דבורה לוי

חלום של לילה בלב קיץ (חלום ליל קיץ)/ שייקספיר – חומרי עזר

<https://www.shakespeare.co.il/play.php?play=a-midsummer-nights-dream>

[< אחורה](https://www.shakespeare.co.il/play.php?play=a-midsummer-nights-dream&text=)	כל הטקסט	[קדימה >](https://www.shakespeare.co.il/play.php?play=a-midsummer-nights-dream&text=242)

חלום של לילה בלב קיץ

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM

מאת ויליאם שייקספיר

תרגום: דורי פרנס

הדמויות

תֵזֶאוּס,דוכס העיר

הִיפּוֹלִיטָה,מלכת האמזונות, מאורסת לתֵזֶאוּס

לִיסַנְדֶר, דֶמֶטְרִיוּס,אצילים צעירים, מאוהבים בהֶרְמִיָה

הֶרְמִיָה,מאוהבת בלִיסַנְדֶר

הֶלֶנָה,מאוהבת בדֶמֶטְרִיוּס

אֶגֶאוּס,אביה של הֶרְמִיָה

פילוסטראטוס,שר הטקס של תֵזֶאוּס

אוֹבֶּרוֹן,מלך הפיות

טִיטַנְיָה,מלכת הפיות

פיה,בשירות טִיטַנְיָה

פּק,או רובין גוּד, לץ וסגן של אוֹבֶּרוֹן

אפונִי, קוּר, עש-לילה, חרדל,בני פיות, בשירות טִיטַנְיָה

מוט,נגר. פרולוג במחזה

תחת,רפד. פּירָמוּס במחזה

זמש,סנדלר. תיסבי במחזה

שפיץ,פחח. חומה במחזה

סיד,צבעי. אריה במחזה

שרוך,חייט. אור ירח במחזה

עוד פיות ובני פיות, בשירות **אוֹבֶּרוֹן וטִיטַנְיָה. אצילים ובני לוויה** **לתֵזֶאוּס והִיפּוֹלִיטָה.**

<https://www.storyboardthat.com/he/shakespeare-plays/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%A7%D7%99%D7%A5>

חלום לילה של אמצע הקיץ

שמות הדמויות למטה הפוכות לסדר הדמויות בתמונה - קיראו אותן משמאל לימין.

<https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94>

קומדיה

 ערך זה עוסק בז'אנר הקומדיה בתיאטרון.

קומדיה היא יצירה דרמטית עם שימוש ב[הומור](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A8) ...ולתיאור [הופעה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%94) הנשענת ברובה על הומור. מאפייניה הבולטים הם: שימוש בדמויות בעלי התנהגות פחותה, בעלות חוסר אינטליגנציה וחוסר מודעות; כשלים פיזיים או לשוניים בולטים; ובשילוב אווירה של קלות דעת, סלחנות לנזקים והיתר.

...היצירות הראשונות היו טרגדיות, ולאחר מכן נכנסה הקומדיה. התשתית למחזות הטרגיות היו [שירי הלל](https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%9C%D7%9C&action=edit&redlink=1" \o "שירי הלל (הדף אינו קיים)) לאלים. בשלב מסוים מתוך שירי המקהלה, יצא ראש המקהלה והחל לדבר עם המקהלה וכך החלה להתפתח הטרגדיה. התפתחותה המשוערת של הקומדיה היא מהמזמורים הפאליים (ריקודים עם סמלי [פאלוס](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A1) וכן שירים גסים שמטרתם הייתה לעורר את יצרי הטבע והאדם), דרך מערכונים קצרים ללא קשר רעיוני ביניהם, ולבסוף סיפור עם עלילה רצופה השומרת על אפיוני הקומדיה.

... בשלותה ובגרותה של הקומדיה נעשתה ב[אתונה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%94%22%20%5Co%20%22%D7%90%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%94), שם היה התיאטרון המרכזי. ...בשלביה הראשונים הופקה על ידי אנשים פרטיים, אך לא נחשבה מספיק מהוגנת כדי שיתייחסו אליה כמו אל ה[טרגדיה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%92%D7%93%D7%99%D7%94%22%20%5Co%20%22%D7%98%D7%A8%D7%92%D7%93%D7%99%D7%94) ומחזות ה[סאטירה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%90%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94%22%20%5Co%20%22%D7%A1%D7%90%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94).

...אין בידינו הרבה מידע על הקומדיה בתקופת [יוון הקלאסית](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%AA%22%20%5Co%20%22%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%AA). היסטוריונים משערים כי [אריסטו](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%22%20%5Co%20%22%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95) כתב מאמר על הקומדיה מאחר שבספרו, "[פואטיקה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94_%28%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%29%22%20%5Co%20%22%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%20%28%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%29)", אשר מדובר בו על [טרגדיה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%92%D7%93%D7%99%D7%94%22%20%5Co%20%22%D7%98%D7%A8%D7%92%D7%93%D7%99%D7%94), ישנם אזכורים לכך.

...ההבדלים בין קומדיה לטרגדיה

אם בקומדיה הדמויות לרוב פחותות ומעוררות גיחוך, בטרגדיה הדמויות לרוב נעלות, בעלות אומץ, תושיה ואינטליגנציה. בקומדיה שיחקו בין ארבעה לחמישה שחקנים, להבדיל מהטרגדיה בה שיחקו שלושה. המקהלה מנתה 24 איש בקומדיה, יותר מאשר בטרגדיה, אשר הורכבה מחמישה עשר איש.

...ה[קומדיה היוונית החדשה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%A0%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A1), מהמאה הרביעית לפנה"ס - נושא ההתאהבות היה נפוץ בה יותר ואילו הביקורת הסאטירית התמעטה באופן משמעותי. היא נעשתה כלי לבידור, ולא לביקורת חברתית.

התלבושות

...בעלילות הקומדיה יש פוטנציאל עצום לעיצוב תלבושות דמיונית. בעוד שבטרגדיה יש בתלבושות אלמנט של כבוד, בקומדיה הם בעלי אלמנט גרוטסקי: גרביים בצבע גוף - על כל הגוף - עיצוב בימתי של עירום לא טבעי ומכוער: ה[פאלוס](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A1%22%20%5Co%20%22%D7%A4%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A1) מוגדל ובולט, ...הבטן כרסתנית ומייצגת גרגרנות, הישבן מוגדל, הפה והשפתיים גדולים כדי להדגיש את האכילה ואת הדיבור לשם פטפטנות.

...אלמנט זה נשאר לכל אורך תקופת הקומדיה העתיקה, בשל עיסוק הקומדיה בפיזיות של האדם, בעוד שהטרגדיה עוסקת ברגשות ונפש האדם.

...המסכות היו מאוד טיפוסיות לקומדיה- מוגזמות שמותאמות לטיפוסים מסוימים: העבד, הזקן, הכפרי וכו', לכל דמות מספר מצומצם של תכונות מוקצנות, שסביבן נבנית הופעתה החיצונית.

הקומדיה ברומא

...הקומדיה ברומא עסקה ביחסים בין אנשים בחיי היומיום, והדמויות היו מאוד סטריאוטיפיות. חלק גדול מהעלילות נעו סביב תרמית של אחת מהדמויות.

...קומדיה דל'ארטה

באמצע [המאה ה-15](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-15%22%20%5Co%20%22%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94%20%D7%94-15) התפתח סגנון ב[איטליה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%94%22%20%5Co%20%22%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%94) שנקרא [קומדיה דל'ארטה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%93%D7%9C%27%D7%90%D7%A8%D7%98%D7%94). הוא כונה בשם זה בשביל להדגיש ששחקניה מקצועיים. הדמויות בו היו במסגרת של טיפוסים קבועים - משרתים, מאהבים, זקנים ועוד. לכל טיפוס היה מסכה, סגנון לבוש וצורת משחק. החידוש של ה[קומדיה דל'ארטה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%93%D7%9C%27%D7%90%D7%A8%D7%98%D7%94%22%20%5Co%20%22%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%93%D7%9C%27%D7%90%D7%A8%D7%98%D7%94) היה משחק דרך אלתור.

ב[תקופה האליזבתנית](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%AA) ב[אנגליה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%94) התרבו להקות שחקנים נודדות אשר שיחקו בסגנון זה. ה[תיאטרון](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F%22%20%5Co%20%22%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F) היה מאוד נחשב, ובשנת 1570 קיבל המשחק הכרה מקצועית בחוקי המדינה. התלבושות ב[מחזה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94) ייצגו סטריאוטיפים ומעמדות.

[ויליאם שייקספיר](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9D_%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8), שנולד בשנת 1564, הוא אחד מנציגי הקומדיה האליזבתית: ההומור המילולי שלו היה מפותח במיוחד, והוא פיתח את הלשון ה[אנגלית](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA%22%20%5Co%20%22%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA). הקשר בין הקומדיות שלו מתאפיין בכך, שאין להן מכנה משותף: חלקן מצחיקות במיוחד, חלקן מעוררות מחשבות פילוסופיות, ואת חלקן קשה מאוד להגדיר כקומדיה.

לאחר מותו של [ויליאם שייקספיר](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9D_%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%22%20%5Co%20%22%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8) התפתח ב[צרפת](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA%22%20%5Co%20%22%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA) המחזאי [מולייר](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A8), שהעביר ביקורת חריפה דרך אמצעים קומיים פשוטים.

<https://saltarbutartzi.org.il/ArticleID_514>

**חלום של לילה בלב קיץ
 תאטרון בית ליסין**

מחזה מאת ויליאם שקספיר
תרגום: דורי פרנס

ע"פ מאמר מאת **עמרי סמית**

באחת התמונות במחזה "חלום של לילה בלב קיץ" נושא הדוכס תַּזַאוּס, מושל העיר אתונה, מונולוג קצר שבו הוא מביע יחס של ביטול כלפי אגדות, הזיות ופירות הדמיון בכלל:
 "... אני לא מאמין
 בסיפורי סבתא כאלה, או
 באגדות וקשקושי פיות.
 לְאוהבים וְלִמטורפים
 מוח קודח ודמיון יוצר
 צורות, מלא בְּכוונה אך לא
 נתפס בהבנה...
  ... כשם שהדמיון
 נותן בשר וגוף חי לדברים
 שלא נודעו, העט של המשורר
 לשה להם צוּרה, מעניקה
 ללא-כלום שנולד מן האוויר
 מקום וכתובת, שם ודמות". (מערכה ה' תמונה 1)

דברים ברוח זו, גם אם מעוצבים פּרוֹזה ומנוסחים בכישרון פחות, נידון כל אחד מאיתנו לשמוע תדיר במהלך חייו. החיים משופעים בתֵזֶאוּסים מעין אלה, המטיפים לנו לאמץ הלך-רוח מציאותי, ובזים ל"אגדות וקשקושי פיות" ולאלה המקדישים תשומת לב ל"לא-כלום שנולד מן האוויר". תמונת עולמם היא פשוטה וקשיחה, ומניחה הפרדה מוחלטת בין שני העולמות שאנו נוהגים לכנותם "דמיון" ו"מציאות".
      המחזה "חלום של לילה בלב קיץ" קורא תיגר על תמונת העולם התזאוסית. קומדיה זו, הקלילה והאוורירית לכאורה, ממחישה בדרכים רבות איך המציאות והדמיון נבנים זה מזה עד שלמעשה לא ניתן להפרידם; חוויית המציאות שלנו היא במידה רבה פרי הדמיון, משום שאחרי שהיא נקלטת בחושינו היא מנוּתבת אל הדמיון ומעוּבּדת בו; והדמיון הוא חלק בלתי נפרד מן המציאות, משום שאינו ניתן להשעיה מרצון, והוא משפיע באופן מתמיד על עמדותינו ועל פעולותינו. המאמר שלפנינו סוקר כמה מאופני הביטוי של רעיונות אלה במחזה השקספירי ובהפקתו בתאטרון "בית ליסין" בבימויו של גלעד קמחי. הוא בא להראות כיצד מערערת קומדיה זו, התמימה לכאורה, על עריצוּת הריאליזם התזאוסי לדורותיו.

עלילת המחזה
עלילת "חלום של לילה בלב קיץ" מתרחשת בעיר אתונה וביער הסמוך לה. היא מורכבת מארבע עלילות מקבילות המתקשרות זו לזו בקשרים עלילתיים ותוכניים הדוקים.
    גיבורי עלילת המסגרת הם הדוכס תזאוס, מושל העיר אתונה, וארוסתו הִיפּולִיטָה, מלכת האמזונות. בתחילת המחזה מתכוננים השניים לחתונתם, ובסופו הם נישאים ברוב הדר.
    בתוך כך מגולל המחזה את סיפורם של ארבעה צעירים אתונאים; הֶרְמִיָה ולִיסַנְדֶר מבקשים להינשא זה לזו, אך אביה של הרמיה נחוש להשיאה לצעיר אחר בשם דֶּמֵטְרִיוס. הרמיה וליסנדר בורחים ליער הסמוך. בעקבותיהם חשים אל היער דמטריוס, המאוהב אף הוא בהרמיה, והֶלֵנָה, המאוהבת בו. על הארבעה עובר לילה רצוף תהפוכות רגש, שבמהלכו נהפך ליבו של דמטריוס לאהבה כלפי הלנה. הארבעה שבים לאתונה ונישאים זה לזה לשביעות רצונם.
    במקביל מתרחשת ביער עלילה נוספת: שישה בעלי מלאכה אתונאים חוברים יחדיו כדי להעלות הצגה חגיגית בחתונת הדוכס. במהלך החזרות מתחכמות הפיות לאחד מבעלי המלאכה, רַפָּד בשם תַּחַת (Bottom), ומצמיחות לו לשעה קלה ראש חמור. בסופה של עלילה זו מעלים בעלי המלאכה את הצגת החובבנים שיצרו בחתונת תזאוס והיפוליטה.
    גיבורי העלילה הרביעית הם אובֵּרון וטִיטָנִיָה, מלך ומלכת הפיות החיים ביער. השניים שרויים בריב גדול: אוברון מבקש לקבל מטיטניה ילד הודי שאימצה ולפרוש עליו את חסותו, ואילו טיטניה מתנגדת. אוברון מערים על טיטניה, ובעת שנתה הוא מושח את עפעפיה בעסיס של פרח מכושף. עסיס זה, סגולתו לגרום למי שמתעורר משנתו להתאהב ביצור הראשון שיפגוש. אוברון נותן מן העסיס גם לשדון פָּק, משרתו. הוא מצווה עליו למשוח בו גם את עפעפיו של דמטריוס בעת שנתו כדי שיתאהב בהלנה הדחויה. פק מבלבל בין דמטריוס לליסנדר, ולבסוף מורח בעסיס הפרח את עפעפי שניהם. כשהישנים מתעוררים, נהפכים הסדרים: מלכת הפיות מתאהבת בתַּחת בעל ראש החמור, ואילו שני הגברים הצעירים מתאהבים בהלנה וזונחים את הרמיה לנפשה. לבסוף שבים כולם ונרדמים, ועם שחר הכול בא על מקומו בשלום: טיטניה מתפכחת מאהבתה לתחת הרפד, ובה בעת שוכך כעסה והיא מתפייסת עם אוברון; אהבתו של ליסנדר להרמיה מתחדשת, ואילו דמטריוס מתמיד באהבתו החדשה להלנה.

