Литература (отечественная и зарубежная) ХТ-18 09 декабря

1. Конспект в тетрадь (по материалу лекции):

Биография и творчество А. В. Вампилова. Жанровые особенности его пьес.

1. Прочитайте пьесу А. В. Вампилова «Утиная охота» и письменно ответьте на вопросы:

В чем заключается необычность изображения драматургического конфликта в пьесе? Каково сюжетно-композиционное своеобразие «Утиной охоты»?

Александр Валентинович Вампилов (1937—1972)

Творческое наследие драматурга Александра Валентиновича Вампилова невелико по объему — всего несколько пьес и рассказов. Между тем невозможно переоценить ту роль, которую сыграл Вампилов в истории русской драматургии XX века.

Александр Валентинович родился 19 августа 1937 года в поселке Кутулик Иркутской области в семье учителей. Александром будущего драматурга назвали в честь А. С. Пушкина.

Художественные таланты Александра Вампилова проявились еще в детстве — в школе он научился играть на домбре, мандолине и гитаре.

Закончив школу, с 1955 по 1960 год Вампилов обучался на историко-филологическом факультете Иркутского государственного университета. С 1958 года на страницах иркутской периодики стали появляться комические рассказы молодого автора под псевдонимом «А.Санин, студент госуниверситета». Затем А. Вампилова приняли в штат иркутской областной газеты «Советская молодежь» и в Творческое объединение молодых при Союзе писателей. В 1961 году в Иркутске вышла первая книга Вампилова **«Стечение обстоятельств»** — сборник юмористических рассказов. Это была единственная книга писателя, изданная при его жизни.

Путь в драматургию. В 1962 году по направлению газеты «Советская молодежь» А.Вампилов несколько месяцев проучился на Высших литературных курсах в Москве. В том же году была написана первая пьеса Вампилова — **«Двадцать минут с ангелом».** Вернувшегося на родину молодого и талантливого автора назначили ответственным секретарем «Советской молодежи».

Оставив работу в газете в 1964 году, А.Вампилов принял участие в творческом семинаре драматургов в Комарове. В ноябре этого же года журнал «Театр» опубликовал его пьесу **«Дом окнами в поле».** Вскоре же в Иркутске в коллективных сборниках были опубликованы его рассказы.

Через год А. Вампилов снова оказался в Москве, куда он отправился в надежде пристроить в один из театров свою пьесу «Прощание в июне». Эти попытки не увенчались успехом, и начинающий драматург поступил на Высшие литературные курсы Литинститута.Пьеса «Прощание в июне» все-таки была поставлена в 1966 году, но на подмостках Клайпедского драмтеатра.

В феврале 1966 года Вампилова приняли в Союз писателей. В этом же году он закончил работу над пьесой **«Старший сын» («Предместье»** в первоначальном варианте).

«Утиная охота»(1967). По окончании учебы на Высших литературных курсах в 1967 году А. Вампилов возвратился в Иркутск. Летом этого же года он завершил работу над пьесой «Утиная охота».

В «Утиной охоте» внимание драматурга сосредоточено на тех процессах, которые происходят во внутреннем мире героя, суть которого принято обозначать понятием «антигерой». Критик Л.Аннинский называет время, в которое писалась пьеса, поворотным моментом в литературе: герой-романтик уступил место «людям опыта». Зилов — герой того же типа, что и главные герои Вампилова из других пьес.

Импульсом к сюжетной завязке пьесы «Утиная охота» послужила шутка друзей Зилова, пославших ему траурный венок. Шутка чуть не обернулась трагедией — морально готовый к переоценке многих ценностей, Зилов оказался на грани жизни и смерти. Пограничная ситуация растревожила память героя. На сцене разворачивается действие, которое совершается в сознании Зилова. Мысленно он вновь проделывает тот путь, который и привел его к душевно-духовному перерождению.

По форме драма А. Вампилова «Утиная охота» является исповедью. При этом автор, как бы самоустраняясь, не предлагает герою обстоятельства, в которых определенным, нужным автору образом раскрылся бы его характер, а передоверяет герою право самостоятельного отбора ситуаций, проясняющих его душевное состояние.

Композицию пьесы можно охарактеризовать как спектакль в спектакле. Одну сюжетную линию составляют взаимоотношения Зилова с друзьями. Другая же линия связана с эволюцией его внутреннего мира.

Шутка с траурным венком, очевидно, должна была снять напряжение, возникшее в их отношениях после скандала, который тот устроил накануне. Вроде бы, все логично: Зилов, цинично разыгрывающий всех, и сам должен был оценить злой розыгрыш. Однако благополучной развязки, на которую рассчитывали друзья, не получилось. Траурный венок стал импульсом к завязке другой пьесы.

