

GEORGE BERNARD SHAW

(1856-1950)

Life and main works

The life of George Bernard Shaw spanned nearly a century. He was born in Dublin in 1856, the youngest son of a corn merchant. His early education was musical rather than literary (his mother was a singer) and he used to spend his time going to the theatre, visiting art galleries and reading good literature. These pursuits helped to sustain him in the trying years of his youth, especially after the separation of his parents. At the age of twenty, he left his city forever and started a love-hate relationship with his native land; he moved to London, where he became a critic of music and art and contributed to several periodicals. Later he joined the Fabian Society, whose members were working for the gradual improvement of the harsh conditions under which the lower classes lived in industrial society. Shaw took an active part in this movement joining debating clubs, lecturing on social questions, and reading extensively. In this period Shaw delivered a lecture to the Fabians on *The Quintessence of Ibsenism* (1891), in which he showed that the Norwegian playwright Henrik Ibsen was introducing the drama of ideas in place of the well-made play with its careful intrigue and plot, and started writing plays of social purpose. Rebelling against the hypocrisy and the prudery of Victorian society, he wrote a great number of plays that aimed at exposing the so-called "respectability" of his age. In 1892 his first play, ***Widower's Houses***, dealing with the problem of city slums, was produced by the new Independent Theatre Society, which had given the first performance of Henrik Ibsen *Doll's House* three years before, and whose aim was to encourage the new realism in drama. At first, Shaw's plays were generally more successful outside England, and only gradually did the Irish dramatist make an impression on London's audiences and critics.

Before the end of the century he had written:

- ***Arms and the Man***, a parody of military heroism, showing the contrast between realistic and romantic reality;
- ***Mrs Warren's Profession***, about the dishonesty of those who benefited from prostitution;
- ***Candida***, on a self-confident woman and her weak husband;
- ***The Man of Destiny***, an attack on Napoleon;
- ***You Never Can Tell***, a criticism on parent's authority;

All these plays were included in the collection ***Plays Pleasant and Unpleasant*** (1898). In 1898 he had a physical breakdown, the result of overwork and, in the same year, he married a well-to-do Irish woman who nursed him back to health, shared his interests and spend her life from then on providing the companionship and financial security which allowed Shaw to concentrate on writing plays.

In 1905 his play *Man and Superman*, echoing Nietzsche's theory of Life Force, according to which woman is not an inferior being but the main instrument of procreation, established his reputation firmly. His early plays were revived and studied and his new plays, like *Major Barbara* (1905), on the Salvation Army, and *Pygmalion* (1913), which was turned into the musical *My Fair Lady* in 1956, and filmed in 1964, were well received. Shaw's post-war successes included *Back to Methuselah* (1921), about the theory of "functional adaptation", according to which man tries to adapt himself to the continuous evolution of the world and survives thanks to his intelligence and will, and *Saint Joan* (1923). In 1925 he was awarded the Nobel Prize for Literature and in 1932 he made a world tour and was interviewed on every conceivable issue. He survived his wife by seven years, dying at the age of ninety-five in 1950.

Realism

Shaw considered himself an idealist with a mission; he used drama as the best platform for the representation of his ideas, to criticize Victorian institutions. Shaw's aim was the improvement of society, through ethical themes and lucid characterization. Two aspects of contemporary drama has disgusted Shaw: a mental tendency he called "sentimentalism" or "idealism", which prevented man from facing unpleasant facts; the uncritical adulation of Shakespeare. He suggested replacing "idealism" by "realism" and Shakespeare by Ibsen, who, according to Shaw, had presented real life on the stage and had introduced discussion into his plays.

The Play of Ideas

Shaw invented a new form, "the drama of discussion or ideas" with comic, tragic or farcical overtones, mixing all three when he saw the occasion. His originality lies in fusing the discussion play made popular by Ibsen with the spirit of English comedy. The characters he created are identified with particular ideas and social institutions, they are brilliant speakers but lack any signs of human warmth, their beings concentrated in the realm of cold intellect. The dialogue remains the best element, since it conveys consistent ideological implications about the consequences of capitalism as well as other contemporary problems, such as militarism, the equality of women, the relationship between husband and wife, and religion.