הגבולות בין חלום למציאות בעלילת המחזה
התאבכותם ההדדית של (ערבוב) הדמיון והמציאות ב"חלום של לילה בלב קיץ" מומחשת קודם כל במבנהו הדרמטי. עלילתו סבוכה אף יותר מכפי שניכר בהתרשמות ראשונית, ותעתועיו המבניים אינם מאפשרים לנו לקבוע אם המתרחש ברגע נתון הוא "ממשי", כלומר חלק ממציאות חייהן של הדמויות, או "חלומי", כלומר פרי דמיונן.
 בתרגום מילולי מדויק לעברית ייקרא המחזה "חלום של לֵיל אמצע הקיץ" (A Midsummer Night's Dream), כלומר חלום הנחלם בלילו של היום, החוצה את הקיץ לשני חלקים שווים בדיוק. ביום זה מצויה השמש במרחק הקצר ביותר מן הארץ. בימיו של שקספיר נחשב יום אמצע-הקיץ למוֹעד, שבו בני האדם מוּעדים להזיות ולגילויי שיגעון זמניים; בני התקופה האמינו שביום זה השמש מחממת את מוחותיהן של הבריות חימום יתר ומשבשת את פעולת ההיגיון. כותרת המחזה מנחה אפוא את הקורא ואת הצופה לראות במחזה כולו הוא מעין חלום או הזיה.
בטקסט יש מרכיבים נוספים המזמינים אותנו לראות את המחזה כולו כחלום. השדון פַּק מעודד אותנו באפילוג שלו לדמיין כי "בסך הכול ישנתם כאן/ בשעה שכל החזיונות הללו הופיעו". גם מגוון הדמויות הרחב שבמחזה תורם לאופיו החלומי, שהרי בחלומות עשויות להיוועד יחדיו דמויות שבחיי הערות לא יצטלבו לעולם. "חלום של לילה בלב קיץ" כולל דמויות מעולמות שונים לחלוטין: הדוכס תזאוס וארוסתו היפוליטה (גיבורים מהמיתולוגיה היוונית והרומית ומיצירות אנגליות-רנסנסיות שהתבססו עליהן); ארבעת האוהבים הצעירים ואביה של הרמיה (אצילים אתונאים פרי דמיונו של שקספיר, בעלי שמות יווניים ורומיים); בעלי המלאכה (פשוטי עַם פרי דמיונו של שקספיר, שאף הם לכאורה אתונאים, אך שמותיהם אנגליים בעליל), מלך הפיות אוברון (דמות המופיעה ברומנסה ובשני מחזות מתקופתו של שקספיר); מלכת הפיות טיטניה (בשם זה מכונות כמה דמויות נשים מזרע הטיטנים ב"מטמורפוזות" של אוֹבִידְיוּס); והשדון פק (הלקוח מהפולקלור האנגלי). שעטנז כזה של דמויות ושמות מתקבל על דעתנו רק במציאות חלומית.
לחלופין, אפשר לפרש את ההתרחשויות בעיר אתונה כמציאות מוצקה. על פי קו פרשני זה, ארבעת האוהבים הצעירים מגיעים אל היער בלילה, נרדמים, וחולמים את רצף האירועים המתרגשים עליהם ביער. חלום זה הוא בּיטוּיוֹ של התהליך הנפשי המתחולל בהם, והמביא בסופו של דבר לפתרון הקונפליקט הרומנטי בינהם: דמטריוס יחדל לאהוב את הרמיה וישיב אהבה להלנה.
אלא שפרשנות זו מעלה סימני שאלה. אם אמנם אירועי היער אינם אלא חלום, מיהו החולם? אם החולם הוא ארבעת האוהבים, איך יתכן שכולם כאחד חולמים אותו החלום? יתר על כן, שקספיר מבהיר לצופים, שהארבעה אינם מסוגלים לראות את השדונים ואת הפיות ואינם מודעים כלל לנוכחותם ביער. הניתן אפוא לחלום חלום ובו דמויות, שהחולם אינו מודע לקיומן? זאת ועוד, גם טיטניה ותחת הרפּד נמנים עם הדמויות הנרדמות במהלך הלילה ומקיצות אחר כך משנתן. שניהם מספרים בהקיצם שחלמו חלום מוזר. טיטניה אף מפרטת שחלמה שהיא מאוהבת בחמור. האם פרשיית האהבים המגוחכת בין השניים היא חלומה של טיטניה, או שמא חלומו של תחת? ואם היא חלומו של תחת, איך ייתכן שחלם שראשו הפך לראש חמור, אם במהלך החלום הוא אינו מודע כלל לחמוריותו?
 בהפקות רבות של המחזה מוצגים אירועי היער כחלומם של תזאוס והיפוליטה. האמצעי הבימתי לרמוז על כך לקהל הוא ליהוק כפול (Double Casting): תזאוס ואוברון מגולמים על ידי אותו השחקן, והיפוליטה וטיטניה – על ידי שחקנית אחת. הליהוק הכפול היה אמצעי מקובל גם בתאטרון האליזבתני, ויתכן שגם בתאטרונו של שקספיר עצמו גולמו דמויותיהם של תזאוס, אוברון, היפוליטה וטיטניה על ידי שני שחקנים בלבד. דוגמה מודרנית ידועה לליהוק כפול זה היא הפקת "חלום של לילה בלב קיץ" של הבמאי פיטר ברוק (להקת שקספיר המלכותית, 1970). מאז, נהוג לאמץ את התחבולה כמעט בכל הפקה של המחזה. אך גם פרשנות זו אינה חפה מקשיים, ואינה מאפשרת לסווג את אירועי העלילה החמקמקים באופן חד-משמעי כמציאות או כחלום. אם אמנם אירועי היער הם חלומם של תזאוס והיפוליטה, איך ייתכן שהחלום משפיע על רגשותיהם של ארבעת הנאהבים הצעירים במציאות? במילים אחרות, איך ייתכן שחלומה של דמות כלשהי יחולל שינויים בנפשה של דמות אחרת, שאף אינה נמצאת בקרבתה?
אפילו מסקירה חלקית כגון זו עולה כי ההפרדה בין חלום למציאות בעלילת "חלום של לילה בלב קיץ" אינה אפשרית, וכי כל ניסיון לתחום אותם יתקל בקשיים ובסתירות. דומה שהמונולוג הנרגש שנושא תחת הרפּד בהקיצו משנתו, מתייחס לכך בדרכו האירונית; שקספיר, שהרפד משמש לו פה, מתרה בנו לבל נתפתה לאנוס את העלילה החמקמקה לתוך תבנית סדורה ונהירה:
"היה לי חלום, זה מעל ומעבר לשכל של הבנאדם להגיד איזה חלום זה היה. הבנאדם הוא רק חמור אם הוא אפילו יתחיל לנסות לתאר את החלום הזה". (מערכה ד', תמונה 1)

 הגבולות בין חלום למציאות בהפקת בית ליסין
     כל במאי המעלה את "חלום של לילה בלב קיץ" נדרש לתת תשובה בימתית כלשהי לשאלה, היכן עוברים הגבולות בין חלום ומציאות במחזה, ועד כמה להדגיש גבולות אלה או לטשטשם. גלעד קמחי, במאי ההפקה של תאטרון בית-לסין, בחר ללכת בעקבות ההנחיה שבכותרת, **ולהציג את המחזה כולו כחלום**. במהלך ההצגה חודרים אל הבמה קילוחי עשן בלתי פוסקים משני צדדיה. צופי התאטרון בימינו מורגלים במוסכמה הקולנועית הקלישאית של ייצוג חלומות: תמונה מתערפלת ומתאבכת גלים-גלים משמעותה: מעבר מעולם המציאות של הדמות אל החזיונות שבנפשה. מסך העשן מעניק אפוא להתרחשות הבימתית נופך של חלום או של הזיה. קילוח העשן אינו פוסק ואינו נחלש גם בתמונות המתרחשות בעיר אתונה, שטיבן מציאותי לכאורה, להבדיל מהאירועים המתרחשים ביער. כך מנחה הבמאי את צופיו לתפוס גם את ההתרחשויות הארציות שבמחזה, כחיזיון חלומי.
 לצד השימוש בעשן, המשווה נופך חלומי עדין להצגה כולה, מעצב קמחי את אירועי הלילה שביער כפנטזיה מובהקת. בעוד שהעיר אתונה מאופיינת בגוני תאורה לבנים וכחלחלים, היער מתאפיין בצבעוניות יתרה. הדמויות המאכלסות אותו עוטות בגדים ססגוניים בעלי אופי קרנבלי, והבמה עוברת שינויי תאורה תדירים ודרמטיים בשלל גוני אדום, צהוב וסגול. גם תנועת השחקנים בתמונות אלה הופכת ריקודית ומסוגננת יותר. הבמאי בחר לשלב באירועי היער להיטי פופ מודרניים – ישראליים ואחרים, בעיקר כאלה העוסקים בנושא האהבה. הפיות והדמויות האתונאיות שרות להיטים אלה בצוותא משונה ומבצעות אותם בנוסח ברודווי. שילוב השירים המודרניים במחזה מבוסס על דמיון שטחי בין תוכניהם לבין תוכני הסיטואציות הדרמטיות השונות. קישור אנכרוניסטי זה בין עולמו של שקספיר, לבין תרבות הבידור העכשווית, מוליד אפקט קומי (למשל, ברגע שבו תחת מצמח אוזני חמור וחבריו נסים מפניו, הוא נותר לבדו ושר את השיר הישראלי המוכר המתחיל בשורות "למה לי לקחת ללב/ יש לי דברים אחרים בראש". כאשר טיטניה מתאהבת בו היא שרה את הלהיט האמריקאי "You Make me feel like a natural woman" ובהמשך היא רוקדת עמו לצלילי טנגו חושני סוער). בשילוב הלהיטים בהצגה ישנו כמובן ממד בידורי בולט וקריצה לקהל העכשווי. עם זאת יש בו גם ממד הזוי, רענן ושובב המקביל במידה מסויימת לחתרנותן של הפיות השקספיריות, המלגלגות על עיוורונם של האוהבים ומתמרנות אותם לסטות מנתיבם הרגיל.
       הקהל בתאטרון בית לסין מונחה אפוא במרומז (על ידי תמרות העשן) להתבונן במחזה כולו כבחלום. במקביל הוא מונחה בדרכים מפורשות יותר לראות את אירועי היער כשלעצמם כעין חלום. אין סתירה בין שתי ההנחיות הללו. אם אמנם נראה את המחזה כולו כחלום, הרי שאירועי היער ייחשבו לחלום-בתוך-חלום.
כמו במרבית ההפקות המודרניות של המחזה נוקטים יוצרי ההפקה של בית לסין ליהוק כפול המרמז, שהמחזה כולו הוא חלומם של תזאוס והיפוליטה. הם אף נוקטים אמצעים שונים כדי להבטיח שהליהוק הכפול לא ייעלם מעיני הצופים; השחקן והשחקנית המגלמים את תזאוס/אוברון ואת היפוליטה/טיטניה עוברים מתפקיד לתפקיד בעזרת שינויים קלים בלבד בתלבושתם: שיערה השחור של היפוליטה מוּמר בפיאה אדומה לוהטת כשהיא הופכת לטיטניה, ותֵזֶאוּס מסיר את רטיית העין שלו כשהוא הופך לאוברון. התלבושות שעוטה השחקנית בשני התפקידים מבליטות באופן דומה את גזרתה הנשית, ובשני התפקידים היא מפגינה לראווה את חיטובי גופה ואת גמישות מפרקיה. בתחילת המחזה צופה הקהל בשיחתם של תזאוס והיפוליטה על נישואיהם הקרבים, ומיד אחר כך הוא חוזה במריבתם של מלך ומלכת הפיות לאור-הירח, ומבחין שמדובר באותם השחקנים. הזיהוי בין שני הזוגות מרמז להקבלה בינהם. הצופה המודרני עשוי אפוא לתפוס את ההתרחשויות ביער כחוויות תת-מודעות של תזאוס ושל היפוליטה.

