Литература ХД-20, ТМ-20, ХП-20 01 декабря

1. Ознакомиться с материалом лекции (ниже)

А. Н. Островский– основатель русского национального театра. Краткий очерк жизни и творчества. Островский в редакции «Москвитянина» 1850-х гг.

«Гроза». Пафос и художественный смысл драмы. Понятие «темного царства». Полемика вокруг пьесы. Н. А. Добролюбов и Д. И. Писарев о «Грозе».

1. В чем смысл названия пьесы А. Н. Островского «Гроза? (письменно ответить на вопрос).
2. Прочитать Драму А. Н. Островского «Бесприданница».

Александр Николаевич Островский (1823-1886)

Начиная свой творческий путь, А. Н. Островский готовил себя к поприщу народного писателя: неустанно изучал народ, присущие ему бытовые условия и нравы, входил в его нужды. Он круто повернул своими пьесами отечественную драматургию и сцену к современности, к ее актуально-злободневной проблематике. Н. А. Добролюбов справедливо писал, что Островский отличался «глубоким пониманием русской жизни и великим уменьем изображать резко и живо самые существенные ее стороны».

Жизненный и творческий путь драматурга

Александр Николаевич Островский родился и вырос на патриархальной окраине Москвы, в Замоскворечье. Это был особый мир купечества и мелкого чиновничества, живший по своим отдельным законам. Здесь строго соблюдали церковные обряды (примешивая к ним суеверия), здесь царили старинные обычаи, здесь звучала коренная русская речь, даже одевались тут иначе, чем в центре города, — по-купечески, на давний манер. Дед Островского был священником; отец, окончив духовную академию, не принял духовное звание и поступил на государеву службу, по судебной части. В конце концов, он даже выслужил дворянство — и перешёл из государственной в частную судебную систему, стал стряпчим московского коммерческого суда. Мать тоже происходила из священнической семьи, была поповной.

Тихое течение жизни, старинный быт, нравы московского купечества, которое часто селилось именно в Замоскворечье, — все эти впечатления и сформировали личность юного Островского. Вообще, он словно сроднился с хлебосольной и чуть ленивой Москвой; впоследствии, уже став известным сочинителем, регулярно покидал её пределы только на лето; он почти не участвовал в театральных гастролях, редко совершал вояжи, особенно заграничные.

Может быть, он и сам стал бы всего лишь частью окраинного, купечески-мещанского московского мира, врос бы в него корнями, пошёл бы по отцовским стопам, но в 1831 году, когда Александру Николаевичу только-только исполнилось 8 лет, мать будущего драматурга умерла. Через некоторое время отец женился повторно; мачеха была из обрусевших шведов, принадлежала к старинному дворянскому роду. Она не только преобразовала быт семьи, приблизила его к культурной традиции дворянства, но и озаботилась воспитанием своих детей и пасынков.

Островский закончил первую городскую гимназию — лучшую тогдашнюю гимназию Москвы; поступил на юридический факультет московского университета. И хотя учёбу в университете он так и не завершил (помешали литературные устремления), всё равно: хорошее образование, полученное Островским, прочно легло на замоскворецкие, патриархальные впечатления, как краска ложится на хорошо загрунтованный холст. В университете он слушал лекции таких передовых профессоров, как Т. Грановский, М.Погодин. Стремление к литературному творчеству совпадает со страстным увлечением театром, на сценах которого выступали в то время великие актеры М.Щепкин и П.Мочалов. Островский оставляет университет - юридические науки его перестали интересовать, и принимает решение всерьез заняться литературой.

Но, по настоянию отца, поступил на службу в Московский совестный суд. Работа в суде дала будущему драматургу богатый материал для его пьес. Он признавался: «Не будь я в такой передряге, пожалуй, не написал бы «Доходного места». Весной 1848 года семья переезжает в Щелыково. Щелыково - сельцо в Кинешемском уезде Костромской губернии было куплено отцом драматурга Николаем Федоровичем Островским в 1847 году, так как он после выхода на пенсию хотел вернуться в родные края - он был родом из Костромы.

