալ նրանով: Պրոսպերոն ամենևին դուրսը Ֆաուստ չէ: Նա հզորության ձգտելու փառասիրությունը չունի: Հզորությունը նպատակ չէ նրա համար: Նրա միակ նպատակն է առաջ գնալ ինքնամանաչողության դժվարին ուղիով: Եվ նրա ուժը այն ուժերից չէ, որոնք ծառայում են իշխող բիրտ կամքին: Նա իր ուժը քաղում է իր խոհերի խորքերից: Հենց դրանումն է «Փոթորիկի» իսկական ու թաքուն իմաստը, նրա գաղտնուսուցյ վարդապետության (դուրսի նախ) իմաստը: Այնտեղ, գերբնականը առնչված է իմացական նպատակների իրազորման հետ: Եվ կախարդ Պրոսպերոն՝ խաղի դեկավար. Պրոսպերոն ավելի բարձր է կանգնած իր սեփական կախարդությունից: Ահա թե ինչու նա դրանից հրաժարվում է, երբ այլևս չունի դրա կարիքը, երբ արդեն առաջնորդել է իրեն շրջապատողներին, և գուցե մեզ էլ՝ նրանց հետ, դեպի սիրո հայտնությունը, որը միակ ու եզակիան ճշմարտությունն է:

Եվ եթե դուք մի օր ցանկություն ունենաք ընթերցելու կամ վերընթերցելու «Փոթորիկ» կոչված անփոխարինելի սիմֆոնիկ պոեմը, ապա կնկատեք, որ հեթանոսական դեկորի ու հեթանոսական մթնոլորտի մեջ տեղի ունեցող այդ առասպելը խորապես տոգորված է մարդկային հավատով, ուր բոլոր հավատալիքները կարող են իրենց համապատասխան տեղը գտնել: Եվ երբ դրանից հետո ձեզ խնդրեն, որ այդ հմայիչ «մանկական պատմությունը» պատմեք շափահասներին, ապա, փոխանակ սկսելու «Լինում է, չի լինում» փոքր-ինչ մեկամաղձոտ ու բարի բանաձևով, ես կարծում եմ, որ անդիմադրելիորեն կմղվեք ասելու:

«Քերես... այո՛, ինչու չէ... այսինքն՝ եթե ցանկություն ունենանք... և եթե իրոք կամենանք...»:

«Որովհետև «Փոթորիկը» ո՛չ զրույց է տնցյալի մասին, ո՛չ էլ երևակայական մի հեքիաթ, այլ ապագայի կանխապատկերացումը, եվ չկարծեք, որ ապագան ոչ սբի չի պատկանում: Ապագան մերն է, մեզանից յուրաքանչյուրինը: Մեզ և միայն մեզ է վիճակված գիտակներ դառնալ ընդունելով այդ մեծ հայտնությունը: Այն ժամանակ մենք կկարողանանք ամեն առավոտ արթնանալիս բացականչել. «O wonder! O brave new world!» «Ով հրաշք, որքա՛ն բարի ու գեղեցիկ արարածներ եմ տեսնում այստեղ: Ի՞նչ հոյակապ է մարդկությունը, որ բովանդակում է այսպիսի էակներ, եվ ի՞նչ հիանալի աշխարհ է այս նոր աշխարհը...»:

Մ Ա Ն Ո Ք Ա Գ Ր Ո Ւ Ք Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր

1. Հին փիլիսոփաների դպրոցներում «զազանուսույց» էր կոչվում նրանց զազանի վարդապետությունը, որի ուսմունքը վերապահված էր միայն գիտակներին (ժանոթ. թարգմ.):