תזאוס והיפוליטה: קרב שלא תם
    על פי המיתולוגיה היוונית והרומית, תזאוס, מושל אתונה, הכניע את היפוליטה, מלכת האמזונות, בקרב צבאי; שמותיהם של הדוכס וארוסתו במחזה מעידים אפוא שהקשר הרומנטי בינהם מתחיל מעמדת מוצא בעייתית. עמדה זו אף מובעת במפורש בדברי תזאוס בראשית המחזה: "חיזרתי אחרייך בחרבי, הִיפוליטה/ ובפּצעי אותך כבשתי את ליבך".
   אִזכור הכנעתה של מלכת האמזונות קשור כמובן לעיסוקו של המחזה במלחמת המינים ובכפיפותן של הנשים לגברים בחברה פטריארכלית. האמזונות הן גילום מיתי מובהק לרצונן של נשים בחברה כזו להתנער מעול הגברים. במיתוסים יווניים ורומיים, שהיו מוכרים לקהל האליזבתני, תוארו האמזונות כנשים לוחמות המנהלות חברה משלהן; חברה זו מנתה ברובה נשים, והמיעוט הגברי שבה הועסק בשלל עבודות הבית. על פי המיתולוגיה נהגו האמזונות לכרות את אחד משדיהן כדי להקל על עצמן את השימוש בחץ ובקשת. מעשה הכריתה הוא בגדר הצהרה חזקה על התנערותן של האמזונות מהשלטון הגברי. אולם עצמאות זו אינה בגדר הישג חד-משמעי מכיוון שהיא כרוכה בהשחתה מרצון של אחד מסממניה הטבעיים והבולטים של המיניות הנשית. על כל פנים, בטקסט של "חלום של לילה בלב קיץ" אין פיתוח מפורש לפן האמזוני בדמותה של היפוליטה מעבר לאותו איזכור שבדברי תזאוס.
בתמונת הפתיחה במחזה מביע תזאוס קוצר רוחו לקראת הנישואים עם היפוליטה ולקראת מימושם הפיזי. היפוליטה בתגובה מביעה את דעתה שהימים שנותרו עד לחתונה יחלפו מהר. יחסיהם על פי שיחה זו עשויים להצטייר כהרמוניים, ורק אזכורו החטוף של הקרב ביניהם בדברי תזאוס מרמז על מתיחות אפשרית. אבל במאים מודרניים רבים בוחרים להדגיש מתיחות זו ואת נושא מלחמת המינים בכלל כפי שהוא מופיע במחזה. ראשיתה של מגמה זו בשנות השישים של המאה העשרים, והיא הולכת ומתחזקת בהשפעתם של זרמי מחקר פמיניסטיים. בהפקת תאטרון ה"אולד ויק" הלונדוני (1960) בבימויו של מייקל לאנגהאם Michael Langham)), נכנסה היפוליטה בתמונת הפתיחה כשהיא כבולה באזיקים. בדומה לכך, בבימויו של ג'ון הנקוק (John Hancock) במסגרת "סדנת השחקנים של סן-פרנסיסקו" (1966), הוכנסה היפוליטה לבמה בתוך כלוב במבוק. כאמור, הטקסט שבפי היפוליטה בתמונה זו אינו מעיד על קונפליקט עם תזאוס, אולם השחקניות בשתי ההפקות הנזכרות אמרו אותו בנימה מתריסה, והתת-טקסט (subtext) העויין שלהן הצביע על כך שמדובר בשידוך כפוי. בדרך דומה בחר גם הבמאי אליה מוֹשינִסקי (Elijah Moshinsky) בהפקה מצולמת של המחזה בבי-בי-סי (1981). בפתיחת הפקה זו מתהלכת היפוליטה אנה ואנה באי-נחת בולטת, כחיה בכלובה. תזאוס נכנס כשהוא עוטה שריון – רמז לכך שחלף זמן קצר בלבד מאז הקרב ביניהם – ופונה אליה ממרחק ביטחון. גם ההפקה בתאטרון בית לסין הולכת בנתיב פרשני זה. בתמונת הפתיחה אומרים תזאוס והיפוליטה את שורותיהם, המבטאות כביכול יחסים הרמוניים, אך תת-הטקסט מצביע על התנשאותו הכוחנית של תזאוס ועל הבוז שרוחשת לו היפוליטה. תזאוס אף מפיל ממחטה וכופה על היפוליטה להרימה מן הקרקע. בהמשך מציג הבמאי כאמור את עלילת אוברון וטיטניה כחלומם של תזאוס והיפוליטה. חלום זה משקף תהליך של ריב, של התרצות ושל התאהבות בין השניים. רק בסוף ההצגה מוצגים היחסים בין תזאוס והיפוליטה כיחסי פיוס ואהבה.
את תמונות היער בחר קמחי לאפיין בטשטוש גבולות מגדרי. פמליית הפיות של טיטניה מגולמת על-ידי שחקנים גברים הלבושים בתלבושות נשיות ראוותניות. תלבושות אלו הן שעטנז של פריטי אופנה בעיצובים תקופתיים שונים כמו מחוך, טורבן, מניפות, נוצות ומלמלות. בשילוב עם הכוראוגרפיה הן מעוררת כמובן קונוטציות עכשוויות של מופעי "דראג". גם עיצובו של השדון פָּק בהצגה מאופיין בטשטוש מגדרי: פָּק מגולם על-ידי שחקנית אישה, והדיאלוגים שלו עם אוברון מלווים בכוראוגרפיה נמרצת של קפיצות, הרמות, חיבוקים ונשיקות חטופות הנעים על הגבול שבין יחסי אב וילד לבין פלירט. טשטוש הגבולות המגדרי ביער עומד אפוא בניגוד לקיטוב המגדרי החד שבין תזאוס להיפוליטה. ניתן לראות בכך אמירה של הבמאי המודרני; ביער, מעוזם של הדמיון ושל התת-מודע, אפיוני המינים, יחסיהם והגבולות ביניהם גמישים יותר וחומקים מההגדרות הנוקשות המקובלות בעיר אתונה.

דמיון ואהבה במחזה
כוח הדמיון הוא גורם מניע מכריע בעלילת "חלום של לילה בלב קיץ", בעיקר בהקשר של תופעת האהבה, על הפכפכותה ועל אי ההיגיון שבה. אביה של הרמיה, למשל, מעדיף את דמטריוס על ליסנדר כחתן לבתו אף כי השניים, כשלעצמם, "ראויים" במידה שווה, כלומר שווים בייחוּסם המשפחתי וברכושם (גם המחזאי מעניק לשני הצעירים אפיון זהה בשטיחותו, כך שבטקסט אין שוני מהותי ביניהם). דמטריוס עולה אפוא על ליסנדר רק בדמיונו של האב, אבל העדפה זו מאיימת על אושרם של הרמיה ושל ליסנדר, ומניעה את העלילה. הדוגמה המובהקת ביותר לכפיפותה של המציאות לדמיון היא כמובן השפעתו של עסיס "פרח קופידון" על ליסנדר, דמטריוס וטיטניה: כל אחד מהשלושה מתאהב במושא, שאלמלא עסיס הפרח היה מותיר אותו אדיש או אף מעורר בו סלידה. מרגע ההתאהבות מצטייר האהוב בדמיונם כ"כליל השלמות", כ"מלאך", ואף כ"ישות אלוהית".
     לעתים הדמויות עצמן עוסקות בדבריהן בזיקה שבין דמיון, אהבה ומציאות. דוגמה לכך היא המונולוג שבו הלנה מבכה את אהבתה הנכזבת לדמטריוס. היא מספרת שהוא מעדיף את חברתה הרמיה על פניה, אף על פי ששתיהן נחשבות יפות במידה שווה. את ההעדפה המתסכלת היא מסבירה בכך שהאהבה אינה רואה באמצעות העין, אלא באמצעות הנפש. זאת ועוד, מצבה הרגשי בתחילת המחזה גורם לה להצטייר בדמיונה שלה כ"מכוערת כמו דוב". דוגמה אחרת היא התאהבותו הפתאומית של ליסנדר בהלנה: מאותו רגע היא מצטיירת בדמיונו ככלילת השלמות והיופי, ובמקביל מידרדר דימוייה של הרמיה בעיניו ל"טטרית כהה" "גמדה" ו"אצטרובל", והיא זוכה ממנו ליחס משפיל. בתדהמתה מנסה הרמיה לברר, אם חל בה במציאות שינוי, העשוי להסביר התייחסות שכזו: "אני לא הרמיה? ואתה לא ליסנדר? / אני יפה עכשיו ממש כמו קודם". אך המציאות (חזותה הבלתי משתנה של הֶרְמִיָה) אינה רלוונטית לענייני הרגש; הגורם המכריע כאן הוא האופן שבו המציאות נתפסת בדמיונו של ליסנדר.
השפעת כוח הדמיון של הדמויות על התנהגותן מתעצמת שבעתיים כשהן נמצאות ביער, שכן, כדברי הרמיה, האפלה השוררת בו מנטרלת את חוש הראייה. כשחוש כה דומיננטי מוּשעה כמעט לחלוטין, הופך עולמן הפנימי של הדמויות למציאות כמעט בלעדית מבחינתן. ובכפוף למציאות חלקית זו הן מגבשות עמדות ופועלות. הבחירה ביער אינה מקרית, כמובן: היער הוא מעין אלטרנטיבה אפלה, פראית, תת-מודעת, לאתונה, המייצגת את התרבות, על ההיגיון וריסון היצרים הכרוכים בה.
    המחשה משעשעת במיוחד לטיבו של הדמיון כגורם מעַצב מציאות מופיעה בהצגה שמעלים בעלי המלאכה בחתונת תזאוס והיפוליטה. ההצגה מבוססת על סיפורם של פִּירָמוּס ותִיסְבּי, המופיע ב"מטמורפוזות" של אוֹבִידיוּס; פירמוס ותיסבי הם צעירים מאוהבים, שנאסר עליהם להתראות זה עם זה בשל יריבות בין משפחותיהם. השניים משוחחים מבעד לחריץ שבחומה וקובעים להיפגש בסתר. תיסבי מגיעה ראשונה למקום המפגש, קברו של נִינוּס, שם היא מבחינה באריה. היא נמלטת, ותוך כדי מנוּסה היא שומטת פריט לבוש. האריה, שפיו עדיין מגואל בדם טרף, מרחרח את הבגד ולועסו בפיו. כשפירמוס מגיע למקום המפגש הוא מבחין בבגד המוכתם בדם, ומסיק מכך שתיסבי נטרפה על ידי אריה. אף כי אינו נתקל בראיות ממשיות לכך הוא ממהר לשים קץ לחייו. כעבור זמן מה חוזרת תסבי למקום המפגש, מגלה את אהובה המת וטורפת את נפשה בכפה.
    כמו במקרים רבים אחרים, ניתן להפיק כאן תועלת פרשנית מהשוואת הטקסט השקספירי למקור הספרותי שממנו נלקח. במקור הרומי מדגיש אובידיוס, כי פירמוס הבחין בעקבותיו של האריה, וזיהה את פריט הלבוש ששמטה תיסבי במנוסתה. שקספיר בחר להשמיט פרטים אלה מגרסתו, וכך עיצב לו פירמוס בעל דמיון מופלג במיוחד. פירמוס זה אינו רואה עקבות אריה, ואינו יכול להכיר את לבושה של תיסבי, שכן בעת שיחתם מבעד לחריץ שבחומה נעדר "אור ירח" מן הבמה, וחושך מוחלט שרר. החלטתו של פירמוס השקספירי לשים קץ לחייו מסתמכת אפוא על דמיונו בלבד.

על היחסים בין טקסט לתפאורה
שקספיר כתב את מחזותיו בעבור התאטרון האליזבתני הציבורי, תאטרון שכמעט לא השתמש במגוון האמצעים שאנו מכנים כיום "תפאורה". הבמה היתה ריקה והוארה באור השמש בלבד (ההצגות התקיימו בשעות היום). לעומת זאת, עלילת "חלום של לילה בלב קיץ" מתרחשת בעולמות דמיון ציוריים דוגמת ארמונו של תזאוס באתונה והיער העבות, שבו רוחשות פיות ורוחות בצורות שונות ומשתנות. מכאן ששקספיר כתב את המחזה כך שלדמיונו החזותי של הצופה יהיה בו תפקיד מרכזי. למעשה, הוא ניצל במכוון את הניגוד החריף בין עושרו של העולם הבדיוני, לבין דלותו החזותית של התאטרון הממשי.
    אחד האמצעים שנקט שקספיר כדי לעורר את דמיונו של הצופה הוא התיאורים המילוליים ששם בפי הדמויות. דוגמה לכך היא דברי אוברון, המתאר בפני פָּק את חלקת היער שבה נוהגת טיטניה לישון:
 "ישְנה גָּדָה בה קורָנית פראית נושבת,
          שִפְתֵי-שור שם צומחים, רקפת מלבלבת,
          תחת חוּפּה של יַערָה תִשְכּוֹן, מוּצֶלת,
          שושן וחבצלת לה מַחְצלת.
          שם נמה לה טִיטַנְיָה בַּלילות,
          על עריסת פרחים, בין מחולות;
          שם בת-נחש תשיל עוֹרה כלא היה,
          לְבוּש רחב מספיק כדי לעטוף פיה;" (מערכה ב', תמונה 1)

