12.11.21 Урок 27-28 А.Н. Островский – создатель русского театра 19 века.

Театр в XIX веке был не только развлечением, как и в наше время, не только способом приобщения к духовным ценностям, как во все времена. В эпоху Островского театр был важнейшей формой общественной жизни. Посещение театра, почти ежедневное, входило в житейский распорядок всякого более или менее образованного человека. Театр был местом общения. Причём особенностью театра была его общедоступность и демократичность. Аристократические ложи и разночинная галёрка на равных участвовали в театральном действе. Фактически театр был сгустком национальной жизни. Тем местом, где нация (её большая часть) осознавала себя как единство и познавала себя.

Естественно, что возможность быть рупором современных идей, источником нравственных понятий была у тогдашнего театра огромной. Не случайно столичные театры всегда находились под внимательным контролем государства. В связи с этим особенно важно понять, какие нравственные понятия внушал тогда театр своим зрителям, какие идеи провозглашал. Отвечал ли театральный репертуар первой половины XIX века этим высоким задачам? К сожалению, далеко не отвечал. Большую часть репертуара составляли переводные пьесы (в основном французские), неглубокие по содержанию и очень далёкие от реальной русской действительности. Из отечественных драматургов Владислав Озеров, Нестор Кукольник, Михаил Погодин создавали пьесы на сюжеты русской истории, но, как доказало время, эти произведения при некоторых достоинствах недотягивались до того художественного уровня, который соответствует понятию «классика».

В поэзии и прозе русская литература уже дала к тому времени богатейший запас читателю. И в драме едва ли не каждый из великих писателей первой половины XIX века оставил свой след. Русский театр уже имел «Бригадира» и «Недоросля», «Горе от ума», «Маскарад», «Бориса Годунова» и «Маленькие трагедии», «Женитьбу» и «Ревизора». Но для того чтобы составить театральный репертуар, этого было недостаточно. Недаром Н. В. Гоголь ещё в 1836 году выступил в «Современнике» с острой проблемной статьёй о современном театре. Он осудил два популярнейших жанра, заполонивших театральные подмостки: мелодраму, которая «лжёт самым бессовестным образом», и водевиль — «лёгкую, бесцветную игрушку». Гоголь призывал вернуть театру значение «кафедры», с которой «читается разом целой толпе живой урок». Но не нравоучения требует писатель от современной драмы.

«...Одно только верное изображение характеров не в общих вытверженных чертах, но в их национально вылившейся форме, поражающей нас живостью, так что мы говорим: "Да это, кажется, знакомый человек", — только такое изображение приносит пользу». «...Ради Бога, дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам, наших плутов, наших чудаков!..» (Петербургские записки. 1836 год.)

Выполнить эти задачи, стоявшие перед русским театром, продолжить путь великих предшественников предстояло Островскому. Уже одна из первых пьес молодого драматурга принесла ему широкую известность. Слова В. Ф. Одоевского, поставившего пьесу «Банкрот» («Свои люди — сочтёмся») в один ряд с пьесами «Недоросль», «Горе от ума» и «Ревизор», показывают, что современники сразу оценили не только высокое качество комедии Островского, но и верность молодого драматурга художественным принципам Фонвизина, Грибоедова и Гоголя.

Давайте выявим черты, объединяющие первые три пьесы, несмотря на различие стилей. Это современность проблематики, связь с самыми жгучими вопросами своей эпохи, правдивое, остро сатирическое изображение худших сторон русской жизни, яркость характеров и богатство живого разговорного языка, а также скрытая под смехом горечь, драматизм, который и заставил В. Ф. Одоевского назвать все пьесы русскими трагедиями.

Все эти качества свойственны и пьесе А. Н. Островского «Банкрот». А новым для русской литературы было обращение к купеческой среде, не исследованной ещё писателями. Островский затрагивает проблему перераспределения капиталов, перехода собственности из рук патриархального купечества к новым ещё более хищным и беспринципным торговцам. Отметим яркость сатирического изображения полуобразованной Липочки и беспринципного Подхалюзина; выразительность и точность речевых характеристик.

Знакомство с другими пьесами лишь подтверждает близость творческих целей Островского к тому направлению, которое было задано русской драме Фонвизиным, Грибоедовым, Пушкиным и Гоголем.