И хотя Александр Николаевич жил уже отдельно от отца, он едет вместе с родными посмотреть приобретенное отцом имение, пожить в деревне. Впечатления первого знакомства с Костромским краем не изгладились из памяти драматурга с годами, напротив сюда до конца дней своих с надеждой и верой в целительное и вдохновляющее влияние "милого Щелыкова" стремился А.Н.Островский. Могучая русская река Волга также властно вошла в творчество Островского: во многих его произведениях отразилась не только её красота и величие, но и жизнь, и обычаи, нравы и песни, язык обитателей поволжских городов

Александр Николаевич рано женился; в 1840-е его гражданской женой (то есть без таинства церковного венчания) стала мещанка Агафья Ивановна, фамилия которой неизвестна. Не обладая каким-либо образованием, она была умна и сердечна, сумела наладить быт Островского, замечательно пела русские песни. Лишь после её смерти в 1867-м драматург вступит в церковный брак с актрисой Малого театра Марией Васильевой.

Свой творческий путь Островский начал как последователь Гоголя, испытывая воздействие идей Белинского и Герцена. Драматург обличал самодовольных, невежественных, лицемерных купцов-самодуров, которым «хоть кол на голове теши, а они все свое». В марте 1847 г. в «Московском городском листке» им была опубликована комедия «Картина семейного счастья». В июне здесь же появился его очерк «Записки замоскворецкого жителя».

Поверив в свое призвание, Островский, говоря его же словами, «пренебрег служебной карьерой» и стал относиться к службе еще более прохладно, чем прежде. Все свое свободное время он отдает теперь работе над комедией «***Свои люди — сочтемся»,*** которую завершает во второй половине 1849 года. За публикацию этой комедии Островский был отдан в 1850 г. под негласный надзор полиции и жандармерии. Его лишили и возможности продолжать службу, дававшую, хотя и небольшие, средства к существованию.

С этого времени весь свой талант он целиком посвящает литературе и театру. Вдохновленный успехом и признанием, Островский каждый год писал одну, а иногда несколько пьес, создав целый «театр Островского», включающий 47 пьес различных жанров. В 1850 Александр Николаевич становится сотрудником журнала **«Москвитянин»,** входит в круг литераторов, актеров, музыкантов, художников. Эти годы много дали драматургу в творческом отношении. В это время написаны «Утро молодого человека», "Неожиданный случай" (1850). В 1851 Островский ушел со службы, чтобы все силы и время отдать литературному творчеству. Продолжая гоголевские обличительные традиции, он пишет комедии "Бедная невеста" (1851), "Не сошлись характерами" (1857).

В 1853, отказываясь от "жесткого" взгляда на русскую жизнь, пишет Погодину: "Пусть лучше русский человек радуется, видя себя на сцене, чем тоскует. Исправители найдутся и без нас". Последовали комедии: "Не в свои сани не садись" (1852), "***Бедность не порок"*** (1853), "Не так живи, как хочется" (1854). Н.Чернышевский упрекал драматурга в идейной и художественной фальши его новой позиции.

На дальнейшее творчество Островского оказало влияние участие в экспедиции, организованной морским министерством для изучения быта и промыслов населения, связанного с реками и судоходством (1856). Он совершил поездку по Волге, от истоков до Нижнего Новгорода, во время которой вел подробные записи, изучал жизнь местного населения. В 1855 – 60гг., в предреформенный период, сближается с революционными демократами, приходит к некому "синтезу", вернувшись к обличению "властителей" и противопоставляя им своих "маленьких людей". Появляются пьесы: "В чужом пиру похмелье" (1855), "Доходное место" (1856), "Воспитанница" (1858), "Гроза" (1859). Добролюбов восторженно оценил драму "Гроза", посвятив ей статью "Луч света в темном царстве" (1860). В 1860-е Островский обращается к исторической драме, считая подобные пьесы необходимыми в репертуаре театра: хроники "Тушино" (1867), "Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский", психологическая драма "Василиса Мелентьева"(1868).