תיאור זה כמו בונה בדמיונו של הצופה תפאורה יערית קסומה בעבור התמונה הבאה. בתמונה זו נחזה בטיטניה המושכבת לישון על ידי פמליית הפיות שלה, ובאוברון המושח את עפעפיה בעסיס הפרח. מובן שתיאורים מילוליים כגון זה אין בהם כדי "להעלים" את במת העץ העירומה שלנגד עיני הצופים: להיפך, תמונת הדמיון ותמונת המציאות מתקיימות זו בצד זו, והמחזאי מפיק מן העימות שביניהן רווחים מרווחים שונים.
מאז המאה התשע-עשרה, בהשפעתו של התאטרון הריאליסטי, בחרו במאים רבים להציג את "חלום של לילה בלב קיץ" בגיבוי תפאורות פנטסטיות עשירות ואפקטים מרשימים של תאורה. אלא שאמצעים חזותיים כאלה גובים מחיר אמנותי יקר: ראשית הם נוטים ליצור כפילות עם הטקסט; הם מייתרים את התיאורים המילוליים ומגבילים את מעוף הדמיון שהמילים אמורות לעורר. כדי למנוע כפילות זו נהגו במאי המחזה במאה התשע-עשרה ובראשית המאה העשרים לקצץ חלק גדול מהתיאורים המילוליים ולשבץ במקומם שירים וקטעי בלט. אלא שהתפאורות העשירות והמפורטות מעוררות בעיה נוספת: קיומן מבטל את הפער המובנה במחזה בין הנראה על הבמה, לבין התמונות שבדמיון הצופה. פער זה הוא ביטוי חשוב ליחסי הגומלין שבין הדמיון והמציאות ב"חלום של לילה בליל קיץ", וביטולו מביא לפיחות ניכר בתחכומה של ההצגה.
הבמאי פיטר ברוק ביקש להעלות את "חלום של לילה בליל קיץ" על במה נטולת תפאורה, בדומה לתאטרון האליזבתני הציבורי. גירסתו למחזה שכבר נזכרה לעיל, ושהיתה ציון דרך בתולדות התאטרון המודרני, הועלתה בחלל ריק כמעט לחלוטין. כדי להקצין את הניטרליות של חלל המופע נצבעו הבמה והקירות המקיפים אותה בלבן. אתונה והיער נרמזו באמצעים חזותיים סמליים בלבד; בתמונות היער, למשל, השתלשלו מן התקרה סלילי מתכת (מעין קפיצי ענק), שייצגו את צמחיית היער העבותה, המבלבלת והמאיימת. טעם מרכזי לבחירות אמנותיות אלה היה הרצון לתת משקל מרכזי לטקסט השקספירי, ולהפעיל באמצעותו את דמיונם של הצופים.
    הפקותיו הקולנועיות הידועות של "חלום של לילה בלב קיץ" התרחקו בעליל מרוח המקור השקספירי. שתי ההפקות הקולנועיות המפורסמות ביותר, של מקס ריינהרדט ושל מייקל הופמן, נטבעו בתודעת הצופים דווקא בשל התפאורות העשירות ובשל ריבוי הפעלולים ההוליוודיים שבהן. אם בשל ציפיות הקהל ואם בשל טיבו של המדיום הקולנועי, בחרו אפוא היוצרים בריבוי אפקטים אשלייתיים. כצפוי, העושר החזותי של הפקות אלה משטח את המחזה השקספירי: הצופים אינם יכולים להתרכז בטקסט כה עשיר ומורכב כשהוא נאמר על רקע פֵיות יפהפיות, יצורים אקזוטיים, אנימציה ממוחשבת עוצרת נשימה ואפקטים פירוטכניים. אמנם, יוצרי הסרטים הללו (כולל האמנים החזותיים) השקיעו בהם דמיון רב, אבל ספק אם השכילו להפעיל את הדמיון ואת המחשבה של הצופים עצמם.
 מבחינה חזותית נוקטת ההפקה של תאטרון בית ליסין מעין דרך ביניים בין החלל הריק של ברוק, לבין התפאורות עמוסות הפרטים שרווחו בסוף המאה התשע-עשרה. התפאורה בנויה מקירות קבועים שבהם גזורים חללים בצורת עצים – מעין פישוט מינימליסטי של נוף יער. כשהעלילה עוברת מאתונה אל היער ולהפך, לא מתבצעים חילופי תפאורה אלא שינויי תאורה בלבד: בתמונות האתונאיות מוארים הקירות באור לבן-כחלחל, שנוסך על הבמה אווירה יומיומית ומטשטש את נוכחות העצים. ואילו בתמונות היער מוארים הקירות בירוק. אפיון חזותי נוסף של היער הוא עץ מת השרוע על הבמה. טיבם הפאלי של הגזע והענף הנטוי המזדקר ממנו מנוצל לעיתים לרמיזות מיניות ולמהתלות מִגדריות, שחלקן נובע מתוכני המחזה וחלקן הוא תוספות חיצוניות של הבמאי.

על הממד המֶטה-תאטרוני במחזה
     בעלי המלאכה מ"חלום של לילה בלב קיץ" מבקשים להציג את מעשה פירמוס ותיסבי כטרגדיית אהבה עתירת פתוס, אולם חסרים כמובן את היכולת לכך. התוצאה היא פרודיה מטעם שקספיר על טרגדיות אהבה בנות זמנו, שעמן נמנה גם מחזהו שלו "רומיאו ויוליה", שנכתב זמן קצר לפני "חלום של לילה בלב קיץ".
      ההצגה-בתוך-הצגה של בעלי המלאכה היא גם דרכו של שקספיר ללגלג על יוצרי תאטרון, שאינם סומכים על דמיונו של הצופה ומעמיסים על ההצגה אמצעי המחשה מיותרים. בתחילת המחזה נפגשים בעלי המלאכה ביער ומחפשים מקום לקיים בו חזרות. מוט הנגר מאתר חלקת יער שמזכירה לו את מבנה התאטרון האליזבתני: "החלקה הירוקה הזאת תהיה הבמה שלנו", הוא אומר, "ושיח העוזרד הזה יהיה אחורי הקלעים". הציטוט ממחיש כמה קל להפעיל את דמיונם של הצופים: בשתי שורות בלבד יוצר שקספיר אשליה ושובר אותה: הקהל, הרואה לפניו במה ואחורי קלעים, ממיר אותם בדמיונו לחלקה ירוקה ולשיח עוזרד – מקום פגישתם של בעלי המלאכה. אך מיד לאחר מכן, בהנחייתו של מוט, הוא שב וממיר את הנוף המדומה לבמה ולאחורי קלעים. שקספיר יוצר כאן אפוא רגע מטה-תאטרוני, כלומר רגע של תאטרון המודע לעצמו, ומכוון את תשומת ליבנו למנגנונים האשלייתיים העומדים בבסיסו.
חבריו של מוט נענים להצעתו באופן אינטואיטיבי, בדומה לילדים בעת משחק. למעשה, בתאטרון האליזבתני הופעל דמיונם של הצופים באופן דומה: בתחילת התמונה הודיעו הדמויות, מהי זירת ההתרחשות או תיארו אותה באוזני הקהל. אבל בעלי המלאכה סבורים שלא די בכך, ופותחים בדיון שכלתני הנוגע לאשליה התאטרונית. הדיון מלא סתירות: מצד אחד, הם חוששים שצופיהם לא יבדילו בין בדיון למציאות. לפיכך הם מחליטים, למשל, שהשחקן בתפקיד האריה יופיע ללא מסֵכה ויבטיח לגברות שבקהל שאיננו אריה באמת. מצד אחר חוששים בעלי המלאכה שלא יצליחו להפעיל את דמיונם של הצופים. לכן הם מאמצים הלך מחשבה שאותו ניתן לכנות "נטורליסטי"; הם מתלבטים איך לייצג את הירח ושוקלים לפתוח חלון באולם, ולאפשר לצופים לחזות בירח הממשי. בסופו של דבר הם מחליטים שהירח יגולם על-ידי שחקן האוחז בפנס ועל ראשו שיח קוצים; הפרולוג מנחה את הצופים לזהות שחקן זה כירח, ואף מציג בפניהם שלל הוכחות לכך. בדרך דומה מנסים בעלי המלאכה לפתור את "בעיית החומה": על הבמה עולה שחקן המצהיר שהוא קיר, ולובש על גופו אמצעי המחשה חזותיים:

"חומה: בַּמחזה הזה, הרשו לי להזכיר,
 אני – שמי שפיץ – מציג חומה, או קיר;
 וקיר כזה – זכרוּ, זִכרי וזכוֹר –
 שיש בו סֶדק, או חריץ, או חור.
 תיסבי ופּירָמוּס בשחור לֵילי
 היו מתלחשים בַּחוֹר שלי.
 הטיט יעיד, אבן הגיר תסגיר
 שאנוכי, כפי שהכרזתי, קיר.
 זאת האמת". (מערכה ה', תמונה 1)

במאי "חלום של לילה בלב קיץ" שׂשׂים בדרך כלל לנצל רגעים קומיים אלה ואף להקצינם. לצד רעיונות מתונים דוגמת הלבשת השחקן בבגד שעליו מצוירות לבֵנים, יש הפקות שבהן השחקן תולה על גופו לבנים של ממש.
בשונה מבעלי המלאכה, שקספיר עצמו מפעיל את דמיונם של צופיו בצורה מעודנת וסמויה. למשל, כדי להמחיש לקהל את ממדיהם הזעירים של פיות ושל שדונים, הוא משלב בדיאלוג אִזכור מובלע של גודלם, כבדרך אגב. כך מספר פָּק לפייה על הריב בין אוברון וטיטניה:
"פק: עכשיו לא ייפגשו כבר בְּצֵל עץ
 על פֶּלג או לְאור כוכב נוצץ
         מבלי להתקוטט; והמשמר ביחד
         נחבא באצטרובל, רועד מפחד". (מערכה 2, תמונה 1)

כלומר, משמר פֵיות שלם יכול להצטופף באצטרובל אחד. דרך עקיפה זו מיטיבה להפעיל את הדמיון, שהרי הוא מתעורר במלוא עוזו דווקא כשמספקים לו מידע חלקי ומרומז.

אפילוג

באפילוג למחזה רומז פָּק למשותף שבין אמנות התאטרון, לבין חלומות והזיות, בהיותה אף היא פרי הדמיון:

"אם קצת פּגענו, בְּנֵי הצֵל,
יורשה-נא כך להתנצל:
חישבו שכל זה רק היה
אשליה והזיה.
מחזה שולי פּעוּט,
רק חלום, לא מציאות..."

אבל כפי שהראה המחזה, חלומות לאו-דוקא שווא ידברו, והם משפיעים על מציאות חיינו בדרך סמויה אך מכרעת. גם אם הצופים יראו בהצגה מעין חלום או הזיה, אין פירוש הדבר שיחמקו מהשפעתה. האפילוג רומז אפוא לצופים, שלדמיון השפעה מכרעת לא רק בעולמות הבדיון התאטרוניים, אלא גם בעולמם שלהם. הפקת בית לסין מסתיימת בהשתחוויה מסוגננת, שבסופה פורץ פק בצחוק פתאומי, והבמה מוחשכת בבת אחת. לרגע קט מתגלגל הצחוק השדוני בתוך החושך, וכמו רומז לרבדים האפלוליים המסתתרים בקומדיה האביבית הזו.
אבל הדוכס תזאוס אינו מתקרב ולו במעט לתובנות הגלומות במחזה. את נאום הזלזול שלו כלפי "קשקושי הפיות" וה"לא-כלום שנולד מן האוויר" (בתרגום מדויק: "הלא-כלום האוורירי") הוא נושא לקראת סוף המחזה. הוא אינו מודע לכך שהמציאות בעירו השתנתה דווקא בעקבות חלומות או התרחשויות בעולם הפיות. הוא גם אינו מודע לאירוניה הגלומה בנאומו הוא. שהרי תזאוס עצמו הוא דמות בדיונית במחזה עתיר דמיון במיוחד, המנחה את צופיו שוב ושוב לחוותו כהזיה: גם הוא עצמו אפוא אינו אלא "לא-כלום אוורירי"; יתר על כן, דמותו נדלתה מהמיתולוגיה היוונית והרומית, ולפיכך הוא איננו אלא פּיסה מאותם "סיפורי סבתא" שהוא מקל בערכם.
 מציאות חיינו אינה חסרה תזאוסים מעין אלה, שחלקם לא יבינו לעולם כיצד המציאות, שהם מתעקשים לעגן אליה את עצמם ואת זולתם, כרוכה הדוקות בדמיון, בחלומות ובהזיות. העיון והצפייה ב"חלום של לילה בלב קיץ" – עוד פרי דמיון אוורירי – עשויים לסייע לנו להתמודד עמם ועם מִתקפותיהם מתוך ריחוק פילוסופי מחויך.

ד"ר עמרי סמית הוא חוקר תאטרון ומתרגם דרמה, בעל תואר שלישי מטעם אוניברסיטת תל אביב ובוגר הסטודיו למשחק בהנהלת ניסן נתיב.

(עריכה: דבורה לוי)

<http://www.beit-zvi.com/?CategoryID=10&ArticleID=854>

בית צבי, ביה"ס לאומנויות הבמה, רמת גן.

"חלום לילה בלב הקיץ", הפקת 2006.

מאת	ויליאם שייקספיר
נוסח עברי	דורי פרנס
בימוי	[מיטקו בוזקוב](http://www.beit-zvi.com/?pg=card&CategoryID=8&CusID=4753)
תפאורה	סשה ליסאנסקי
תלבושות	דנה ברלינר-קרן

בדקתי: כל תמונה באתר, היא אלבום שמעביר את כל שאר התמונות האחרות ברצף! התמונה כאלבום פועלת רק שם, באתר. העברתי הנה תמונה אחת כדי להראות, שכאן היא הופכת לתמונת סטילס, ואינה מעבירה את שאר התמונות כמו באלבום. בחרו באתר כל תמונה שתרצו, וגלגלו את רצף התמונות שלה ימינה או שמאלה. נסו לזהות: מי הן הדמויות? ואו באיזו סצנה מדובר?

<https://khan.co.il/brochures/summer-program/files/assets/common/downloads/a-midsummer-nights-dream.pdf>

מתוך התוכניה של "החאן" לקומדיה מאת ויליאם שייקספיר

עברית: דורי פרנס | בימוי: שיר גולדברג. ...הצגה ראשונה: 7 בינואר **2017.**

הדוכס תזאוס והיפוליטה, מלכת האמזונות, מתחתנים הערב. ...לדרישתו של אביה של הרמיה, מצווה תזאוס על הרמיה להינשא לדמטריוס ולא - תישלח למנזר או תוצא להורג. הֶרמיה וליסנדר מחליטים להימלט מהעיר. הלנה, אהובתו לשעבר של דמטריוס וחברתה הטובה של הֶרמיה, מספרת לדמטריוס על הבריחה, והוא ממהר בעקבות הזוג, כשהלנה בעקבותיו. באותו זמן ...בעלי מלאכה אתונאים מחליטים להעלות הצגה ...לכבוד חתונתם של תזאוס והיפוליטה. כוכב ההצגה הוא "תחת" . במהלך הבריחה, רביעיית האוהבים מוצאת עצמה אבודה ביער. ממלכת היער סוערת בעקבות הריב של טיטניה מלכת הפיות, ואוברון מלך הפיות, כשהאחרון מחליט להתנקם בטיטניה. האוהבים נקלעים לעין הסערה ותשוקותיהם ורגשותיהם עומדים למבחן האהבה. ...״תחת״ שערך יחד עם חבריו חזרות ביער, נקלע אף הוא לתוך מסע הנקמה של אוברון ומגלה, שהוא מצויד בכישורים מפתיעים. עם בוקר, כששבים כולם אל חגיגות החתונה, היער נדמה כתעתוע. חוויית הלילה ביער עודנה מהדהדת בתוכם ומאפשרת להם, בסופו של דבר, לבחור מחדש אחד בשני ובחתונה.

פק (לקהל): "אם קצת הגזמנו, בני הצל, יורשה-נא כך להתנצל : חישבו שכל זה רק היה אשליה והזיה. מחזה שולי פּעוּט, רק חלום, לא מציאוּת, אין שום נזק לספּר. תסלחו – וּנְשפּר. אז אם הצלחנו לעצור את זעמה של הביקורת, אני נשבע - מילה של פּק! - שנשפר תיק-פּק צ'יק-תק . קיראו לפק שקרן, אם לא. אז לילה טוב לָ וגם לו . תנו כף בלב טוב, בלי איפוק. פּק יְתקן, ללא פִּקְפּוּק."

