

ТРАДИЦИИ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА В ФАРСЕ Б. ШОУ «SHAKES VERSUS SHAV»

(Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. А. М. Бутырчик)

Одним из объектов исследований творчества У. Шекспира является обращение к его наследию авторов более поздних периодов. К ним относится Б. Шоу, английский драматург ирландского происхождения, активная творческая деятельность которого приходится на рубеж XIX – XX веков. Это время в Англии характеризуется активизацией социальных движений, научным и техническим прогрессом во всех сферах, активным освоением новых стран. Период рубежа веков во многом расходится с Ренессансом, который представляет У. Шекспир, но при этом сближается с кризисом ренессансного гуманизма, на который приходится позднее творчество стратфордца, создание его великих трагедий.

Неудивительно, что между двумя выдающимися представителями своего времени разворачивается полемика сквозь века. Б. Шоу, реформатор драматургии, критикует различные аспекты творчества У. Шекспира, т.к. новое время требует новых форм и подходов. В то же время он разделяет и поддерживает мнение о том, что У. Шекспир является несомненным и неповторимым классиком английской литературы. Б. Шоу в своих пьесах демонстрирует (зачастую бессознательно) превосходное знание шекспировских текстов. Практически во всех драматических произведениях и критических предисловиях к ним ирландский драматург обращается к рецепции творчества У. Шекспира и полемике с ним. Своеобразным итогом этой полемики стал кукольный фарс «Шекс против Шо» (*Shakes versus Shav*, 1949), написанный по просьбе «Waldo Lanchester of the Malvern Marionette Theatre, our chief living puppet master» [6]. В предисловии Б. Шоу назвал его «my last play and the climax of my eminence» [6]. В данной работе нас будет интересовать не упомянутая рецепция, а жанровые особенности пьесы и отражение в ней традиций английского *puppet theatre*.

В литературной энциклопедии под редакцией А. Н. Николюкина дается следующее определение фарсу: «Фарс (лат. *Farsum* – начинка; народное лат. *farsa*) – малый комический жанр средневекового театра. Ф. возник в 12 в., расцвета достиг в 13 – 14 вв., будучи в качестве интермедии частью мистериальных представлений. Истоки Ф. уходят в период постановок т. наз. масленичных представлений, главным эпизодом которых был поединок между Карнавалом и Постом, и рассказы гистрионов (странствующих актеров). Ф. сохранил в себе все основные признаки народных представлений: массовость, житейскую конкретность, сатирическую направленность и буффонство... Ф. был лишен морально-дидактической направленности. Победителем в нем был тот, кто проявлял большую находчивость и лучшую жизненную хватку: плут всегда вызывал большее сочувствие и был героем... В 19 – 20 вв. под Ф. стали также понимать комедии или водевили скабрёзного

содержания с элементами грубой комиксы, буффонады» [2]. В предисловии к «Смуглой Леди сонетов» (*The Dark Lady of the Sonnets*, 1910) под названием «Тайна костюмерной» (*A Dressing Room Secret*) Б. Шоу предлагает собственное понимание фарса: «You think a farce is a play in which some funny rough-and-tumble makes the people laugh. That's only your ignorance. What I call a farce is a play in which the misunderstandings are not natural but mechanical» [5, с. 246]. Недоразумения и комические положения, которые по природе своей спонтанны, должны быть выверены и обоснованы автором в фарсе. Пьесу «Shakes versus Shav» можно назвать интеллектуальным фарсом.

Фарс «Shakes versus Shav», как упоминалось ранее, был написан для кукольного театра, поэтому Б. Шоу сохранил в нем многие характерные черты *English puppet theatre*. Стоит отметить, что своими корнями он уходит в итальянскую комедию dell'arte XVI века, в которой в качестве главного героя выступает Пульчинелло. В Англии в XVII веке появляется его английская модификация – Панч. Панчинелло – шут, горбун с длинным носом, плут, весельчак и драчун. Впоследствии он становится воплощением анархического бунта против существующих устоев [4]. Вскоре возникают традиционные кукольные шоу «Punch and Judy». Они представляют собой последовательность отдельных коротких сцен, в каждой из которых происходит конфликт Панча с одним из его противников. При этом Панчинелло с его хлопушкой и грубым юмором всегда выходит из боя победителем. Представления в это время разворачиваются на площади. Используются куклы-марионетки, как в итальянской комедии dell'arte.

В фарсе «Shakes versus Shav» в роли Панча выступает Шо. Он появляется на сцене вслед за Шексом. Конфликт этих двух героев является центральным. Они спорят, иронизируют друг над другом, вступают в перепалку как словесную, так и физическую. Когда Шо заявляет, что роман «Роб Рой» В. Скотта лучше, чем трагедия «Макбет», он произносит: «Behold, and blush» [6]. После этого фокус переносится на Макбета и Роб Роя (исторического национального героя Шотландии, разбойника), бьющихся на мечях. Стычка отсылает нас к битве Макбета и Макдуфа, чему способствует использование модифицированных шекспировских цитат, например: «Lay on, Rob Roy» [6]. Мак-Грегор отрубает Макбету голову, тем самым как бы подтверждая слова Шо. В ходе спора Шекс спрашивает у Шо: «Where is thy Hamlet? Couldst thou write King Lear?» [6]. На это Шо заявляет, что написал пьесу «Дом, где разбиваются сердца», которую он приравнивает по значимости к «Королю Лиру». Неожиданно на первом плане оказываются капитан Шотовер и Дева, в которой угадывается Элли Данн, – герои пьесы Б. Шоу. Между ними разгорается спор. Очевидно, что столкновения происходят исключительно в парах, согласно традиции *puppet theatre*. Происходящее на сцене представляет собой не связный сюжет, а отдельные эпизоды. В центре внимания читателя и зрителя не события, а характеры, марионетки, которые появляются на сцене один за другим. Четыре второстепенных персонажа помогают раскрыть основной конфликт. Примечательно, что речь всех шести героев насыщена

цитатами, аллюзиями, игрой слов, что характерно и для традиционных кукольных шоу.

