

УДК 82 (091)

РОЛЬ И МЕСТО КОМЕДИИ У.ШЕКСПИРА «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» В ИСКУССТВЕ
У.ШЕКСПИРДИН «ЖАЙКЫ ТҮНДӨГҮ ТҮШ» КОМЕДИЯСЫНЫН ИСКУССТВОДОГУ
РОЛУ ЖАНА ОРДУ

THE ROLE AND PLACE OF COMEDY "DREAM IN SUMMER NIGHT"
IN ART BY SHAKESPEARE

Сулейманова Т.А. – старший преподаватель,
Жамашева Н.С. – старший преподаватель,
Жалал-Абадский государственный университет
г.Жалал-Абад Кыргызская Республика

Аннотация: Данная статья посвящена комедии У.Шекспира «Сон в летнюю ночь», роли и месту ее в искусстве. «Сон в летнюю ночь» – самая романтическая из всех комедий Шекспира.

В разные времена композиторы, художники, режиссеры создавали музыку, картины, спектакли, художественные и мультипликационные фильмы. Особенную популярность снискал "Свадебный марш" Феликса Мендельсона. Комедия повлияла не только на искусство, но и на науку астрономию. Именами главных героев названы астероиды и спутник.

Аннотация: Бул макала У.Шекспирдин «Жайкы түндөгү түш» комедиясынын искусстводогу ролу жана ордуна арналат. «Жайкы түндөгү түш» - Шекспирдин чыгармачылыгындагы романтикалык комедияларынын бири.

Ар убакта Шекспирдин комедиясы композиторлорду, сүрөтчүлөрдү, режиссерлорду - музыка, сүрөт (живописник чыгарма), спектакль, көркөм жана мультипликациялык фильмдерди жаратууга негиз болуп келген. Өзгөчө даңкка Феликс Мендельсондун «Той маршы» жетти. Комедия искусство гана эмес, астрономия илимине да таасирин тийгизди. Башкы кармаандардын аттары менен астероидтер жана спутник аталган.

Annotation: This article is devoted to the comedy "Dream in summer night" by Shakespeare the role and place of it in the art. "Dream in summer night"- the most romantic comedies by Shakespeare.

In different times composers, artists, stage-directors, created music, pictures, theatricals, feature and animated films. The special popularity was won by the "Wedding march" of Felix Mendelssohn. A comedy influenced not only to the art but also on science of astronomy. The names of protagonists are adopt asteroids and companion.

Ключевые слова: комедия, искусство, театр, фабула, сюжет, образ, композитор, либретто, культура, опера, балет.

Ачык сөздөр: комедия, искусство, театр, фабула, сюжет, образ, композитор, либретто, культура, опера, балет.

Key words: comedy, art, theatre, plot of a story, plot, character, composer, libretto, culture, opera, ballet.

Шедевр Шекспира комедия «Сон в летнюю ночь» воодушевлял в разные времена композиторов, художников, режиссеров на создание музыки, полотен живописи, спектаклей, художественных и мультипликационных фильмов.

«Сон в летнюю ночь» - комедия Уильяма Шекспира, написанная в период между 1594 и 1596 годами. Предположительно, пьеса «Сон в летнюю ночь» была написана

Шекспиром к свадьбе английской аристократки и покровительницы искусств Элизабет Кэри, которая вышла замуж 19 февраля 1595 года, в этот день «Сон в летнюю ночь» впервые был исполнен в театре. По другой версии, «Сон в летнюю ночь» приурочен к празднованию королевой Елизаветой Первой дня святого Иоанна (праздник, схожий с днем Ивана Купалы в русской традиции).

Впервые в литературе Шекспир наделяет фантастические существа людскими слабостями и противоречиями, создавая характеры. Он переслаивает драматические сцены комическими: афинские мастеровые, весьма похожие на английских рабочих, старательно и неумело готовят к свадьбе Тезея и Ипполиты пьесу «Пирам и Фисба», представляющую собой историю несчастной любви, рассказанную в пародийной форме.

Выбор сюжета для «свадебной» пьесы: ее внешняя фабула – недоразумения между двумя парами влюбленных, разрешаемые лишь благодаря доброй воле Оберона и волшебству, насмешка над женскими причудами (внезапная страсть Титании к Основе), - выражает крайне скептический взгляд на любовь. Однако, это «одно из самых поэтических произведений» имеет серьезный подтекст – возвеличивание искреннего чувства, имеющего под собой нравственную основу.