...טירוף של אמצע הקיץ

הרקע למחזה: בשנת 1598 הוזכר המחזה לראשונה, והודפס לראשונה במהדורת קוורטו בשנת 1600 . בשנת 1623 הודפס במהדורת הפוליו הראשונה בנוסח מתוקן. התאריך המדויק בו נכתב המחזה, או הועלה לראשונה על במה, אינו ידוע. התאריך המשוער הוא בין השנים 1594-, 1596 לאחר שהשלים את "רומיאו יוליה". לא ידוע על מקור ממנו נלקחה עלילתו העיקרית של המחזה, והיא כנראה פרי דמיונו של שייקספיר. עם זאת, יש במחזה מוטיבים אחדים הלקוחים מהספרות הקלאסית.

חלום של לילה בלב קיץ

" שמו המקורי של המחזה הוא Dream Night's Midsummer , A שם שתרגומו המדויק לעברית הוא "חלום ליל אמצע-קיץ", אך בעברית נתקבע השם "חלום ליל קיץ". רק תרגומו של דורי פרנס נצמד לשם המקורי, וקרוי "חלום של לילה בלב קיץ".

משמעות השם – **חגיגות ליל אמצע הקיץ – הלילה הקצר ביותר בשנה** – מהוות בסיס נרחב לחלק הפסטורלי של המחזה. ניתן לקשור את "חלום ליל קיץ" למופעי ראווה של התחדשות ופריון – החל בזמן הקסם, דרך משחקי החיזור וכלה בתערוכת הפיות המסיימות את המחזה (בהצגה זו). סוג כזה של מחזה שכלל תהלוכות ססגוניות, שירים וריקודים, והסתיים בנשף מסיכות – היה חלק בלתי נפרד ממסורת התיאטרון האליזבתני.

למרות שמו, עלילת המחזה מתרחשת ב-1 במאי, יום חג האביב הפגאני Rite of May)) ולא באמצע הקיץ. אפרים ברוידא התייחס, במבוא לתרגומו, לחוסר התאמה זה בזמנים, והעלה שתי השערות מקובלות לכך:

 1 .המחזה נועד להיות מוצג לראשונה בתאריך זה במאי, בחתונה נכבדה ומפוארת של אדם מן המעמד הגבוה. ידוע כי חתונות רבות נערכו בקרב בני המעמד הגבוה בשנת 1596 , אבל אין עדות המקשרת את המחזה לאחת מהן במיוחד. כוונתו של שייקספיר הייתה לכתוב מחזה-בידור לחברה הגבוהה, עם תלבושות ססגוניות, מוסיקה והלצות. ומכיוון שהחתונה הייתה כמעט-מלכותית – התאפשר לשייקספיר לשתף משתתפים רבים מחוץ ללהקתו הקבועה, ואת תפקידי הפיות שיחקו ושרו ילדים וחובבים.

2 . המחזה רצוף דמיונות ושגיונות, ומתאפיין ברוח שטות הקרויה "טירוף אמצע הקיץ midsummer) " (madness ומוזכרת גם במחזה "הלילה השנים עשר".

הביטוי "**טירוף של אמצע הקיץ**" היה ביטוי שגור בתקופת שייקספיר. זה היה זמן שבו רוחות הטבע הזדוניות, היו יוצאות ומשוטטות בעולם. בגרמניה – זהו ליל המכשפות, בו מתכנסות המכשפות על הר הקרח לחגוג את טקסיהן.

חתונה, אהבה, יער ובעלי מלאכה

במחזה, המתרחש באתונה וביער הסמוך לה, מסופרים **שלושה סיפורים מקבילים**, המשתלבים זה בזה: סיפורם של ארבעה צעירים הקשורים ביניהם בקשרי אהבה מורכבים, סיפורה של חבורת שחקנים חובבים וסיפורם של הפיות ושאר שוכני היער.

אפרים ברוידא כתב: "מעגלות מעגלות עשויה קומדיה מכושפת זו, מעגל משיק במעגל, מעגלות נושקים וחוצים זה את זה, וסופם, כבאורח פלא, משתלבים זה בזה בנועם ושלום."

המעגל הראשון, המקיף, הוא **חתונתם של תסאוס והיפוליטה**, הפותחת את המחזה ומסיימת אותו.

המעגל השני, המרכזי, עוסק ב**שני זוגות האוהבים,** הרמיה וליסנדר, הלנה ודמטריוס. רגשותיהם של האוהבים, "נדים כביכול בין שני קטבים: קוטב האהבה הבשלה, המסומלת ביחסי תסאוס והיפוליטה, וקוטב יחסי האהבה הפרועים, נטולי אחיזה מוסרית, המסומלים בדמויות אוברון וטיטאניה".

המעגל השלישי הוא העולם העל-טבעי, **עולמם של יצורי היער**, "המדרבן את העלילה או מעכבה, הכול לפי צורך המשורר". המעגל הרביעי הוא **מעגל בעלי המלאכה**, והוא "חוליית החיבור הפנימית, המרתקת את העולמות השונים יחד ועושה אותם, ברגש, הוויה אחת". המחזה בתוך מחזה שמציגים בעלי המלאכה הוא כמעגל חמישי במעגלות המחזה - מותם הטראגי של פירמוס ותיסבי האוהבים הוא ניגוד לגורל האוהבים במחזה העיקרי.

רבדים יום-יומיים גסים

עם זאת, ההופעה הראשונה המתועדת בוודאות נערכה ב-1 בינואר, 1605 . עמוד השער של מהדורת הקוורטו של המחזה, 1600, מציין שהמחזה הוצג בפומבי פעמים אחדות.

בתקופה שהחלה בשנת 1642, עם מלחמת האזרחים האנגלית, והסתיימה ב-1660 , עם הכתרתו של צ'ארלס השני, מלך אנגליה, היו התיאטראות באנגליה סגורים. בתקופה זו הוצגה עלילת המשנה של בעלי המלאכה כמערכון קומי מלווה בפעלולים (droll) . **עם פתיחתם מחדש של התיאטראות בשנת 1660 , החלו לעלות עיבודים של מחזה זה, ושל מחזותיו האחרים של שייקספיר ועד לשנות ה-40 של המאה ה-19 לא הוצג המחזה בשלמותו, אך הוצגו עיבודים שלו וכן גרסה אופראית של המחזה.**

בשנת 1840 העלתה לוסיה אליזבת וסטריס בקובנט גארדן גרסה שלמה למדי של המחזה, שלה נוספו קטעי מוזיקה ובלט. וסטריס גילמה את אוברון, ובמשך 70 השנים הבאות גילמו נשים את תפקידי אוברון ופאק.

...**בשנת 1970 ביים פיטר ברוק** את המחזה במסגרת הלהקה השייקספירית המלכותית. ברוק ליהק שחקן אחד לתפקידים של תזאוס ואוברון, ושחקנית אחת לתפקידים של היפוליטה וטיטניה, כרמז לכך שעולם הפיות הוא תמונת ראי של עולם בני האדם. ...ברוק הדגיש את השפעתו של המבקר יאן קֹוט על תפישתו את המחזה. ברוק אינו הולך לכיוון כה רדיקלי כפי שהמחזה מוצג בספרו של קוט, אבל בהשפעתו משנה ברוק את הקסם העל-טבעי המיוצג במחזה, לרובד הבלתי מודע של האדם.

...מה אנחנו יודעים על שייקספיר 1616-1564

מה אנחנו יודעים על ויליאם שייקספיר? אף שפרטים רבים בחייו אינם ודאיים, יש בידינו מידע רב עליהם. הרשומות שנשתמרו מספרות מעט מאוד על חייו הפרטיים ואינן מספרות כלל על חיי הנפש שלו, אולם מלמדות על המאורעות החיצוניים בחייו. להלן אחדות מן השאלות החוזרות ונשאלות בקשר אליו, ותשובות שנשאבו ממקורות בדוקים.

מתי והיכן נולד ויליאם שייקספיר?

לפי רישומי הכנסייה, שייקספיר הוטבל לנצרות בכנסיית השילוש הקדוש, בעיירה סטרטפורד שעל הנהר אבון, ב 26 באפריל, 1564 , כנראה שלושה ימים לאחר לידתו. הוא היה השלישי מבין שמונה ילדים. שתי האחיות שנולדו לפניו – מתו בינקותן. שלושה אחים ואחות, צעירים ממנו, הגיעו לבגרות. אביו מולידו, ג'ון שייקספיר, היה יצרן כפפות אמיד, רצען וסוחר צמר, שהחזיק ברכוש דלא ניידי בסטרטפורד. אמו של שייקספיר, מרי ארדן, היתה בתו של חוואי מצליח. בשנת 1500 הייתה סטרטפורד עיר שוק מרכזית ששירתה כמאתיים בתי אב. היא נודעה כעיר של ירידים, וכדי להגיע אליה מלונדון נדרשו שני ימי רכיבה. מאחר ולאביו של שייקספיר היה מעמד של אזרח-העיר, היה זכאי לשלוח את בנו ללימודים, ללא תשלום, בבית הספר המצויין באותה עיירה. אפשר להניח כמעט בוודאות שויליאם הצעיר למד באותו ביה"ס אצל בוגר אוקספורד, ששכרו שולם לו בעין יפה, והוא זה שלימד את הנער את יסודות הרטוריקה והספרות הרומית הקלאסית.

כמה ילדים היו לשייקספיר ומה היו שמותיהם?

ב- 1582, בהיותו בן שמונה עשרה וחצי, נשא שייקספיר לאישה את אן האת'וויי, שעל פי הרישומים הייתה קשישה ממנו ב- 8 שנים. נולדו להם שלושה ילדים – סוזנה שהוטבלה לנצרות ב 26 במאי, 1583 , והתאומים ג'ודית' והאמנט, שהוטבלו ב 2 בפברואר, 1585. האמנט נדבק בדבר (המגפה השחורה) ומת באוגוסט 1596, והוא בן 11.

אילו יחסים היו לשייקספיר עם המלכה אליזבת?

אליזבת הראשונה אהבה את האמנויות וטיפחה אותן. הייתה לה להקת תיאטרון משלה, והיא חסמה בנחישות את ניסיונותיהם של הפוריטנים לסגור את התיאטרונים. תחת חסותה, פרחו התיאטרונים והיצירה בתקופה הקרויה על שמה. היא השכילה להעריך את כישרונו של שייקספיר, שהיה המחזאי האהוב ביותר עליה. ב 1590 התפתח נוהג של הזמנת תיאטרונים להופיע בחצר המלכות, ולהקתו הוזמנה יותר מכל להקה אחרת. המחזה 'ריצ'רד השני' שבו נראית הדחה של מלך הכעיס אותה היות שסברה שהוא מתייחס אליה.

האם היה שייקספיר מפורסם בימי חייו?

על חייו של שייקספיר בשבע השנים שלאחר הולדת התאומים ג'ודית' והאמנט, לא ידוע לנו דבר. אנו רק יודעים בוודאות שבסוף אותה תקופה היה שייקספיר בלונדון ועורר תשומת לב רבה בחוגי התיאטרון בבירה.

ששיקספיר עורר קנאת סופרים והתפעלות גם יחד, כשחקן וכמחזאי. בתקופה בה כתב שייקספיר את מחזותיו הגדולים – ההכרה בו הלכה וגדלה, אולם בני זמנו לא ראוהו, כמובן, בכל גדולתו, כפי שאנו רואים אותו כיום. לאחר 1598 הקפידו המ"ולים להדפיס את שמו על עמוד השער – דבר המוכיח שמחזה פרי עטו של שייקספיר נחשב רב מכר במיוחד.

הפוליו הראשון, קובץ כל כתביו של המחזאי, מעיד על הכבוד הרב שרחשו לו הקולגות. על מעמדו החברתי כאדם חשוב ואמיד מעיד הפסל שהציבו קרוביו לזכרו בכנסיית השילוש הקדוש, בסטרטפורד שעל הנהר אבון.

תיאטרון ״גלוב״

בשנת 1599 עשו שייקספיר ועמיתיו בלהקה עיסקה מסחרית ממין חדש. במקום לשכור את האולם להצגותיהם, כפי שהיה מקובל עד אז, בנו להם בית משלהם – הלוא הוא תיאטרון "גלוב" המפורסם, ובו הוצגו לראשונה מחזותיו של שייקספיר בפני קהל. להקתו הייתה הלהקה המבוקשת ביותר בלונדון, הן על ידי הקהל הרחב והן על ידי אנשי החצר. ב- 1608 קיבלה הלהקה בית תיאטרון שני – ה"בלאק פרירס" – בנוסף ל"גלוב". כאן הוצגו בערבים מחזות בפני קהל מובחר יותר, שלא כהצגות היומיומיות בתיאטרון "גלוב" הפופולארי. דמי הכניסה היו גבוהים הרבה יותר, וההצלחה הכספית הייתה, כנראה, גדולה.

שיפור מתמיד חל במצבו הכספי של שייקספיר ובעלייתו במעלות החברה, הוא השקיע כספו בנכסי-דלא-ניידי, ונחשב בעיני בני עיירתו כאדם אמיד, שאפשר להסתייע בו לעת מצוקה כספית.

מתי מת שייקספיר ומאיזו סיבה והיכן נקבר?

על פי הרישום במרשם הקהילתי של סטרטפורד, שייקספיר נקבר ב 25 באפריל, 1616 . על מצבתו שבתוך הכנסייה המקומית, נרשם שמת ב 23 באפריל. סיבת מותו אינה ידועה. הוא כתב צוואה ב 25 במרץ, כמעט חודש לפני מותו, ובה הוא מתאר את עצמו כ'בריא לגמרי וזכרוני צלול, תודה לאל.' אולם זה היה נוסח מקובל ואינו מעיד בהכרח על מצבו האמיתי. יתכן שכבר היו לו סימפטומים של מחלה שהתבררה בהמשך כקטלנית. בנוסף, הצוואה שכתב ב 25 במרץ. היא שכתוב של צוואה מוקדמת יותר מחודש ינואר, מה שעשוי לרמוז שהיה חולה תקופה ארוכה. מעולם לא נודע מה היתה מחלתו.

