Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Суворов

**Сравнительный анализ женских образов в произведениях искусства**

Преподаватели:

Спесивцева О.Б.

Мельникова С.И.

2018г.

Среди огромного многообразия ярких, интересных женских образов в искусстве, трудно выбрать, остановиться на каком-либо. После некоторых раздумий мы решили рассмотреть женские образы в произведениях: трагедия «Макбет» Шекспира и повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».

Героини этих авторов в чем-то схожи, а в чем-то различны. Обеими героинями овладевает и движет всепоглощающая страсть – в этом они схожи.

Страсть – сильное чувство, увлечение, создаваемое побуждениями инстинкта. По словам Гончарова: «Страсть…когда чувства, влечение, привязанность, или что-нибудь такое, достигло той степени, где уж перестает действовать рассудок». Страсть приводит наших героинь на путь злодеяний, толкает на убийства. Страсть разрушает человеческий облик этих героинь, и в конечном итоге приводит к их гибели – самоубийству.

У героини Шекспира эта неумолимая страсть – видеть своего мужа королем Шотландии. Леди Макбет изначально жестока и порочна:

«Сюда, ко мне злодейские наития,

В меня вселитесь бесы, духи тьмы.

Пусть женщина умрет во мне.

…Я лютою жестокостью полна...».

Она коварна и лицемерна:

«Чтоб обмануть людей, будь сам как все, смотри радушней,

Кажись цветком и будь змеей под ним».

Муж леди Макбет вначале трагедии отличный воин, талантливый полководец. Он колеблется, не хочет идти на преступление – убийство короля Дункана: «Откажемся от замысла. Я всем ему обязан…».

Но побуждаемый гордыней и необузданным честолюбием своей жены, он ступает на путь преступления. Вот как убеждает героиня Шекспира своего супруга:

«…В желаниях ты смел,

А как дошло до дела – слаб».

В следующем монологе Леди Макбет произносит слова, леденящие кровь, характеризующие ее, как образец концентрированной жестокости:

«Сгустите кровь мою

И преградите путь жалости…».

«Сюда ко мне, невидимые гении убийства

И вместо молока мне желчью грудь наполните…».

Но совершив преступление и эта «железная» леди падает в обморок, когда обнаруживаются факты убийства короля Дункана и его слуг. Начинается психическое помешательство леди Макбет. Она постоянно моет руки, ей кажется, что они никак не отмываются от крови: «И рука все еще пахнет кровью. Никакие ароматы Аравии не отобьют этого запаха у этой маленькой ручки!».

Гибель леди Макбет не вызывает сочувствия и сожаления как у ее супруга, так и у зрителей:

«Не догадалась умереть попозже…».

«Конец, конец, огарок догорел! Жизнь – только тень, она – актер на сцене, сыграл свой час, побегал, пошумел – и был таков…».

Трагедия Шекспира принадлежит к наиболее мрачным произведениям автора. Мрачную атмосферу создают персонажи ведьм, с диалогов которых и начинается трагедия. Ведьмы появляются и в четвертом действии, мрачны и образы главных героев.

Иная атмосфера у Лескова.

Мирная картина русского, купеческого быта, природа, - начало лета: «Посмотри, Сережа, рай-то какой! – воскликнула Катерина Львовна, смотря сквозь покрывающие ее густые ветви цветущей яблони».

Ничего не предвещало череды жутких событий, на которые оказалась способна Катерина Измайлова. Молодые годы героини проходят в серой, однообразной обстановке жизни в купеческом доме.

«Встанет Катерина, слоняет слоны из комнаты в комнату. Везде чисто, везде тихо и пусто, лампады сияют перед образами, и нигде ни звука, ни голоса человеческого». Этот быт, с его серой скукой, подталкивает ее к тому, чтобы она отдалась страстному чувству к приказчику Сергею. По наущению милого ей Сергея, коварного и корыстолюбивого, Катерина становится на путь преступления. Повариха Аксинья так характеризует Сергея: «Всем вор взял – что ростом, что лицом, что красотой. Какую ты хочешь женчину…улестит и до греха доведет! А что уж непостоянный, подлец, пренепостоянный».