В 1870 годы рисует жизнь пореформенного дворянства: ***"На всякого мудреца довольно простоты",***"Бешеные деньги" (1870), "Лес" (1871), "Волки и овцы"(1875). Особое место занимает пьеса "Снегурочка" (1873), выразившая лирическое начало драматургии Островского. В последний период творчества была написана целая серия пьес, посвященных судьбе женщины в условиях предпринимательской России 1870 - 80: "Последняя жертва", "Бесприданница", "Сердце не камень", "Таланты и поклонники", "Без вины виноватые" и др.

Умер А.Островский 14 июня 1886 в имении Щелыково.

Художественный мир писателя

Именно Александру Николаевичу Островскому обязан своим рождением русский национальный театр. Со своим неповторимым лицом, колоритом, жанровыми предпочтениями. И самое главное – со своим репертуаром. То есть с обширным набором пьес, которые можно ставить в течение сезона, постоянно разыгрывать на сцене, меняя афишу в зависимости от настроений публики.

Островский сознательно стремился насытить российский театральный репертуар множеством "долгоиграющих" образцовых сочинений. И потому вся жизнь его превратилась в неустанный, без отдыха и пауз, литературный труд. Зато и результат превзошёл все ожидания.

До Островского гениальные творения Фонвизина, Крылова, Гоголя сияли как яркие, но редкие звёзды на ровном театральном небосклоне. Основу репертуара русских театров XIX века составляли переводные пьесы и "средние" по уровню отечественные водевили-однодневки. (А комедия «Горе от ума», как вы помните, на сцене была поставлена с большим опозданием.) Островский же сумел совершить в области драматургии такой же прорыв, какой Пушкин, Гоголь, Лермонтов совершили в области поэзии и прозы. Он окончательно выполнил "задание" романтической эпохи, которая диктовала культуре новые правила игры, требовала создания национального, самобытного искусства. Не случайно между понятиями "театр Островского" и "русский театр" стоит знак равенства. Как между понятиями "театр Шекспира" и "английский театр", "театр Мольера" и "театр французский". Между тем по своему художественному самоощущению, по созданной им картине мира, по театральной поэтике Александр Николаевич Островский вовсе не был романтиком. Он принадлежал к тому поколению отечественных литераторов, которые ориентировались уже на другие, не романтические образцы, исповедовали иные, не романтические идеи. Его ранние литературные опыты («Записки замоскворецкого жителя», 1847, и другие) были связаны с художественными идеями натуральной школы; его пьесы строились на принципах народности. Постоянной, почти навязчивой темой его творчества стала власть денег над душой человека, над его судьбой. Но при этом сам Островский ощущал себя не столько бытописателем, сколько выразителем национального духа.

«Тёмное царство» в пьесе «Гроза». Полемика вокруг пьесы. Н. А. Добролюбов и Д. И. Писарев о «Грозе».

Пьеса Островского «Гроза» вызвала бурную реакцию в сфере литературоведов и критиков. Свои статьи этому произведению посвящали Н. А. Добролюбов, А. Григорьев, Д. Писарев и др.