...פַּק – פוּק

מין יצור שובב, המסוגל לשנות את צורתו החיצונית, הקרוי Puck ונהגה באנגלית "פַאק". בתרגומיהם הוותיקים של שלום צבי דוידוביץ, אפרים ברוידא וט. כרמי קרוי "פּוּק", ובשם זה נודע במשך שנים רבות בקרב דוברי עברית. בתרגומים החדשים יותר, כמו בתרגומו של דורי פרנס נכתב "פַק". שמו הפרטי של פק הוא רובין גוּדפֶלֹואוּ ('רובין בחורטוב') והוא שד מזיק, מאיים ומסוכן במיתולוגיה האנגלית והגרמנית שמתלוצץ או עוזר, ככול העולה על רוחו.

״קֹופץ קֹופץ בלי למצמץ, מהיר יותר מנֵץ, מגֵץ, מחֵץ. ״

"שחקו מה שכתוב בטקסט״ { פיטר ברוק

...במחזותיו של שקספיר, אנו שומעים ואף קוראים – "שחקו מה שכתוב בטקסט." אבל מה כתוב? ...המלים של שקספיר הן פרוטוקול של המלים שרצה שידוברו, מלים שאמרו אנשים בטון מסוים עם השהיות ושתיקות מתאימות, בקצב ותנועה, בסגנון דיבור, שהוא עצמו חלק ממשמעותן של המלים. ...תהליך כזה מתרחש אצל כותב הדרמה וחוזר ומתרחש אצל השחקן. ייתכן, ששניהם מודעים רק למלים, אבל גם בעבור המחזאי ואחר-כך גם בעבור השחקן, המלה היא רק חלק קטן ונראה לעין מתוך תרכובת כבירה ונסתרת. כותבים מסוימים מנסים להעביר את כוונותיהם המדויקות בהוראות הבמה ובהסברים שליד הטקסט, אך עובדה היא, ...שדווקא המחזאים הטובים ביותר מסבירים את עצמם הכי פחות. ...הם מכירים בכך שהדרך היחידה למצוא את השביל האמיתי והגיית המלה הוא באמצעות תהליך המקביל לתהליך היצירה המקורי. אי אפשר לעקוף או לפשט את התהליך הזה...

שקספיר ניחן ביכולת לכתוב מחזות המשלבים רמות שונות של תודעה. עניין זה גרם לו להצליח במקום שבו נכשלו כל קודמיו וכל ממשיכיו.

...**ייתכן שאנו רוצים קסם, אך אנו מחליפים אותו בהוקוס פוקוס.** ...הצורך שלנו בחוויה המגית, שמעניק התיאטרון – הוא נואש. אנו רוצים לחוות אותה ישירות, באופן שישנה את התפישות המוצקות ביותר, שיש לנו אודות המציאות...

בעבר היה לתיאטרון קסם: קסם שהתקשר לחג מקודש או לקסם הפנסים שנדלקו על הבמה. כיום, העוסקים בו אינם נהנים מאמון רב. כדי לרכוש את אמונו ותשומת-לבו של הקהל, אנו חייבים להוכיח, ש**עבודתנו איננה מעשה רמייה , וכי אין אנו מסתירים דבר.** עלינו להסיר את הכובע בפני הקהל ולהראות לו, שאין בתוכו שפן. רק אז נוכל להתחיל."

"כמובן, כל עבודה כרוכה בחשיבה, ובכך אני מתכוון להשוואה, לעיון, לעשיית משגים, לבחינה נוספת, להטלת ספק ולהתחלה מחדש. הצייר והסופר גם הם עושים זאת, אך בינם לבין עצמם בחדרם. במאי התיאטרון ...מתפתח המדיום שלו מתוך דיאלוג בלתי פוסק ופורה. ...החומר החי של השחקן הוא הדיבור, התחושה והחיפוש המתמיד. עבודת השחקן היא חשיבה בקול רם, שגם מציגה את עצמה."

(מתוך ***החלל הריק****, פיטר ברוק , מאנגלית: איתן בלום ויוסף אל-דרור, הוצאת אור-עם, 1991*)

ב"חלום ליל קיץ" שאלנו את עצמנו שוב ושוב: מה זה קסם? מה המשמעות המציאותית של כישופי-פיות בתוך ההצגה? לא בתור מוסכמה מובנית מאליה, אלא בדבר שיש בו תוקף של מציאות חיה.

(מתוך *ראיון עם פיטר ברוק*)

יצרים ואירוטיקה, אימה וחרדה (*שייקספיר בן זמננו/ יאן קוט*)

"חלום ליל קיץ" היא יצירה שמציעה פרשנויות רבות: ההפקות המסורתיות השתמשו בדימויים רומנטיים כבסיפור אגדה, בעוד שההפקות המודרניות מציגות מחזה של יצרים וארוטיקה, עולם של אימה, חרדה, אובדן הדרך וחריפות נוקבת. גישה זו מתבססת על פרשנותו של יאן קוט (1966) המחפש במחזותיו של שייקספיר משמעות אקטואלית, ועל טענתו כי "חלום ליל קיץ" הוא מחזה על אהבה, מחזה נועז וחריף, בו מוצגת האהבה דרך הברוטאליות והחייתיות של המין. שקספיר מציג את הסמל הארוטי החייתי באופן כמעט אובססיבי במחזה.

בעלי החיים במחזה הם בעלי מיניות חזקה. "תחת", ההופך לחמור בלילה מטורף זה, אינו סמל לטיפשות. החמור נחשב כבעל כוח גברא רב, ובעל אבר המין והארוך והחזק ביותר בין בעלי החיים ההולכים על ארבע. פק ואברון רואים בחמור מפלצת, אבל טיטניה גוררת אותו אל מיטתה. מיניותו של החמור חודרנית ומוחשית יותר מזו של העלם היפה ודק הגזרה.

החלום, על פי שייקספיר הוא כוח אי רציונאלי המייצב את החיים, וכמו הדרמה – נותן החלום את האפשרות להתנסות ולספק משאלות מבלי להיפגע. החלום מממש את הדחפים המודחקים החייתיים של האדם.

האהבה ששייקספיר מציג היא אהבה פתאומית, אהבה ממבט ראשון. אהבה שמורכבת מאקסטזה ומתשוקה; אהבה בה הנאהבים עצמם ניתנים להחלפה, כיוון שהדמויות אינן מאופיינות בקפידה, אלא בתפקיד אותן הן ממלאות מבחינה מינית.

היער כמייצג היבט מסוים של הטבע, רחוק מלהיות רומנטי וחביב. היער מייצג ב"חלום ליל קיץ" עולם של טירוף ויצרים מיניים, עולם של שיכרות וסמים. הטבע ש-קוט מגלה במחזה, מייצג אכזריות וכיעור. מכל הדמויות במחזה – טיטניה היא זו החודרת ביותר לעומקה של החוויה המינית האפלה. אהבתה של טיטניה לחמור היא התמכרות ארוטית חייתית פשוטה, נפשה יוצאת אל אהבתה החייתית – טיטניה כופה את עצמה על החמור. היא חודרת אל מעמקי התחום האפל, שאין בו יופי או כיעור, אלא רק פורקן. זהו המאהב אותו רצתה ועליו חלמה, אלא שלא הייתה מוכנה להודות בכך, אפילו לא בפני עצמה. תמונות האהבה שבין טיטניה לחמור הן אמיתיות ודמיוניות, מושכות ודוחות, מלהיבות ונתעבות.

הלילה קרב אל קיצו והשחר מפציע. האוהבים התנסו כבר בחוויה האפלה של האהבה הבהמית. טיטניה מתעוררת מהשינה ששחררה אותה מן המעצורים התת-הכרתיים, ומוצאת לידה יצור גס, בעל ראש חמור. לאור היום – קשה לה להיזכר ולהבין שחשקה ביצור הזה. היא אינה מעוניינת לזכור. ״איך זה קרה?! / תראה אותו! איזה כיעור! אח, גועל!״ הבושה מכסה אותה, את כולם. הדמויות מתביישות בחוויות הלילה ומדחיקות אותן. הן אינן רוצות לדבר על חוויות הלילה, כשם שאין איש רוצה להזכיר במלים את סיוטיו. שייקספיר חושף את הקוטבית העזה שבין הלילה המטורף והארוטי, לבין הבוקר השכלתני. אך הלילה הוא הוא המפתח לפענוח חוויות היום, ובו מתגלה מצבן האמיתי והטבעי של הדמויות; בחלומותיהן לבשו את דמותן האמיתית.

חומר ממנו עשויים חלומות – דורי פרנס

בסוף המחזה הזה, אומר פק השדון: "אם קצת הגזמנו, בני הצל , יורשה-נא כך להתנצל: חישבו שכל זה רק היה אשליה והזיה. מחזה שולי פּעוּט, רק חלום, לא מציאוּת."

"בני הצל": המלה SHADOW אצל שייקספיר מופיעה במחזות רבים במובנים שונים: דמות, חיקוי, רוח, צל, שם בדוי ; ובאנגלית של ימי שייקספיר, אחד המובנים שלה היה גם: "שחקן". ...כלומר שחקן הוא מין צל, ותיאטרון, כפי שמציין פק, הוא חלום. ...תיאטרון הוא רק חלום בתוך החלום הגדול שנקרא "חיים". הכל תלוי, כמובן, מי חולם...

במחזה שלפנינו, החלומות הם ...לא ממש חלומות פז. בואו לא ננסה לדמיין אפילו מה היה אומר דוקטור פרויד ...על חלומה של הרמיה: "אוי לי! איזה חלום של חלחלה! תראה, אני רועדת עוד מבּהלה! הָיה נחָש, שאת לבי אכל. אתה ישבְתָ וחייכת כשזָחל".

שלא לדבר על חלומה של טיטניה – חיי אהבה עם חמור; או חלומו של האיש שהופך בעצמו לחמור. מה שחלומי כל כך במחזה הזה הוא, כיצד חלומות של חולמים שונים מתערבבים אלה באלה. מישהו מוצא את עצמו בתוך חלום של מישהו אחר.

...וגם כשמתעוררים, לא ברור עדיין לתוך מה מתעוררים. החלום משנה את המציאות . "אנחנו באמת ערים?" שואל דמטריוס במחזה הנוכחי. "נראֶה לי שאנחנו ישנים, חולמים עדיין". ובעל-המלאכה שחלם כי הפך לחמור אומר:

"היה לי חלום, זה מעל ומעבר למוח של אדם להגיד איזה מין חלום זה היה. הבן-אדם הוא חמֹור אם הוא יתחיל בכלל לנסות לתאר את החלום הזה. היה נדמה לי שהייתי – לא, אף אחד לא יכול להגיד מה. היה נדמה לי שהיה לי – אבל הבן-אדם הוא מוקיון עם תעודות אם הוא יעיז להגיד מה חשבתי שהיה לי. עין לא שמעה, אוזן לא ראתה, יד לא יכולה לטעום, לשון לא יכולה לדמיין ולב לא יכול לדווח מה היה החלום שלי. אני אושיב את חבר מוט לכתוב בלדה מהחלום הזה. יקראו לה "חלומו של תחת", כי זה חלום שאין לו תחתית."

...הצחוק על פי ברגסון

"הצחוק" הוא שמו של מאמר קצר שחיבר הוגה הדעות אנרי ברגסון. המאמר פורסם בשנת 1901 , והשפיע רבות במחקר התיאטרון והקולנוע.

תנאים הכרחיים לקיום צחוק:

מקור הצחוק הוא תמיד במשהו אנושי: תמונת נוף אף פעם לא תשעשע אותנו. במקרה ויש אלמנט קומי שלא עוסק בבני אדם, אנחנו נזהה את הפן האנושי שלו, והוא זה שיצחיק אותנו.

האויב הגדול ביותר של הצחוק הוא הרגש: ברגע שאדם מזדהה רגשית עם מקור הלעג, הוא לא יכול לצחוק. חייבים להרדים זמנית את הרגשות, על מנת לצחוק. שכן אם נזדהה עם האדם המחליק על קליפת הבננה, סביר שלא נצחק מכך, אלא נרחם עליו.

הצחוק הוא חברתי: ברגסון האמין שאדם לעולם לא יצחק כאשר הוא מרגיש בודד, לעומת זאת ככל שיש יותר קהל צוחק - כך יצחק האדם יותר. על פי ברגסון, הצחוק עצמו מעורר צחוק. בצליל הצחוק עצמו יש משהו שמזמין הצטרפות.

מה גורם לקהל לצחוק ?

* עקרון החזרה - כשאנו מחכים לחזרה והיא באה, אנחנו צוחקים. לכן צופים קבועים בקומדיה מסוימת יצחקו יותר מ-צופה חדש. למשל, החיזור של הלנה אחרי דמטריוס .

* האנושי שבחיה - החיה שבאדם: "תחת" מתגלה כחמור.

* דמות הנגררת לעשות מעשה שלא מתוך בחירה.

* החלפת הטבעי במלאכותי, למשל, אוזניי החמור, ואיבר המין של "תחת."

* גשמיותו (דברים חומריים) של האדם, אל מול הרוחניות שלו.

* תגובה אוטומטית של דמות: למשל, בכל פעם שבמאי בעלי המלאכה מכריז על תפקיד בהצגה, קופץ "תחת" ומסביר, למה הוא האדם הנכון לתפקיד.

* עולם הפוך

* משחקי לשון, שיבושי מילים: תחת: "זה תפקיד מחריש-עיניים".

* הפרזה: עיסוק בדברים שאינם חשובים - למשל, ההתעסקות הרבה בדמות האריה ובפחד שהוא עלול לעורר בגבירות.

* איבוד הגמישות הגופנית: כאשר אדם מאבד את גמישותו, וגופו לא מצליח להסתגל למצב החדש שנוצר סביבו בצורה הולמת.

* חיקוי: כאשר אדם מתנהג כמו חמור, למשל.

*...אפקט הדומינו: או קומדיית טעויות, כאשר מעשה אחד גורם לשרשרת אירועים מוזרים ומביכים, שכל אחד מהם בא בעקבות קודמו.

*...בחירה מדומה: אדם המבצע פעולה בניגוד לרצונו, שאינו מודע לכך שהוא מבצע אותה בניגוד לרצונו, והוא חושב שהוא רוצה לבצע זאת.