Тезей собирается жениться на Ипполите, также готовится свадьба Деметрия и Гермии, на которой настаивает отец Гермии. Гермия же любит Лизандра, вместе они решаются бежать и рассказывают об этом Елене, влюбленной в Деметрия, в надежде, что Елену порадует побег соперницы за сердце Деметрия. Елена же, рассчитывая на благодарность Деметрия, рассказывает ему о побеге его невесты. В итоге все четверо – Гермия, Лизандр, Елена и Деметрий – оказываются в лесу в то время, когда там царь фей и эльфов Оберон решает наказать свою супругу Титанию, которая не отдает ему своего индийского пажа. Оберон приказывает своему слуге Паку намазать глаза спящей Титании волшебным соком, после того, как она проснется, она полюбит первое живое существо, которое увидит и забудет своего индийского любимца. Волшебный сок есть в цветке, который вырос на том месте, куда попала стрела Купидона, отскочившая от целомудренной девственницы.

В лес приходят также актеры-любители, решившие сыграть пьесу «Пирам и Фисба» на свадьбе Тезея. Один из них – ткач Моток (в другом переводе – Основа) был обращен Паком в существо с ослиной головой. Ткача с ослиной головой первым видит Титания после пробуждения, и влюбляется в него.

Оберон стал свидетелем разговора Елены и Деметрия, который отвергает влюбленную девушку. Оберон приказывает Паку полить глаза спящего Деметрия волшебным соком, чтобы Деметрий полюбил Елену. Но Пак по ошибке поливает соком глаза Лизандра и он влюбляется в Елену, забывая любовь к Гермии. Исправляясь, Пак поливает глаза и Деметрия и он также влюбляется в Елену. Елена, не имевшая ни одного поклонника, теперь обретает двух и решает, что Деметрий, Лизандр и Гермия хотят над ней зло пошутить. Гермия пребывает в недоумении, почему Лизандр охладел к ней. Деметрий и Лизандр уходят сражаться за сердце Елены.

Оберон приказывает Паку снять действие волшебного сока с Лизандра, а сам исцеляет Титанию, отдавшую ему индийского мальчика. Ткачу возвращается его нормальный облик, и он вместе с товарищами играет на тройной свадьбе: Тезей женится на Ипполите, Лизандр на Гермии, а Деметрий на своей новой любви – Елене.

Шекспировские сюжеты и образы мощно воздействовали на музыку Нового времени. Этот процесс начался в XVII веке и не кончается до наших дней.

В этом временном поле кульминационным в воплощении Шекспира в музыкальном искусстве стал XIX век. Естественно, что первыми к Шекспиру обратились

многочисленные английские композиторы, но далеко не всегда их сочинения соответствовали эстетическому уровню произведений гениального драматурга.

В Англии самыми излюбленными сюжетами Шекспира в музыке стали «Буря» и «Сон в летнюю ночь».

В 1755 году Джон Кристофер Смит написал оперу «Феи» с либретто Гаррика, который использовал первые 4 акта «Сна в летнюю ночь», а в 1756 году композитор сочинил оперу «Буря». Обе оперы были созданы в стиле Генделя и поставлены в «Друри-Лейн».

В 1826 году 17-летний композитор Феликс Мендельсон написал музыку для театральной постановки «Сна в летнюю ночь». Музыка Мендельсона к «Сну в летнюю ночь» пользовалась большой популярностью в постановках XIX века, оставила свой след она и в кинематографе, будучи основной музыкальной темой в фильме 1935 года «Сон в летнюю ночь».

Особенную популярность снискал мендельсоновский «Свадебный марш» из «Сна в летнюю ночь», из гимна переменчивости любви превратившись для многих в гимн супружеской верности.

XX в. принес новые шекспировские образы в английскую музыку. В 1914 году фольклорист Сесил Джеймс Шарп (1859–1924) аранжирует музыку старых мастеров и танцы для постановки Харли Гренвила Баркера [«Сна в летнюю ночь»](#) У. Шекспира.