Stage directions are extremely detailed and they are not only for stage producers but also for readers, since Shaw had realized that the play-reading public was larger than the theatre-going public.

He published his plays with long "Prefaces", that illustrate the aim of each and the playwright's doctrine.

Style

Facts and arguments are skillfully ordered, and although sentences are usually long and contain many statements, the whole effect is one of speed and simplicity and the tone is one of vitality and gaiety.

His main devices are paradox, the inversion of ideas, the unexpected, the startling, outspoken truth and exaggeration: his characters say exactly what they think, instead of what is conventionally expected they should say.

The logo for StudentVille features a stylized yellow and orange building icon above the text "StudentVille". The text is in a light blue, sans-serif font, with "Student" and "Ville" in a lighter shade and "V" in a slightly darker shade.

StudentVille

GEORGE BERNARD SHAW

(1856-1950)

Vita e opere principali

La vita di George Bernard Shaw abbraccia quasi un secolo. Nacque a Dublino nel 1856, figlio minore d'un mercante di granoturco. La sua prima educazione fu musicale piuttosto che letteraria (sua madre era una cantante) e soleva trascorrere il suo tempo andando a teatro, visitando gallerie d'arte e leggendo buona letteratura. Queste occupazioni lo aiutarono a sostenersi nei difficili anni della sua giovinezza, specialmente dopo la separazione dei suoi genitori. All'età di vent'anni, lasciò la sua città per sempre e diede inizio ad una relazione d'amore-odio con la sua terra natia; si trasferì a Londra, dove divenne critico di musica ed arte e contribuì a diversi periodici. Più tardi, si unì alla Fabian Society, i cui membri s'impegnavano per il graduale miglioramento delle rigide condizioni che le classi più basse vivevano nella società industriale. Shaw partecipò attivamente a questo movimento unendosi a gruppi di dibattito, conferenze su questioni sociali, e leggendo approfonditamente. In questo periodo Shaw diede una lezione alla Fabian su *La Quintessenza dell'Ibsenismo* (1891), in cui mostrava come lo scrittore Norvegese Ibsen stesse introducendo il teatro delle idee al posto di quello ben fatto con i suoi dettagliati intrighi e la trama, a cominciò a scrivere commedie a tema sociale. Ribellandosi all'ipocrisia ed al moralismo della società Vittoriana, egli scrisse un gran numero di commedie che puntavano a mostrare la cosiddetta "rispettabilità" di quest'epoca. Nel 1892 la sua prima commedia, *Case di Vedovi*, che trattava il problema dei bassifondi cittadini, fu prodotta dalla Società Indipendente di Teatro, che aveva messo in scena la prima di *Casa di Bambola* di Henrik Ibsen tre anni prima, ed il cui scopo era incoraggiare il realismo nel teatro. In un primo momento, le commedie di Shaw ebbero generalmente più successo fuori dall'Inghilterra, e solo gradualmente il drammaturgo Irlandese fece scalpore tra il pubblico e la critica Londinesi.

Prima della fine del secolo scrisse:

- *Le Armi e l'Uomo*, una parodia dell'eroismo militare, che mostra il contrasto tra realtà romantica e realistica;
- *La Professione della Signora Warren*, sulla disonestà di coloro che beneficiavano della prostituzione;
- *Candida*, riguardo una donna sicura di sé ed il suo debole marito;
- *L'Uomo del Destino*, un attacco a Napoleone;
- *Non Si Sa Mai*, una critica circa l'autorità genitoriale;

Tutte queste opere teatrali furono incluse nella raccolta *Commedie Piacevoli e Spiacevoli* (1898). Nel 1898 ebbe un tracollo fisico, conseguenza del troppo lavoro e, nello stesso anno, sposò la benestante donna irlandese che si prese cura di lui riportandolo in salute, condivise i suoi interessi e trascorse la sua vita da

allora in poi alla ricerca della compagnia e della sicurezza economica che permettesse a Shaw di concentrarsi sulla scrittura delle commedie.