בעלי המלאכה והמחזה על פִּירָמוּס ותיסבי

בעלי המלאכה מתארגנים בהתרגשות רבה ונוגעת ללב להפקה שהם מעלים. התארגנות זו היא שיקוף פרודי להפקות עממיות, שעלו בתקופת שייקספיר, אך יש בהפקה זו גם התייחסות ברורה ל"חלום ליל קיץ".

שייקספיר מציג את הדמיון דרך עיני תחת וחבריו. המחזה שהם מעלים מעורר גיחוך בגלל סגנונו המנופח ובגלל הרצינות והתמימות שבה הם מביימים ומשחקים. "

"**פירמוס ותיסבי**" הוא סיפור על זוג אוהבים שהוריהם התנגדו לאהבתם. השניים קבעו פגישה במקום סתר, אך כשפירמוס הגיע לשם נוצר אצלו רושם שאהובתו מתה, ומרוב צער התאבד. כאשר תיסבי הגיעה וראתה זאת, התאבדה אף היא על גופתו.

סיפור טראגי זה, שקל לראות את הדמיון בינו ובין "רומאו ויוליה", שאותו כתב שייקספיר בסמוך לכתיבת "חלום ליל קיץ", הפך, בביצועם של בעלי המלאכה, לפארסה המעוררת את צחוקם ולעגם של הצופים, בני אתונה.

<https://www.haaretz.co.il/blogs/alitkarp/BLOG-1.8793538>

עד ששני אלה לא יבואו על סיפוקם, משבר האקלים יימשך

"חלום ליל קיץ" הוא מחזה של היפוך היוצרות, שלא לומר היצרים. לרגל שבוע שבו צוינו יום כדור הארץ ויום הולדתו של ויליאם שייקספיר, שווה להיזכר למה באמת יורד שלג באמצע הקיץ.

[**עלית קרפ**](https://www.haaretz.co.il/blogs/alitkarp)

פורסם ב-24.04.20

אוברון וטיטניה ביער. ציור של ג'וזף נואל פאטון, סביב 1849

רוצים לדעת ממה נגרם משבר האקלים? לכבוד יום כדור הארץ שחל השבוע ולכבוד יום הולדתו ה-456 של ויליאם שייקספיר, שגם הוא חל השבוע, אני מזמינה אתכם לקרוא שוב ב"חלום ליל קיץ" ולגלות מדוע באמת יורד שלג באמצע הקיץ, שלא לדבר על למה קטסטרופות אחרות פוקדות את העולם, כולל מגפות.

הפתעות מזג אוויר, כך נראה, אינן נחלת המאה ה-21. כבר במאה ה-16 כתב היוצר האנגלי מחזה נפלא על עולם הפוך והיו לו כמה הסברים משעשעים לקיומו. "חלום ליל קיץ" הוא מחזה של היפוך היוצרות, שלא לומר היצרים, המתרחש באתונה ובחורשה שלידה. אם אתונה היא העיר והציוויליזציה, הרי שהחורשה היא המקום שבו באים לידי ביטוי היצרים, והאפלים הפרועים ביותר.

הזוג הפרוע מכולם הוא טיטניה מלכת הפיות, שעוד תנהל רומן מתוקשר עם חמור, ואוברון מלך הפיות. השניים הללו, כך נראה, מרשים לעצמם את מה שאחרים אפילו לא חולמים עליו. אוברון הוא גם אחד שלא מתבייש לומר בדיוק מה הוא רוצה. הקהל למד זאת מיד במערכה השנייה, כשפוק אומר לאחת הפיות (תרגום דורי פרנס):

"שלא יִראה את המלכה, זה לא כדאי לה.

  כי אוֹבֶּרוֹן שְטוּף זעם וחרוֹן

          שיש לה בפמליה נערוֹן

          מקסים אשר נִגְנב ממֶלך הוֹדוּ.

          החטוּפוֹן הזה מתוק מאד הוא;

          ואוֹבֶּרוֹן, קנאי, חָפֵץ בַּנער

          שכְּנושֵא כֵּלָיו יָשוּט איתו בַּיער;

          אך היא דְבֵקָה בַּילד האהוב,

          כֶּתר פרחים נתנה לו, וכל טוּב".

כנושֵא כֵּלָיו יָשוּט איתו בַּיער? אולי ישוט, אבל לא כנושא כליו, אלא בתפקיד לגמרי אחר, כך נראה. אוברון חושק בנער, וטיטניה לא מוכנה בשום פנים ואופן לתת לו אותו. אולי היא חושקת בנער בעצמה, אולי היא מקנאה לאוברון, ואולי היא שומרת אמונים לאמו של הנער, שהיתה חסידה שלה ואולי מאהבת. ב"חלום ליל קיץ" כל האפשרויות פתוחות.

וכך, הסקנדל בחורשת הפיות בעיצומו, ויש לו גם תוצאות. היבולים נרקבים? הנהרות עולים על גדותיהם? יש מגפות? טיטניה, מלכת הפיות יודעת למה זה קורה, וגם מי אשם בכל זה. בתחילה נראה כאילו היא מאשימה את אוברון:

          "עוד לא קרה מאז תחילת הקיץ

          שנתאסף בְּתל, גיא, חורש, כר

          של דשא, פלג מרוּצף צדפים,

          נחל אפוף קְנֵי סוּף, או על חוף ים,

          לרְקוד במעגל לקול שריקת

          הרוח, בלי שבַּקטטות שלך

          הרסת לנו את השעשוע".

ואז היא פונה לתיאור המצב ברשימה ארוכה של תופעות, שאינן כדרך הטבע. אולי היפות והאקטואליות מכולן הן השורות הללו:

          "הלבנה, מלכּת גאוּת ושפֶל,

          חיוורת מרוב זעם, מציפה

          את האוויר בְּשִיגָרוֹן, לחוּת

          ומחלוֹת. וּבְטֵרוּף הַמֶּזג

          של מזג-האוויר כל העונות

          מתבלבלות: פְּתיתֵי שֵיבָה של כְּפור

          צונחים לחֵיק שושן אדום צעיר";

אלא שטיטניה, אחת הדמויות הנשיות הנהדרות ביותר בספרות, פיה שאינה מסתירה את יצריה, אינה מתנערת מאחריותה האישית למצב הדברים. וכך היא מסבירה לאוברון את המקור לכל התקלות הללו:

"ושורש האסון הזה -

 הריב שלנו, הסכסוך שלנו.

אנחנו ההורים והמקור."

סוף-סוף התברר מי אשם במשבר האקלים ובמגפות: הקטטות של אוברון מלך הפיות עם זוגתו (לפעמים), טיטניה, מלכת הפיות. עד שהשניים הללו לא יבואו על סיפוקם, במובן הגופני ביותר של הצירוף הזה, לא יהיה פה שקט.

<https://www.youtube.com/watch?v=jrlvRv8JApc>

Pyramus and Thisbe - A Love Story - Greek Mythology

3:40 דקות

המיתוס על פיראמוס ותיסבי מסביר מדוע פרותיו של עץ התות אדומים. נמצא רק אצל אובידיוס. הוא המקור ל"רומיאו ויוליה", מצד אחד, ול"חלום של לילה בלב קיץ", מצד אחר (שהם מחזות תאומים שכתב שקספיר). הסרטון לעיל מדבר באנגלית. אבל הוא מובן לגמרי בזכות האיורים המרהיבים. חלקם מתוך ציורים של ציירים נודעים במשך הדורות.

<https://maritbenisrael.wordpress.com/2012/06/22/%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%93%D7%9D/>

מָרית בן ישראל

על קירות ובני אדם – אובידיוס, שייקספיר, (ביאליק), חנוך לוין

...לנוחותכם אני מעתיקה לכאן את תקציר הסיפור המופיע ב**[מטמורפוזות](http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%95%D7%AA%22%20%5Ct%20%22_blank)** של אובידיוס, מעין "טרגדיה של טעויות" ש-רגש רותח גולש מתוכה כמו חלב מתוך סיר:

פִּירָמוּס היפהפה ותִיסְבּי היפהפייה התאהבו עד כלות, אלא שלא היה להם סיכוי להנשא. הוריהם היו אויבים ובין בתיהם התנשאה חומה. למרבה המזל היה בה סדק שאיפשר להם לשפוך את לבם, בלי לגעת אמנם. הם החליטו לברוח באישון לילה ולהיפגש במעיין ליד קבר נינוס, לרגלי עץ התות. תיסבי הגיעה ראשונה, ובזמן שהמתינה לפירמוס התקרבה למעיין לביאה מגואלת בדם טרפּהּ. הנערה המבוהלת נמלטה ושמטה את צעיפה. הלביאה הנרגזת שיסעה אותו בשיניה. ואז הגיע פירמוס ומצא את קרעי הצעיף המזוהם בדם. לבו נשבר מכאב ואשמה. הוא נפל על חרבו, ופרץ דמו הרותח צבע את התותים הלבנים של העץ והרווה את שורשיו. תיסבי שחזרה בינתיים, התפלאה על התותים שהחליפו את צבעם. ואז הבחינה בפירמוס הגוסס והספיקה לחבק אותו עוד פעם אחת לפני שעצם את עיניו לתמיד. היא בכתה והתפללה שלפחות בקבר יוכלו להתאחד והשביעה את העץ שינציח את סיפורם בצבע החדש של פירותיו. ואז נפלה גם היא על החרב החמה עדיין מדמו של אהובה. שתי המשאלות התגשמו.

שייקספיר, או למה התכוון המשורר?

פירמוס ותיסבי מזכירים את רומיאו ויוליה, אבל שייקספיר העלה את סיפורם גם כפשוטו, ב**[חלום ליל קיץ](http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%A7%D7%99%D7%A5%22%20%5Ct%20%22_blank)**. חבורה של בעלי מלאכה מציגה אותו כמחזה בתוך מחזה, בחתונתם של תיזאוס והיפוליטה. השחקנים החובבים מגלמים את הנאהבים, את האריה שהבהיל את תיסבי ושיסע את צעיפה, וגם חלקים נבחרים מהתפאורה: אחד מגלם את אור הירח, ואחר את הקיר שדרכו תקשרו הנאהבים. ...כל הבמאים שמצאתי הלעיגו על "הפרימיטיביות" של בעלי המלאכה וגילו חירשות ועיוורון לפוטנציאל הלירי-קומי שנולד מן **[ההזרה](https://maritbenisrael.wordpress.com/2008/09/06/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%94%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%99/%22%20%5Ct%20%22_blank)**, **לקסם שבו שטיחות נפתחת לפיוט.**

סימבה, האריה הצעיר – מתוך מלך האריות בבימויה של ג'ולי טיימור. טיימור חשפה בכוונה את פניהם של השחקנים-רקדנים, כדי להבליט את הנוכחות האנושית.

והאריה של הקוסם מארץ עוץ

על אריות ודרקונים

...מלאכותי ומגוחך (הוא) האריה של בעלי המלאכה, שמכריז שאינו אריה אלא נגר, כדי להרגיע את הגבירות המבוהלות. (אבל) רווח קומי-פיוטי נפער בין מה שחווה הדמות, למה שרואים הצופים. בין המציאות של הגיבור, למציאות של הקהל. רווח מחויך, נקי מזלזול ומלעג, שיש בו אם כבר, שרידים של דמעה; הרי לו יכולנו להשקיף מן האולם על הדרקונים הפרטיים הרודפים אותנו ...**אם היינו יכולים להרפות לרגע מהדרקונים שלנו, ולראותם כשחקנים בהצגה, אולי גם הם היו מעוררים בנו חיוך סלחני במקום ייאוש ואימה.**

פרימיטיבי-מתוחכם

גם הבמאים שזלזלו בבעלי המלאכה ...מכירים בניגוד בין הפרימיטיבי למתוחכם. אבל בעוד שהמזלזלים סוברים שמדובר בשני קצוות של קו ישר, בעלי הגישה הפיוטית ממקמים את הפרימיטיבי והמתוחכם בשני "קצותיו" של מעגל; והמעגל הלא הוא קו, שבו הנקודה הרחוקה ביותר היא גם הקרובה ביותר.

...ניקח למשל את אור הירח המגולם על ידי שחקן עם פנס, שיח קוצים וכלב. בין הצופים מתעורר ויכוח, האם השחקן היה צריך לשאת את הקרניים על ראשו, או שאולי כירח מלא, הקרניים נמצאות בתוכו? ומה בעצם תפקידו של השחקן כאן, האם הוא סרח עודף לפנס? השחקן מתגונן ומסביר שהוא האיש שבירח. אם כך, הוא נענה, הרי הוא וכלבו וקוציו היו צריכים להיות בתוך הפנס.
זהו בעצם ויכוח על מטפורה בימתית, על כמה אחד לאחד זה צריך להיות. ותאמינו לי שכיועצת אמנותית של תיאטרון, דיונים כאלה הם הלחם והחמאה של עבודתי. זה חלק מהגישוש אחרי השפה הבימתית. ובשורה התחתונה – הסצנות "הפרימיטיביות" של הצגת פירמוס ותיסבי הן בו בזמן גם "אמנות-על-אמנות", **מסה מומחזת על שירה ועל ריטוריקה ועל תיאטרון.** אני יודעת שדברים כאלה מרגשים בעיקר אותי, ואני כותבת אותם בקיצור הפעם, כי **אני בדרך למקומות אחרים.**

...על קירות ובני אדם – מאובידיוס עד חנוך לוין

לגלם "קיר עם סדק" זה שיא הגיחוך ...ובמחשבה שנייה – האומנם? אין דרך מאופקת להגיד את זה, אז שיהיה במלוא הפאתוס: מי בונה את הקירות שמפרידים בין אוהבים ומי מתחזק אותם? ...בני אדם מקימים אותן ומצדיקים את קיומן בק"ן טעמים. **כשמלהקים שחקן לתפקיד קיר, אומרים גם את זה, רק בלי פאתוס.**

ובמחשבה שלישית – אצל אובדיוס הנאהבים מדברים אל הקיר:

למה זה כותל קנא כשטן תעמוד על דרכנו?
תן ובשר אל בשר ניצמד ונדבק בדודינו,
תן לנו זאת למצער: נשיקות נחליף במו פינו!
על חסדיך אנחנו מודים! תבורך, כי פתחת
דרך לשיח דודים ונתיב מן הפה אל האוזן!