«Случай с метранпажем» (1968г). Мотив смерти, возникающий в «Утиной охоте», заставляет вспомнить героя пьесы Вампилова «Случай с метранпажем» Калошина. Эпиграф, предпосланный к «Случаю с метранпажем», отсылает читателя к гоголевскому «Носу»: «Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают». Сюжетная модель вампиловского «анекдота» явно ориентирована на сюжет гоголевского «Ревизора»: хамовитый невежа — администратор гостиницы «Тайга» Калошин, бесцеремонно обошедшийся с постояльцем-москвичом, пугается до смерти, узнав о том, что тот — «метранпаж» из газеты.

Прием саморазоблачения положен и в основу сюжета «Утиной охоты». Зритель становится свидетелем воспоминаний Зилова, в которых он показан как сын, друг, муж, инженер. Ипостаси разные — суть одна. И выразить ее можно словами самого Зилова, обращенными к жене Галине: «...Мне все безразлично, все на свете». Жизнь Зилова вроде бы полна событий. Новоселье, работа, друзья, жена, любовница, телеграммы отца... С другой стороны, наблюдая за героем, невозможно избавиться от ощущения пустоты.

Герой остается один — таков печальный итог его игры в отношения с близкими людьми. И предпринятая Зиловым попытка самоубийства символизирует осознание и приятие им собственной вины в случившемся.

Финал пьесы остается открытым, решение конфликта может быть многовариантным.

Судьба вампиловских пьес. В 1969 году в Иркутском драматическом театре имени Н. П. Охлопкова состоялась первая постановка пьесы «Старший сын», в которой принимал участие и сам автор. Несмотря на успех, которым пользовались пьесы А Вампилова в провинции, ни один театр Москвы или Ленинграда не взялся за их инсценировку. В 1971 году была завершена работа над пьесой «Прошлым летом в Чулимске», и в это же время в серии «Репертуар художественной самодеятельности» публикуется «Случай (История) с метранпажем».

С 1972 года пьесы А .Вампилова ставятся и на театральных подмостках Москвы и Ленинграда. На малой сцене Ленинградского большого драматического театра был поставлен спектакль «Два анекдота» по дилогии драматурга «Провинциальные анекдоты», включающей две одноактные пьесы «Случай с метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом». В московском Театре им. Ермоловой поставлена пьеса «Прошлым летом в Чулимске», а Театр им. Станиславского инсценировал «Прощание в июне».

За два дня до своего 35-летия (в августе 1972 года) А.Вампилов погиб на озере Байкал. Последняя пьеса драматурга «Несравненный наконечник», начатая им в 1971 году, осталась незавершенной.

Уже после гибели драматурга по пьесе «Старший сын» на ленинградском телевидении режиссер В. Мельников снял фильм с одноименным названием. Фильм был награжден премией «За лучший сценарий экранизации» на XIII Международном фестивале телефильмов в Праге. В 1979 году В. Мельников осуществил экранизацию пьесы «Утиная охота» на киностудии Ленфильм. Фильм называется «Отпуск в сентябре», исполнителем главной роли в нем стал известный актер Олег Даль. В 1983 году композитор Геннадий Гладков по пьесе «Старший сын» написал оперу.

Интерес к творчеству и личности А. Вампилова не ослабевает до сих пор. Публикуются его книги, инсценируются его пьесы. С пьесами А. Вампилова теперь знакомы не только российские, но и зарубежные любители театра. В поселке Кутулик, на родине драматурга, открыт музей. Имя А. Вампилова носит Иркутский Театр юного зрителя.

Жанровые особенности пьес А. Вампилова

Творчество А.В. Вампилова занимает достойное место в истории русской литературы. Пьесы А.В. Вампилова образуют самобытное, многогранное и яркое художественное явление, по праву названное исследователями «Театр Вампилова».

Представленный пьесами разных жанров, начиная от лирической комедии и заканчивая психологической драмой, «театр Вампилова» оказывает глубочайшее психологическое воздействие, заставляет зрителей и читателей переосмыслить собственное бытие и философские основы жизни.

Александр Валентинович Вампилов рано ушел из жизни. Почти не замеченный при жизни, захваленный после смерти, А. Вампилов стал одной из загадочных фигур в истории советской и русской драматургии. Он оказал существенное влияние на развитие современной драмы.

«Театр Александра Вампилова» рассматривается как развивающееся художественное явление, в котором социальные и нравственные проблемы своего времени переходят в план общечеловеческих «вечных вопросов» духовного бытия. Следует отметить тот факт, что большинство исследователей драматургии А.В. Вампилова затрудняются точно определить жанр его пьес, говоря только об их жанровом своеобразии и выделяя у него наличие различных жанровых форм, что приводит, в свою очередь, к появлению таких терминов, как «полижанровость», «жанровый синтез», «жанровый полифонизм», «жанровый синкретизм».