А по своей природе Катерина была характера живого, пылкого, привыкла к свободе и простоте. Она не убийца по своей природе в отличие от героини Шекспира. Но мотивы преступления Катерины варьируются. Сначала: «Поел свекор, Борис Тимофеич на ночь грибков с кашей…и умер так, как умирали у него в амбарах крысы…». Убийство мужа, Зиновия Борисыча, произошло спонтанно: «Зиновий Борисыч никак не ожидал такой скорой развязки…тут он и “захрипел”».

А вот на убийство малолетнего Феди – племянника, Катерина Львовна пошла сознательно, чтобы завладеть капиталом. Что самое ужасное, это убийство произошло накануне двунадесятого праздника Введения, во время всенощной службы, и в это время у Катерины похолодело в груди, собственный ребенок впервые повернулся под сердцем. В этот момент злодеяния героини Лескова и героини Шекспира равнозначны по жестокости содеянного.

Тут же наступает и развязка. Преступников уличили на месте. Это ужасное дело, обратившее на себя всеобщее внимание и негодование, было решено очень скоро. Их наказали плетьми и решили сослать в каторжные работы, а Сергею заклеймили лицо тремя каторжными знаками. Все это время Катерина равнодушно смотрела на происходящее. Не жаловалась, не плакала, не пыталась выгородить себя. А даже в острожной больнице, когда ей подали ее новорожденного ребенка, она отвернулась и сказала: «Ну его совсем».

«Ко всякому отвратительному положению человек привыкает, приспосабливается, преследует свои скудные радости. А Катерине Львовне и каторжный путь цветет счастьем, ведь она видит своего Сергея». Мало вынесла с собой Катерина ценных вещей и наличных денег. Да и эти средства она раздает этапным ундерам за возможность постоять рядом с Сергеем, вырваться к нему на свидание. Но дружок ее стал совсем не ласков к ней. С этого момента у читателей начинает появляться сочувствие к судьбе Катерины. Ради своего любимого она готова ни пить, ни есть, и отдать последнее. Она все еще не хочет и не может понять, что Сергей не стоит этих жертв.

Трагическое значение для Катерины имело появление в партии каторжан двух женщин. С одной из них – Сонеткой, Сергей стал заигрывать. Все в душе героини перевернулось, вся она затряслась и позеленела, когда увидела на Сонетке свои синие шерстяные Болховские чулки, которые Сергей выпросил у нее для себя.

Катерина стала предметом насмешек и издевательств со стороны Сергея и каторжан. В этот момент этап подходил к Волге, а погода разыгралась не на шутку. Из серых облаков стал падать мокрыми хлопьями снег, таял, превращался в грязь.

Вспомним описание природы вначале повести: цветущие яблони, тепло, начало лета. Холод, снег и ветер - это не только погода, все это передает внутренние переживания героини. Она смотрит в холодные свинцовые волны, шевелит губами, хочет вспомнить молитву, и вдруг, одним махом, схватив Сонетку, перекидывается с ней за борт баржи в свинцовые волны Волги.

Героиню Лескова и героиню Шекспира объединяет то, что называется силой характера. Но в отличие от героини Шекспира, Катерина вызывает сочувствие к своей судьбе. Униженная и растоптанная, она до конца сохраняет человеческое достоинство. Печально и горько, что все ее добрые чувства нисходят до злодеяний, и героиня гибнет полная нерастраченных жизненных сил.

Выдающийся композитор XX века Д. Шостакович написал оперу на сюжет Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Он взял у Лескова только импульс, фабулу. Центральное место в опере занимает образ Катерины Измайловой. От первого звука до последнего перед нами разворачивается личностный рост женщины через череду преступлений и страданий. Этим обусловлена музыкальная речь «Леди Макбет». Она полна острыми, колющими интонациями, острыми лаконичными репликами. На фоне ритмической отточенности, темпераментного «бега», пробиваются тихие, сосредоточенные речи Катерины «наедине с собой». Музыка правдиво и эмоционально передает ее психическое состояние. Особенно в последней картине: «В лесу, в самой чаще есть озеро…». Этот последний монолог Катерины сосредоточивает в себе всю силу выстраданной страсти, осознание свое гибели и произносится с простотой, суровой сосредоточенностью, и в трагической тишине…