В 1958 году Бриттен сочинил вокальный цикл «Ноктюрн», в последнем эпизоде которого использовал 43-й сонет Шекспира. Но итоговым произведением композитора в его 20-летнем оперном творчестве и кульминацией английской музыки по Шекспиру стала опера Бенджамена Бриттена «Сон в летнюю ночь» (либретто певца Питера Пирса, премьера 11 июня 1960 года на Олдбороском фестивале в исполнении труппы «Инглиш опера груп»). После великолепной музыки Мендельсона этот сюжет композиторы обходили стороной. Бриттен не испугался соперничества с музыкой немецкого романтика, при этом он выделил в своей опере не только фантастическую линию, но вслед за Шекспиром отдал дань многоплановости сюжета и образов, глубоко раскрыв поэзию и лирику, юмор и фарс, фантастику и реальность, быт и романтику, театр и балаган, высокую поэзию и низменную прозу.

В опере «Сон в летнюю ночь» композитор воспроизвел стиль камерного музицирования Елизаветинской эпохи, инструментального и мадригального. Бриттен и П. Пирс сократили 5 актов комедии Шекспира, сделали ее трехактной, композитор в этой волшебной феерии передал дух Шекспира в создании образов. Бриттен блестяще сочетал возможности современной оперы, используя стилизацию и пародию, глубоко воплотив реальное и фантастическое в музыке оперы. Произведение отличается национальной определенностью, пронизано английской песенностью и танцевальностью, в опере композитор возрождает прерванную традицию старинной музыки гениального Пёрселла. Все средства музыкальной выразительности направлены на взаимоотношения влюбленных пар: Гермии и Лизандра, Елены и Деметрия, Титании и Основы, Пирама и Фисбы. Действие оперы происходит в лесу, в опере представлены три типа образов: лесные духи (эльфы, феи, царь Оберон, царица Титания, шут Пак); две пары влюбленных; афинские ремесленники, мастерские, чьи типажи Шекспир взял из английской жизни. Все в опере объединяется музыкой зачарованного леса. Во «Сне в летнюю ночь» мастерство Бриттена достигло совершенства, партитура по-моцартовски прозрачна и романтически красочна. Опера была поставлена в Голландии, Италии (театр «Ла Скала», 1961 г.), Германии, в Москве (спектакль Берлинской «Комише опер» в Большом театре 28 октября 1965 г. дирижер Г. Рождественский), в Нью-Йорке (в «Метрополитен-опера», 1996 г.).

Все вышеперечисленные факты говорят о существовании в культуре Великобритании целого шекспировского музыкального пласта, направления, которое особенно сильно повлияло на развитие национального мелоса в театре, на оперной сцене и в кинематографе.

«Сон в летнюю ночь» – самая романтическая из всех комедий Шекспира. Это волшебная феерия о счастье и любви, о долге и силе юношеских чувств, о верности и предательстве и об удивительной красоте летнего леса, населенного фантастическими существами, в котором и случаются чудесные и невероятные истории. Благодаря тонким, полным поэзии и чарующей прелести иллюстрациям знаменитых художников эта сказка словно оживает на страницах книги и помогает читателям перенестись в вымышленный, но такой притягательный мир героев Шекспира.

Многие художники в своем творчестве обращались к произведениям У.Шекспира. Это – Артур Рэхем, Джозеф Ноэл Патон, Альфред Фридерикс, Эдвин Лэндресс, Джон Энстр Фиджеральд, Джон Симмонс, Уильям Блейк и другие.

Комедия Шекспира — «Сон в летнюю ночь» — стала последней работой Ники Гольц.

«Книга – это маленький театр, в котором иллюстратор ставит спектакль. Он одновременно и автор, и актер, и режиссер, и осветитель, и декоратор... Нужно рисовать сцены, продумывать их последовательность, писать мизансцены, это очень увлекательно!» - говорила Ника Гольц.

И создавала книги, каждая из которых - маленький театр, маленький волшебный мир, подаренный нам этой замечательной художницей.

Иллюстрации к книге «Сон в летнюю ночь» стали прощальным подарком Ники Гольц поклонникам ее творчества. В своем последнем интервью Ника Георгиевна признавалась, что очень любила пьесы Шекспира и всегда хотела проиллюстрировать эту комедию.