А.В. Вампилов уже в ранних своих пьесах-рассказах конца 50-х – начала 60-х годов проявляет жанровое своеобразие своей драматургии, экспериментируя с драматическими жанрами и создавая новаторскую пьесу, опирающуюся на традиции лирической драмы И.С. Тургенева, сатирической комедии Н.В. Гоголя и психологической драматургии А.П. Чехова, выстраивая действие как психологический эксперимент.

С другой стороны, пьеса «Старший сын» воспроизводит атмосферу неустроенного быта, распадающихся семейных связей настолько психологически точно и верно, как это было свойственно психологической драме 60-х годов XX века.Благодаря тому, что в комедии задано одновременно несколько нравственно-эстетических ракурсов изображения действительности, «Старший сын» приобретает черты трагикомедии, что усложняет жанр лирической комедии.

Пьеса умещена молодым драматургом в классическое триединство. И вместе с тем в ней не ощущается никакой драматургической предопределенности. Напротив, ей свойственна абсолютная спонтанность, непреднамеренность происходящего: Бусыгин и Сильва фактически знакомятся на наших глазах, не говоря уже о семействе Сарафановых, с которым и зритель, и герои знакомятся одновременно.

Комедия «Старший сын» построена на жестком парадоксальном сломе, парадоксальном превращении событий, возникающем от «неправильной», неканонической реакции героев на обстоятельства.

Главное не то, где происходят события, а кто участвует в них. Уметь слушать, понимать другого, поддерживать в трудную минуту – вот главная идея пьесы. Быть по духу родным – это важнее кровного родства. Нужно быть милосердными по отношению друг к другу.

Обратимся к высказыванию В. Распутина о творчестве Вампилова: «Кажется, главный вопрос, который постоянно задаёт Вампилов: останешься ли ты, человек, человеком? Сумеешь ли ты превозмочь всё то лживое и недоброе, что уготовано тебе во многих житейских испытаниях». Вот как писал об этой своей главной цели сам драматург: «В целом же вся эта история замышлялась для того, чтобы, говоря высоким слогом, сохранить и преумножить человеческое в человеке». В финале пьесы Андрей Григорьевич Сарафанов высказывает следующую мысль: "Да-да, жизнь справедлива и милосердна. Героев она заставляет усомниться, а тех, кто сделал мало, и далее тех, кто ничего не сделал, но прожил с чистым сердцем, она всегда утешит".

За пьесой же «Утиная охота» с самого начала закрепилась репутация самой загадочной и сложной пьесы А.В. Вампилова, в том числе на уровне определения жанра произведения.

Эту пьесу принято рассматривать как социально-психологическую драму (реже как трагикомедию с элементами производственного конфликта, фарсовыми и мелодраматическими вставками), в которой драматург подвергает пересмотру проблематику своих ранних произведений.

В критике 70 – 90-х гг. сложилась тенденция трактовать «Утиную охоту» прежде всего как драму потерь, поскольку в пьесе последовательно обнажаются ценностные ряды: герой осознает, или делает видимым для осознания то, что могло бы стать твердой опорой в его жизни, но уже не стало. И все же «Утиная охота», в первую очередь, трагикомедия существования и самоценного осознания: ее конфликт рождается там, где действительность, принимая форму беспощадно объективного зеркала, предоставляет герою возможность посмотреть на себя со стороны.

При постоянном тяготении драматурга к жанру комедии на всем протяжении его творческой жизни жанровой доминантой его творчества все же стала трагикомедия.

Гоголевские мотивы. В художественном сознании А. Вампилова были творчески переосмыслены такие **гоголевские мотивы**, как мотив ярмарки, провинции, духовного обнищания мира, пропащей жизни, замены человека чином, безумия, одиночества и др. Гоголевские мотивы в художественной системе А. Вампилова выполняют разнообразные функции (конструктивную, динамическую, жанрообразующую), способствуют созданию духовного облика современной писателю действительности, раскрытию психологического состояния персонажей. А. Вампилов творчески использует такие приемы поэтики Н. Гоголя, как «говорящие» фамилии, «слухи», гротеск, прием отстранения, элементы площадного действа (драки, ссоры, суд над героем, изменение точек зрения и др.). Гоголевские мотивы в драматургии А. Вампилова вступают во взаимодействие между собой, а также с другими традициями русской и мировой литературы, фольклора, мифологии. Возникающие интертекстуальные связи способствуют созданию полифонического звучания пьес писателя, воплощению в них общечеловеческих проблем.