

О.В. Комарницкая

Поэтика комедии и оперное искусство

Аннотация: По мнению многих исследователей-литературоведов, признание комедии и сатиры как индивидуально-независимого рода искусства произошло достаточно поздно по сравнению с родовой дифференциацией известной аристотелевской триады – эпосом, лирикой, драмой. Это понимание стало активно культивироваться в эстетике XIX века.

Поэтика комедии имеет огромное значение для оперного искусства. Типологические закономерности этого рода стали неотъемлемой составляющей многих выдающихся оперных сочинений русской и западно-европейской классики.

Главенствующей идеей поэтики комедии является смех.

Художественные средства, связанные с образами героев и представленные в юмористическом амплуа, многоплановы. Важными являются, как отмечают исследователи, сходство или, напротив, отличие комических персонажей. Часто осмеиваемое явление или герой сравниваются с некоторыми неодушевленными предметами. Человек может уподобляться каким-либо животным, птицам, насекомым. Примечательным свойством поэтики комедии является пародирование, связанное с осмеянием какой-либо профессии. Комическое преувеличение – важный фактор данного поэтического рода, оно проявляется через карикатуру, гротеск, гиперболу.

Ключевые слова: опера, жанр, эпос, драма, лирика, комедия, сатира, смех, карикатура, гипербола, гротеск.

зучение оперы ставит перед музыкантом-исследователем, и, соответственно, исполнителем-практиком целый комплекс задач, определяющая из которых связана с осознанием жанровой стороны сочинения, что весьма существенно. Литературный или исторический источник, воплощенный в либретто, как правило всегда инициирует тот или иной жанр оперы (драма А. Пушкина «Борис Годунов» и опера-драма «Борис Годунов» М. Мусоргского, драма Г. Бюхнера «Войцек» и опера-драма «Воццек» А. Берга, произведение литературного эпоса «Слово о полку Игореве» и эпическая опера «Князь Игорь» А. Бородин). Жанр оперы, в свою очередь, во многом предопределяет сценическую и музыкальную драматургию (тематическую, оркестровую), музыкальную композицию (на всех уровнях), постижение тайн которых предполагает и адекватную жанру и стилю композитора оперную режиссуру, дирижерское прочтение, исполнительскую манеру певцов.

Опера, имеющая в своей основе литературный сюжет, неизбежно связана с поэтическими родами искусства - драмой, эпосом, сказкой (как разновидностью эпического направления), лирикой, комедией.

В той или иной опере выделяются, как правило, главенствующие признаки какого-либо отдельного поэтического рода или нескольких родов (чаще двух), что в значительной мере определяет жанровую специфику оперного сочинения.

Вместе с тем, нельзя не учитывать, что фактически каждый оперный шедевр - многозначный по богатству и емкости феномен. При наличии доминирующей жанровой опоры в одном и том же произведении могут обнаруживаться признаки и других родов искусства, имеющие периферийное значение.

Комедийное начало довольно часто присутствует в операх некомедийных жанров - эпических, сказочных, лирических, драматических. Оно связано и с конкретными комедийными персонажами, и с остро комедийными ситуациями, с внесением острых игровых юмористических моментов.

В оперной музыке XX в. в целом достаточно явственно наметился переход от комического в сторону остро сатирического, комедия - развлекательный в своей основе жанр (изобилующий авантюрными и интригующими сюжетными поворотами, эксцентрикой, и вызывающий у зрителей главным образом положительные чувства и добрую улыбку), становится эпизодическим явлением. Сатира как обличение безобразного, уродливого завоевывает многие жанры музыкального искусства - не только оперы, но и симфонии, вокальные циклы, романсы.

Цель настоящей статьи - сформулировать некоторые общие принципы поэтики комедии, которые индивидуально и самобытно претворяются в оперных произведениях различных исторических эпох, национальных школ и композиторских стилей.

По мнению многих исследователей-литературоведов, занимающихся теоретическими проблемами родов искусства, осознание комедии и сатиры как индивидуально-независимого поэтического рода стало культивироваться лишь в XIX веке, достаточно поздно по сравнению с знаменитой аристотелевской триадой - эпосом, лирикой, драмой.

«Известный итальянский философ Б.Кроче, - отмечает исследователь Ю.Борев, - остроумно заметил, что все определения комического в свою очередь комичны и полезны лишь тем, что вызывают чувство, которое они пытаются анализировать. Ад.Цейзинг назвал литературу о комическом "комедией ошибок" в определениях. Н.Гартман говорил, что комическое – наиболее сложная проблема эстетики. Действительно, смех – как ртуть. Он легко ускользает из-под рук теоретика. В этом трудность, но не безнадежность исследования природы комического» [2, с. 3].

В русской художественной культуре знаменитый критик В. Белинский был один из первых ученых, кто ратовал за понимание сатиры как независимого самостоятельного рода. Аналогичные идеи можно обнаружить в немецкой позитивистской эстетике XIX века, среди ярких представителей - известный философ И. Фолькельт, испытавший большое влияние Г.В.Ф. Гегеля, И. Канта, Н. Гартмана, А. Шопенгауэра. В XX веке в отечественном литературоведении были созданы в этом направлении выдающиеся работы В. Проппа и Ю. Борева, которые окончательно утвердили и отстаивали данную научную позицию.

«Если бы в мировой литературе, - пишет Ю. Борев, - только бы и были три юмориста: Твен, Диккенс и Чехов, то и этого было бы достаточно, чтобы говорить о юморе как об особом роде литературы» [2, с. 40].

Генеральной идеей поэтики комедии является смех. Как определить это явление, каким образом дифференцировать виды смеха? Об этом задумывались многие. Самая убедительная и оригинальная классификация была сделана Р. Юрневым - теоретиком и историком кино, изучающим кинофильмы советского периода.

«Смех, - пишет он, - может быть радостный и горестный, добрый и гневный, умный и глупый, гордый и задушевный, снисходительный и заискивающий, презрительный и испуганный, оскорбительный и ободряющий, наглый и робкий, дружелюбный и враждебный, иронический и простосердечный, саркастический и наивный, ласковый и грубый, многозначительный и беспричинный, торжест-