[**תרגום שלמה דיקמן**](http://www.bialik-publishing.co.il/product_info.php?products_id=154)

ולא רק אל הקיר הם מדברים. פירמוס מדבר אל האריה, ואפילו אל הבגד שהוא לובש: "בואי עתה, שמלתי," הוא אומר לפני שהוא נופל על חרבו, "גם אני מִדָּמי ארווך!" תיסבי מדברת אל העץ ומבקשת ממנו לזכור אותם. ויוצא שבעלי המלאכה (ושייקספיר המציץ מעבר לכתפם) שמלהקים אנשים לתפקיד של דוממים, שומרים על נאמנות למקור. הם מממשים את המטפורה, את ההאנשה.

ונזכרתי ב"אשכבה" של חנוך לוין שכולה פיוט מן הסוג הכמוס בהצגת בעלי המלאכה. לוין מאניש את הסוס ואת הבית ונותן לשחקנים לגלם אותם. העגלון שמנסה לשווא לספר לאנשים על מות בנו, שופך את לבו לבסוף לפני הסוס. והבית האנושי מסייע לבעליו ומגיש להם את החפצים שהם צריכים. וכמה מלאי חום וחמלה הם הדוממים האלה, לעומת האדישות והניכור של בני האדם.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Man_in_the_Moon>

אין בעברית אז באנגלית, ובקיצור: על פי מיתוס נוצרי, פני האדם הנראות בירח הן של מקושש העצים בשבת, שקיבל עונש סקילה (במדבר, טו 36-32) ולהראות לנצח בפני ירח מלא, למען יראו וייראו.

Near full moon over Berlin, Germany, in December 2015, approximately 30 minutes after moo

Man in the Moon

The **Man in the Moon** refers to any of several [pareidolic images](https://en.wikipedia.org/wiki/Pareidolia%22%20%5Co%20%22Pareidolia) of a human face, head or body that certain traditions recognize in the disc of the [full moon](https://en.wikipedia.org/wiki/Full_moon). The images are composed of the dark areas of the [lunar *maria*](https://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_mare), or "seas" and the lighter highlands of the lunar surface.

Origin

There are various explanations for how the Man in the Moon came to be.

A longstanding European tradition holds that the man was banished to the Moon for some crime. Christian lore commonly held that he is the man caught gathering sticks on the Sabbath and sentenced by God to death by stoning, in the book of Numbers XV.32–36.[[1]](https://en.wikipedia.org/wiki/Man_in_the_Moon#cite_note-1) Some Germanic cultures thought he was a woodcutter found working on the Sabbath.[[2]](https://en.wikipedia.org/wiki/Man_in_the_Moon#cite_note-2)

Germanic woodcutter

There is a Roman legend that he is a sheep-thief.

One medieval Christian tradition claims him to be [Cain](https://en.wikipedia.org/wiki/Cain), the Wanderer, forever doomed to circle the Earth. [Dante](https://en.wikipedia.org/wiki/Dante)'s [*Inferno*](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Divine_Comedy#Inferno)[[3]](https://en.wikipedia.org/wiki/Man_in_the_Moon#cite_note-Inferno126-3) alludes to this:

For now doth Cain with fork of thorns confine
On either hemisphere, touching the wave
Beneath the towers of [Seville](https://en.wikipedia.org/wiki/Seville). Yesternight
The moon was round.

<https://heb.wis-wander.weizmann.ac.il/space-physics/n-4150>

אתר מכון וייצמן למדע

"הפרצוף על הירח" בולט מאוד בצילום זה של החללית LRO

מדעני מכון ויצמן למדע גילו: מדוע פניו של "האיש בירח" מלוות אותנו תמיד?

11.03.2012

כאשר אנו מסתכלים אל השמיים, אנו נתקלים במבטו המוכר והחביב של "האיש שבירח", אשר מלווה אותנו בנאמנות. התיאום המוזר של תנועת הירח, כלומר, העובדה שמשך הסיבוב שלו סביב צירו זהה לזמן שנדרש לו כדי להקיף את כדור-הארץ, גורם לכך שהצד הפונה אל כדור-הארץ הוא קבוע – כך שעיניו של האיש שבירח נעוצות בנו תמיד. האם קיימת סיבה לכך שהירח תמיד מפנה אלינו את פניו, או שרק במקרה הוא אינו מסובב את גבו?

במחקר שכלל הדמיות וניתוחים מפורטים, הראו ...שפני הקרקע של הירח – כלומר תכונותיו הגיאופיסיות – הם שקובעים את כיוונו ביחס לכדור-הארץ. ממצאי המחקר, שנתמך על-ידי לוויין סקירת הירח של נאס"א ,(LRO) התפרסמו באחרונה בכתב-העת **Icarus**.

תמונה הירח, כפי שצולמה במצפה הכוכבים על-שם קראר במכון ויצמן למדע

צורתו הגיאופיסית של הירח אינה סימטרית: פני השטח בצדו הקרוב מכוסים במכתשים עמוקים, ובהם חומר געשי דחוס וכהה – והם שיוצרים את "פני האדם". בצדו המרוחק של הירח, לעומת זאת, מתנשאים הרים גבוהים.

...תכונותיו הגיאופיסיות של הירח עברו שינויים משמעותיים מאז ימיו המוקדמים, ולכן ייתכן כי בעבר העדפת כיוונו הייתה שונה. עדויות שונות מצביעות על האפשרות כי בעבר הירח אכן הפנה אלינו את צדו השני, אולם בשלב מסוים המערכת החלה להסתחרר כתוצאה מפגיעה ענקית של עצם כלשהו בירח, ולאחר מכן התייצבה וננעלה מחדש במצב הנוכחי – באופן שמתואר במחקר זה.

סו<https://saloona.co.il/corny/?p=2869>

עידו ריקלין מפגיש את האופרה עם הקולנוע של שנות ה-30, עושה אומאז’ לתור הזהב של הוליווד ולתעשיית החלומות ומערבב יחדיו את הדמיון והמציאות לחלום של ליל קיץ.

10/01/2018

"חלום ליל קיץ” הוא מחזה, קומדיה רומנטית, מאת ויליאם שייקספיר שנכתב בשלהי המאה ה-16. זהו אחד המחזות הפופולריים ביותר שלו. במחזה, המתרחש באתונה וביער הסמוך לה, מסופרים שלושה סיפורים מקבילים, המשתלבים זה בזה: סיפורם של ארבעה צעירים הקשורים ביניהם בקשרי אהבה מורכבים, סיפורה של חבורת שחקנים חובבים, וסיפורם של הפיות ושאר שוכני היער. עיקר המחזה מתרחש בליל קיץ אחד, ביער הסמוך לאתונה. ובמקרה של הפקה זו, סיפור המסגרת הוא הפקה הוליוודית בסגנון שנות ה-30 של המאה ה-20.
האופרה נפתחת בקרחת היער, כאשר אוברון מלך הפיות דורש מטיטניה מלכת הפיות , להעביר לחזקתו נער הודי צעיר מהפמליה שלה. לאחר שהיא מסרבת לו, אוברון נשבע לנקום בה. הוא שולח את פאק השדון להביא לו פרח שהצוף שלו הוא שיקוי אהבה. אם מטפטפים מצוף הפרח על עיניו של אדם ישן, הוא יתאהב ביצור הראשון שיראה, כשיתעורר. מטרתו היתה שטיטניה תתאהב ביצור דוחה ובכך לגרום להשפלתה.
במקביל מתרחשת לה עלילה נוספת ביער. הרמיה וליסנדר הם זוג מאוהב, אך אביה של הרמיה, עומד על כך שהיא תינשא לאדם שהוא בחר: דמטריוס (המאוהב בהרמיה). ליסנדר מציע להרמיה לברוח יחדיו אל דודתו שגרה בעיר אחרת ולהינשא שם.

הרמיה מסכימה, והם קובעים להיפגש בלילה ביער כדי לממש את הבריחה. הרמיה מספרת על הבריחה לחברתה הטובה, הלנה, המאוהבת בדמטריוס. הלנה מלשינה על ליסנדר והרמיה לדמטריוס. דמטריוס יוצא ליער בעקבות ליסנדר והרמיה, והלנה עוקבת אחריו. דמטריוס מנסה להיפטר מהלנה לכל אורך הדרך.

באותו הזמן , מתרחשת העלילה השלישית במקביל. שישה בעלי מלאכה מגיעים ליער כדי להעלות את הטרגדיה של “פירמוס ותיסבי” בחתונתם של תסאוס והיפוליטה. פּאק הופך את אחד מבעלי המלאכה, לאיש בעל ראש של חמור, ויתר בעלי המלאכה נבהלים ובורחים.

כל הסיפורים המקבילים משתלבים לבסוף זה בזה והופכים לחלום הזייתי של ליל קיץ.
טיטניה מתעוררת, רואה את הגבר בעל ראש החמור, ומתאהבת בו מיד (זאת לאחר שכושפה).

פאק בטעות כישף את לינסדר, וכשהלנה מגיעה לשם במקרה הוא מתאהב בה ורודף אחריה. אוברון מטפטף גם על עיניו של דימטריוס את הצוף כשישן, לאחר שהבין את טעותו של פאק. וכך קרה שגם דמטריוס מתעורר ורואה את הלנה ומתאהב אף הוא בה.
כאוס ובלאגן על הבמה. דמיטריוס ולייסנדר נלחמים, הלנה והרמיה מתקוטטות , עד שכולם נרדמים באפיסת כוחות.
בזמן שכולם ישנים, פאק מטפטף בפעם האחרונה את הצוף על עינו של ליסנדר. כשהם מתעוררים, הארבעה נחלקים לשני זוגות אוהבים: ליסנדר והרמיה, הלנה ודמיטריוס. וכל מה שהיה, נראה להם כחלום.
אוברון מסיר את כישוף מטיטניה. פאק מסיר את ראש החמור מכתפיו של בעל המלאכה. חבריו חוזרים ליער , מוצאים אותו וממהרים להתכונן להופעה.

היה או לא היה, זו השאלה! (על משקל "להיות או לא להיות" של שייקספיר) האם כל מה שהתרחש היה רק חלום של ליל קיץ?

XOXO

<http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/playmenu.php?WorkID=midsummer>

טקסט המחזה במקור, לפי מערכות וסצנות, ולפי הדמויות.

A Midsummer Night's Dream (1595)

****Scenes********(9 total)****[****Complete Text****](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/play_view.php?WorkID=midsummer&Scope=entire&pleasewait=1&msg=pl)[****Act I****](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/play_view.php?WorkID=midsummer&Act=1&Scope=act&pleasewait=1&msg=pl)* [**Scene 1.**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/play_view.php?WorkID=midsummer&Act=1&Scene=1&Scope=scene) Athens. The palace of THESEUS.
* [**Scene 2.**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/play_view.php?WorkID=midsummer&Act=1&Scene=2&Scope=scene) Athens. QUINCE’S house.

[****Act II****](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/play_view.php?WorkID=midsummer&Act=2&Scope=act&pleasewait=1&msg=pl)* [**Scene 1.**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/play_view.php?WorkID=midsummer&Act=2&Scene=1&Scope=scene) A wood near Athens.
* [**Scene 2.**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/play_view.php?WorkID=midsummer&Act=2&Scene=2&Scope=scene) Another part of the wood.

[****Act III****](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/play_view.php?WorkID=midsummer&Act=3&Scope=act&pleasewait=1&msg=pl)* [**Scene 1.**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/play_view.php?WorkID=midsummer&Act=3&Scene=1&Scope=scene) The wood. TITANIA lying asleep.
* [**Scene 2.**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/play_view.php?WorkID=midsummer&Act=3&Scene=2&Scope=scene) Another part of the wood.

[****Act IV****](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/play_view.php?WorkID=midsummer&Act=4&Scope=act&pleasewait=1&msg=pl)* [**Scene 1.**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/play_view.php?WorkID=midsummer&Act=4&Scene=1&Scope=scene) The same. LYSANDER, DEMETRIUS, HELENA, and HERMIA
* [**Scene 2.**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/play_view.php?WorkID=midsummer&Act=4&Scene=2&Scope=scene) Athens. QUINCE’S house.

[****Act V****](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/play_view.php?WorkID=midsummer&Act=5&Scope=act&pleasewait=1&msg=pl)* [**Scene 1.**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/play_view.php?WorkID=midsummer&Act=5&Scene=1&Scope=scene) Athens. The palace of THESEUS.
 | | ****Characters********(23 total)********Click on a name to see all of that character's speeches***** [**All**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=All-mnd&WorkID=midsummer)
* [**Bottom**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Bottom&WorkID=midsummer), a weaver
* [**Cobweb**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Cobweb&WorkID=midsummer), a fairy
* [**Demetrius**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Demetrius-mnd&WorkID=midsummer), in love with Hermia
* [**Egeus**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Egeus&WorkID=midsummer), father to Hermia
* [**Fairy**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Fairy&WorkID=midsummer)
* [**Flute**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Flute&WorkID=midsummer), a bellows-mender
* [**Helena**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Helena-mnd&WorkID=midsummer), in love with Demetrius
* [**Hermia**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Hermia&WorkID=midsummer), daughter to Egeus, in love with Lysander
* [**Hippolyta**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Hippolyta&WorkID=midsummer), queen of the Amazons, betrothed to Theseus
* [**Lysander**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Lysander&WorkID=midsummer), in love with Hermia
* [**Moth**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Moth-mnd&WorkID=midsummer), a fairy
* [**Mustardseed**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Mustardseed&WorkID=midsummer), a fairy
* [**Oberon**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Oberon&WorkID=midsummer), king of the fairies
* [**Peaseblossom**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Peaseblossom&WorkID=midsummer), a fairy
* [**Philostrate**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Philostrate&WorkID=midsummer), master of the revels to Theseus
* [**Puck**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Puck&WorkID=midsummer), or Robin Goodfellow
* [**Quince**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Quince&WorkID=midsummer), a carpenter
* [**Snout**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Snout&WorkID=midsummer), a tinker
* [**Snug**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Snug&WorkID=midsummer), a joiner
* [**Starveling**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Starveling&WorkID=midsummer), a tailor
* [**Theseus**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Theseus&WorkID=midsummer), Duke of Athens
* [**Titania**](http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/characters/charlines.php?CharID=Titania&WorkID=midsummer), queen of the fairies
 |