Nel 1905 la sua commedia **Uomo e Superuomo**, echeggiante la teoria di Nietzsche della Forza Vitale, riguardante il fatto che la donna non è un essere inferiore ma lo strumento principale della procreazione, affermò solidamente la sua reputazione. Le sue prime opere teatrali furono rianimate e studiate ed i suoi nuovi lavori, come **Il Maggiore Barbara** (1905), sull'Esercito della Salvezza, e **Pigmalione** (1913), che fu trasformato nel musical *My Fair Lady* nel 1956, e filmato nel 1964, furono accolti bene. I successi post bellici di Shaw includevano **Torniamo a Matusalemme** (1921), circa la teoria de "l'adattamento funzionale", riguardante l'uomo che cerca di adattarsi alle continue evoluzioni del mondo e sopravvive grazie alla sua intelligenza e volontà, e **Saint Joan** (1923). Nel 1925 gli fu conferito il Premio Nobel per la Letteratura e nel 1932 fece un tour per il mondo e fu intervistato da ogni possibile emittente. Sopravvisse a sua moglie per sette anni, morendo all'età di novantacinque anni nel 1950.

Realismo

Shaw considerava se stesso un idealista con una missione: egli si avvaleva del teatro in quanto miglior piattaforma per la rappresentazione delle idee, per criticare le istituzioni Vittoriane. Lo scopo di Shaw era il miglioramento della società, attraverso tematiche etiche e lucida caratterizzazione. Due aspetti del teatro contemporaneo hanno disgustato Shaw: una tendenza mentale ch'egli chiamò "sentimentalismo" o "idealismo", che impediva all'uomo di affrontare fatti spiacevoli; l'adulazione acritica di Shakespeare. Egli suggerì di sostituire "idealismo" con "realismo" e Shakespeare con Ibsen, il quale, a suo avviso, aveva rappresentato la vita reale sul palco ed aveva introdotto la discussione nelle sue commedie.

La commedia delle Idee

Shaw inventò una nuova forma, "il teatro della discussione o delle idee" in tono comico, tragico o farsesco, miscelando tutti e tre quando gli si presentava l'occasione. La sua originalità risiede nella fusione della commedia della discussione resa popolare da Ibsen con lo spirito della commedia Inglese. I personaggi da lui creati si identificano con particolari idee ed istituzioni sociali, sono oratori brillanti ma mancano di calore umano, i loro esseri sono concentrati nel regno del freddo intelletto. Il dialogo rimane il miglior elemento, in quanto conferisce implicazioni ideologiche consistenti circa le conseguenze del capitalismo così come di altri problemi contemporanei, come il militarismo, la parità delle donne, la relazione tra marito e moglie, e la religione.

Direttive teatrali sono estremamente dettagliate e non sono indirizzate solo a produttori teatrali ma anche ai lettori, in quanto Shaw realizzò che il pubblico-lettore era maggiore di quello che andava a teatro.

Egli pubblicò le sue commedie con lunghe “Prefazioni”, le quali illustrano lo scopo di ognuna e la dottrina della scrittura teatrale.

Stile

Fatti ed argomenti sono abilmente ordinati, e sebbene le frasi siano generalmente lunghe e contenenti diverse asserzioni, l'effetto complessivo è di velocità e semplicità ed il tono è vitale e gioioso.

Le sue tecniche principali sono paradosso, inversione di idee, imprevisto, la sorpresa, schietta verità ed esagerazione: i suoi personaggi dicono esattamente ciò che pensano, al contrario di ciò che convenzionalmente ci si aspetterebbe che dicessero.

The logo for StudentVille features a stylized yellow house icon above the text "StudentVille". The word "Student" is in a light blue color, and "Ville" is in a darker blue color. The text is in a bold, sans-serif font.