Глубокая связь с народным мышлением, прекрасное знание русской жизни, как столичной, так и провинциальной, усвоение традиций великих предшественников в области русской драматургии — всё это позволило А. Н. Островскому стать не только «Колумбом Замоскворечья», бытописателем и речевиком, но и создателем национального театра: его репертуара, традиций, художественных принципов.

Итак, мы увидели, какая масштабная задача стояла перед русской культурой в середине XIX века: создать национальную драматургию, вывести на сцену современную российскую действительность во всём разнообразии ее проявлений. Какой же вклад внёс А. Н. Островский в решение этой насущнейшей задачи?

1.   Островский заложил основу театрального репертуара, создав более пятидесяти оригинальных пьес в разных драматических жанрах (например, историческая драма «Василиса Мелентьевна», сказка-феерия «Снегурочка», комедия «Банкрот».)

2.   В своих произведениях драматург широко охватил русскую жизнь в ее прошлом и настоящем. Современная действительность представлена у Островского объёмно. В разных пьесах автор обращается к различным социальным средам, исследует их быт, мышление, нравы (например, «Доходное место» вводит читателя в мир столичного чиновничества, «Женитьба Бальзаминова» — в среду московских мещан и купцов, пьеса «Волки и овцы» исследует нравы провинциального дворянства, а «Таланты и поклонники» открывает театральное закулисье и т. д.)

3.   Островский не останавливается на создании бытовых зарисовок, ярких картин из жизни той или иной среды. Каждый раз он обнаруживает в частной ситуации проявления закономерных процессов, происходящих в русской жизни, показывает конфликты общенационального масштаба (например, в комедии «Бешеные деньги» на примере истории замужества красавицы Лидии Чебоксаровой показано, как реальная власть в обществе переходит от обнищавшей материально и духовно аристократии к безродным, но энергичным дельцам — капиталистам.)

4.   Островский перенёс в сферу драматургии достижения реалистической прозы XIX века. Развивая традиции Фонвизина, Гоголя, Грибоедова, он сделал драму средством исследования социальных типов и порождающих их обстоятельств. Благодаря Островскому русский театр стал по преимуществу театром реалистическим. Можно говорить, к примеру, о типичности персонажей «Грозы», например Дикого или Кабанихи.

5.   В то же время Островский во многом предвосхитил развитие драмы, создав образцы психологической мелодрамы («Бесприданница») и философской сказки («Снегурочка»).

6.   Будучи драматургом-«слуховиком», Островский обогатил литературный язык, дал неподражаемые образцы речевых характеристик в своих пьесах (довёл до совершенства способ изображения героя через его речь) и создал особую театральную традицию, до сих пор живую (так называемую школу Малого театра).

7.   Островский своим творчеством, влиянием, а порой и прямым участием подготовил целую плеяду драматургов, развивавших его творческие принципы в своих произведениях.

8.   Островский во многом предопределил самобытность русской драматургии художественным своеобразием своих пьес.

Особенности поэтики пьес Островского следующие:

•   простота сюжета, отсутствие запутанной интриги. (Например, на пути влюблённых в «Грозе» не встают никакие внешние препятствия. Мы почти не встретим в пьесах Островского роковых случайностей, внезапных узнаваний, неожиданных поворотов сюжета.);

•   открытость финалов, неисчерпанность жизненного конфликта в рассмотренной житейской ситуации. (В «Грозе» погибает Катерина и разрушается дом Кабановых, но сколько ещё Катерин и Тихонов томятся под властью самодуров «тёмного царства».);

•   внимание автора к подробностям быта, житейским деталям, отсюда многочисленность второстепенных персонажей, растворённость узловых пунктов сюжета в непрерывном ходе жизни. (Так, в «Грозе» сцены с участием Катерины и Кабанихи перемежаются разговорами Феклуши и Глаши, продолжительными монологами Кулигина);

•   смешение жанровых характеристик, соседство высокого и низкого, трагедийного и комического. (Ругань Дикого и толки об упавшей с неба Литве непосредственно предшествуют трагическому признанию Катерины.)

Ради чего же нарушает Островский законы классической драмы? Стремление наиболее правдиво и полно изобразить реальную жизнь, перенести её на сцену «как она есть» составляет суть реалистической эстетики Островского.

Задание: изучить и кратко законспектировать тему.