В «Shakes versus Shav» Б. Шоу обращается к буффонаде, которая является неотъемлемой частью жанра фарса. Буффонада – театральное представление, построенное на комических положениях и острых шутках [1]; прием актерской игры (обычно комедийный), для которого характерно стремление исполнителя максимально подчеркнуть внешние характерные признаки персонажа, склонность к резким преувеличениям, острой внешней динамике [3]. Важно отметить, что буффонада активно использовалась в площадном театре, в частности в итальянской комедии dell'arte. В данной пьесе буффонадность проявляется в насмешках и иронических замечаниях одного героя по отношению к другому, а также в комичности ситуаций. Еще одной отсылкой к площадному характеру традиционных кукольных представлений является обращение Шекса к публике в начале фарса:

Tell me, ye citizens of Malvern,
Where I may find this caitiff. Face to face
Set but this fiend of Ireland and myself;
And leave the rest to me [6].

Обращение *citizens of Malvern* создает иллюзию того, что перед сценой на площади собралась огромная толпа жителей города, к которой и обращается герой. Такую картину можно было бы увидеть в XVII веке в праздничный день, когда кукольные представления еще носили исключительно народный характер. Еще одна особенность кукольного театра, которую можно проследить по тексту, – это условная сегментация сценического пространства. Она происходит при переходе от одной пары к другой, будто прожектор гаснет и загорается в другом месте. В случае с капитаном Шотовером и Девой на это указывает наличие *transparency*: «A transparency is suddenly lit up, shewing Captain Shotover seated, as in Millais' picture called North-West Passage, with a young woman of virginal beauty» [6]. Здесь затрагивается другая важная составляющая шоу – освещение. В конце представления его гасят:

SHAKES. Out, out, brief candle! [He puffs it out.]
[Darkness. The play ends.][6]

Отличительной чертой пьесы «Shakes versus Shav» является ее длительность. Она составляет десять-пятнадцать минут. Текст занимает около пяти страниц. Традиционное «Punch and Judy Show» длилось не более получаса. Интересен тот факт, что Б. Шоу насыщает фарс всевозможными грамматическими формами времен У. Шекспира: *art thou, thee, couldst* и т.д. Он вводит их не только посредством образа Шекса, героев и цитирования, но и в речи самого Shav. Это заставляет стилистику текста работать на создание канонической пьесы для кукольного театра.

Оппозиция Шо и Шекса является неотъемлемой идейной составляющей традиционного кукольного представления. В образе Шекса воплощаются традиции, общепринятое мнение, консервативные идеалы, тогда как Шо – новатор, в некотором роде бунтарь, который смеет ставить себя в один ряд с

классиком, делать громкие заявления о равенстве ему в своем таланте и способностях. Б. Шоу, как полагается Панчу, одерживает верх над У. Шекспиром в пьесе, но при этом признает его первенство и неоспоримый авторитет в литературе: «Enough too for my feeling that the real Shakespeare might have been myself, and for the shallow mistaking of it for mere professional jealousy» [6].

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что кукольный фарс Б. Шоу «Shakes versus Shav» действительно органично вписывается в традицию английского кукольного театра по ряду следующих признаков:

- 1) использование кукол-марионеток;
- 2) небольшая длительность пьесы;
- 3) конфликт между героем-новатором и героем-консерватором;
- 4) превосходство персонажа-Панча над соперником;
- 5) комический характер, буффонадность;
- 6) появление героев на сцене исключительно в парах;
- 7) сегментация сценического пространства;
- 8) отражение в тексте смены освещения;
- 9) сохранение языковой стилистики XVII века;
- 10) обращение к публике (намек на площадный характер);
- 11) насыщенность фарса цитатами, аллюзиями и игрой слов.

Литература

1. Абрамова, М. А. Буффонада / М. А. Абрамова // Литературная энциклопедия / А. Н. Николюкин [и др.]; РАН, Ин-т научн. инф-и по общ. наукам; под общ. ред. А. Н. Николюкина. – Москва: НПК Интелвак, 2001. – С. 104 – 105.
2. Бекназарова, Е. А. Фарс / Е. А. Бекназарова // Литературная энциклопедия / А. Н. Николюкин [и др.]; РАН, Ин-т научн. инф-и по общ. наукам; под общ. ред. А. Н. Николюкина. – Москва: НПК Интелвак, 2001. – С. 1127.
3. Бачелис, Т. И. Буффонада / Т. И. Бачелис // Театральная энциклопедия: в 5 т. / С. С. Мокульский (гл. ред.) [и др.]. – Москва: Советская энциклопедия, 1961 – 1967. – Т. 1: А – Глобус. – 1961. – С. 767.
4. Вишневская, И. В. Панч / И. В. Вишневская // Театральная энциклопедия: в 5 т. / П. А. Марков (гл. ред.) [и др.]. – Москва: Советская энциклопедия, 1961 – 1967. – Т. 4: Нежин – Сярев. – 1965. – С. 269 – 270.
5. Shaw, B. A Dressing Room Secret/ B. Shaw // Shaw on Shakespeare. Ed., and with introduction by Edwin Wilson. – New York, 1961. – P. 243 – 249.
6. Shaw, B. Shakes versus Shav / B. Shaw [Electronic resource]. – Mode of access: <https://pdfslide.us/documents/shakes-versus-shav-bernard-shaw.html>. – Date of access: 10.04.2020.