«Сон в летнюю ночь» с поэтичными, тонкими, нежными иллюстрациями Ники Гольц оставляет чувство радости и обновления, как хороший спектакль – ведь эта художница умела создавать «маленький театр» книги как никто другой.

В 1912 году Уильям Хит Робинсон создал графический шедевр – многочисленные цветные и черно-белые иллюстрации к комедии У.Шекспира «Сон в летнюю ночь».

После окончания эпохи английского Ренессанса и до 1840 года «Сон в летнюю ночь» ни разу не был поставлен полностью, существовав лишь в сильно упрощенных адаптациях. В 1692 году увидело свет музыкальное переложение пьесы авторства английского композитора Генри Перселла «Королева фей».

В 1840 году английская актриса Лусия Элизабет Вестрис, первая женщина-антрепренёр и режиссёр в Англии, поставила в Ковент-Гардене относительно полную версию «Сна», добавив, однако, в пьесу значительное количество музыкальных и балетных номеров. Сама Лусия исполнила роль Оберона, чем положила начало театральной традиции (просуществовавшей семьдесят лет), согласно которой роли Оберона и Пака исполняли женщины.

В начале XX столетия публика начала высказывать недовольство излишне масштабным спектаклем. Тогда режиссёр-новатор Харли Гренвиль-Баркер предложил в 1914 году совершенно свежий взгляд на постановку пьесы: он сократил количество занятых в спектакле актёров и убрал музыку Мендельсона, заменив её народной музыкой эпохи королевы Елизаветы. Громоздкие декорации уступили место незатейливому набору узорчатых занавесов. Всё это помогло пьесе стать понятнее и доступней.

В 1970 году режиссёр Питер Брук решительно отмёл все театральные традиции «Сна» и поставил пьесу на пустой белой сцене. Он ввёл в пьесу акробатические номера на

трапециях и первым предложил использовать для ролей Тезея/Оберона и Ипполиты/Титании одних и тех же актёров, показывая, таким образом, что мир фей и эльфов — всего лишь отражение мира людей.

Из театральных исполнений роли Титании нельзя не упомянуть Вивьен Ли, она впервые вышла на подмостки в роли Титании в спектакле «Сон в летнюю ночь» 27 декабря 1937 года.

Существуют выдающиеся балеты на сюжет шекспировской пьесы, из которых наиболее популярны одноактный балет Фредерика Аштона «Сон» и двухактный – Дж. Баланчина, под названием «Сон в летнюю ночь», оба на музыку Мендельсона. Имеется ряд опер, в том числе опера Бенджамена Бриттена.

«Сон в летнюю ночь» был неоднократно экранизирован.

Фильм «Сон в летнюю ночь» 1935 года сняли режиссеры Макс Рейнхардт и Уильям Дитерли. В этом фильме замечательная сказочная атмосфера, особенно завораживает Титания, которую играет Анита Луиз. В качестве музыкального оформления использована музыка Мендельсона. Фильм завоевал две премии «Оскар» в номинациях «Лучшая операторская работа» и «Лучший монтаж».

В 1999 году Майкл Хоффман снял «Сон в летнюю ночь» по своему сценарию, в котором действие перенесено в Италию, в конец XIX века. Если в фильме 1935 года акцент сдвинут в сторону сказки, то в фильме 1999 года главное – это не сказочность, а комичность происходящего, за счет этого фильм смотрится на одном дыхании. Титанию играет Мишель Пфайффер.

В астрономии в честь героини комедии Шекспира Титании назван астероид (593) Титания, открытый в 1906 году, а также спутник Урана Титания.

В честь героини комедии Шекспира Гермии назван астероид (685) Гермия, открытый в 1909 году.

Список использованной литературы:

1. Алексеев М. П., Жирмунский В. М. История зарубежной литературы. - М., 2007.
2. Аникст А. А. Шекспир. Ремесло драматурга. - М., 1994.
3. Барг М. А. Шекспир и история. - М., 1999.
4. Шведов Ю. Ф. Эволюция шекспировской трагедии. - М., 1995.
5. Черноземова Е. Н., Луков В. А. История зарубежной литературы средних веков и эпохи Возрождения. - М.: Флинта, Наука, 2004.