Хотелось бы закончить нашу работу на более оптимистичной ноте. Едва ли найдется человек, которому не был бы знаком фильм «Гусарская баллада» Э. Рязанова. Прекрасная игра актеров, музыкальные номера на музыку Т. Хренникова в исполнении Т. Шмыги, лихо закрученный сюжет…

Главная героиня фильма Шурочка Азарова (актриса Лариса Голубкина) находчива, изобретательна, умна, мила, хороша собой, жива и обаятельна. Переодевшись в мужской гусарский костюм, отправляется на войну с Наполеоном. Ее образ полностью соответствует классике комического жанра. Но такая героиня была и в действительности – это Н.А. Дурова.

На долю реальной героини выпало много испытаний, но силой ее духа, твердостью характера, мужеством, не перестаешь восхищаться. Судьбе было угодно распорядиться так, что в детском возрасте девочка была отдана на попечение флангового гусара Астахова (родная мать невзлюбила дочь, и была с ней жестока). «Воспитатель» Астахов учил девочку тому, в чем сам был силен. А лучше всего на свете он умел лихо скакать на коне и владеть саблей. Этому он и обучил девочку.

Юные годы Н. Дурова провела в г. Сарапуле Вятской губернии, где ее отец получил место городничего. Дом стоял на высоком берегу полноводной реки Камы. С камских круч открывались восхитительные дали. Может быть, именно река вселила в душу девочки страсть к свободе, смелость и отвагу. Значительным событием была покупка отцом неукротимого дикого черкесского жеребца по имени Алкид. Но наша героиня быстро нашла с ним взаимопонимание. Она кормила его, давала ему хлеб, сахар, гладила его, разговаривала с ним, и добилась того, что дикий конь стал кроток как овечка.

Будучи 17 лет отроду Надежда, оседлав Алкида, переоделась в форму гусара, и покинула родительский дом, примкнув к казачьему отряду под именем А. Александрова. Тут она познала все тяготы походной военной жизни: «Днем и ночью, в любую погоду – в седле, бесконечные стычки с неприятелем, ночевки на земле, заплесневелые сухари и питье из лужи, невозможность обогреться и сменить мокрый мундир». Она стойко переживала все трудности (это мы узнаем из ее записок), не раскаивалась, не сдавалась, шла вперед наравне с мужчинами. Все это говорит о ее неукротимой воле и силе ее характера. Но это не значит, что героиня была роботом. Нет! Она горько плакала на могиле своего коня, скорбела о безвременно умершей матери, несмотря на то, что мать была жестока к ней. Всегда готова была придти на помощь своим товарищам, а за спасение раненого офицера во время Бородинского сражения получила самый почетный орден – Георгиевский крест. Была ординарцем при штабе Кутузова, а после контузии ушла в отставку, и занялась литературной деятельностью. Даже А.С. Пушкин лестно отзывался о ее литературных трудах.

До конца своей жизни Н. Дурова представлялась так: «Отставной штабс-ротмистр, георгиевский кавалер Ал. Александров!».

Сильные черты характера свойственны всем героиням рассмотренным нами. Но если у леди Макбет Шекспира и Катерины Лескова сила характера, движимая страстью приводит их к плачевному концу, то сила характера и активная жизненная позиция Н. Дуровой дают возможность прожить ей трудную, но плодотворную, интересную и долгую жизнь.

В своих сочинениях Н. Дурова размышляла над вопросом: «Какая должна быть русская женщина?» Это, по ее мнению - «женщина деятельная, трудящаяся, сочувствующая великим событиям, способная вложить свою лепту в здание общественного благоустройства». По словам Белинского, Н. Дурова – «дивный феномен нравственного мира».

Список литературы

Дурова Н.А. – «Кавалерист-девица». Москва, 1984.

Лесков Н. С. – Собрание сочинений. «Правда», 1989.

Музыкальная энциклопедия. Москва, 1982.

Толковый словарь Русского языка. Москва, 1940.

Шекспир В. – Избранные произведения. Москва, 1953.

Шнеерсон Г. М. – Д. Шостакович. «Сов. Комп.». Москва, 1976.