Вот как оценивал “Грозу” Д. И. Писарев в статье “Мотивы русской драмы”, опубликованной в мартовском номере “Русского слова” за 1864 год. В отличие от Добролюбова, Писарев называет Катерину “полоумной мечтательницей” и “визионеркой”: “Вся жизнь Катерины состоит из постоянных внутренних противоречий; она ежеминутно кидается из одной крайности в другую; она сегодня раскаивается в том, что делала вчера, и между тем сама не знает, что будет делать завтра; она на каждом шагу путает и свою собственную жизнь и жизнь других людей; наконец, перепутавши все, что было у нее под руками, она разрубает затянувшиеся узлы самым глупым средством, самоубийством”.
 Писарев совершенно глух к нравственным переживаниям героини, он считает их следствием неразумности Катерины: “Катерина начинает терзаться угрызениями совести и доходит в этом направлении до сумасшествия”. Трудно согласиться с такими категоричными заявлениями, с высоты которых судит “мыслящий реалист” Писарев. Однако статья воспринимается скорее как вызов добролюбовскому пониманию пьесы, особенно в той ее части, где речь идет о революционных возможностях народа, нежели как литературоведческий анализ пьесы. Ведь Писарев писал свою статью в эпоху спада общественного движения и разочарования революционной демократии в возможностях народа. Поскольку стихийные крестьянские бунты не привели к революции, Писарев оценивает “стихийный” протест Катерины как глубокую “бессмыслицу”. Своеобразным “лучом света” он провозглашает другого литературного персонажа - Евгения Базарова. Разочаровавшись в революционных возможностях крестьянства, Писарев верит в естественные науки как революционную силу, способную просветить народ и привести его к мысли о преобразовании жизни на разумных началах.
 Наиболее глубоко прочувствовал “Грозу” Аполлон Григорьев. Он увидел в ней “поэзию народной жизни, смело, широко и вольно”, захваченную Островским. Он отметил “эту небывалую доселе ночь свидания в овраге, всю дышащую близостью Волги, всю благоухающую запахом трав широких ее лугов, всю звучащую вольными песнями, забавными, тайными речами, всю полную обаяния страсти глубокой и трагически роковой. Это ведь создано так, как будто не художник, а целый народ создавал Достоевский.

Н. Добролюбов спустя некоторое время после выхода «Грозы» в печать написал статью «Луч света в тёмном царстве». Будучи хорошим критиком, Добролюбов подчеркнул хороший стиль автора, похвалив Островского за глубокое знание русской души, и упрекнул других критиков в отсутствии прямого взгляда на произведение. Вообще, взгляд Добролюбова интересен с нескольких точек зрения. Например, критик считал, что в драмах должно показываться пагубное влияние страсти на жизнь человека, поэтому Катерину он называет преступницей. Но Николай Александрович тем не менее говорит, что Катерина является также и мученицей, ведь её страдания вызывают отклик в душе зрителя или читателя. Добролюбов даёт очень точные характеристики. Именно он назвал купечество «тёмным царством» в пьесе «Гроза».

Если проследить то, как купечество и смежные с ним социальные пласты отображались на протяжении десятилетий, то складывается полная картина деградации и упадка. В «Недоросле» Простаковы показаны ограниченными людьми, в «Горе от ума» Фамусовы – застывшие изваяния, которые отказываются жить честно. Все эти образы – предшественники Кабанихи и Дикого. Именно на эти двух персонажах и держится «тёмное царство» в драме «Гроза».

Автор знакомит нас с нравами и порядками города уже с первых строк пьесы: «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!» В одном из диалогов между жителями поднимается тема насилия: «У кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить… А между собой – то, сударь, как живут!… Враждуют друг на друга». Сколько бы люди ни скрывали того, что происходит внутри семей, остальным и так всё известно. Кулигин говорит, что и Богу здесь давно никто не молиться. Все двери заперты, «чтоб люди не видали, как… своих домашних едят и семью тиранят». За замками – разврат и пьянство. Кабанов ходит пить к Дикому, Дикой практически во всех сценах появляется пьяный, Кабаниха тоже не прочь пропустить рюмку — другую в компании Савла Прокофьевича.

Весь тот мир, в котором живут обитатели вымышленного города Калинова, насквозь пропитан ложью и жульничеством. Власть над «тёмным царством» принадлежит самодурам и обманщикам. Жители настолько привыкли к бесстрастному раболепствовать перед более богатыми людьми, что такой образ жизни является для них нормой. К Дикому часто приходят просить денег, при этом зная, что он унизит их, но не даст нужной суммы. Больше всего негативных эмоций в купце вызывает родной племянник. Даже не из-за того, что Борис льстит Дикому, чтобы получить денег, а потому, что сам Дикой не желает расставаться с полученным наследством. Главные его черты – грубость и жадность. Дикой считает, что раз у него есть большое количество денег, значит, другие должны ему подчиняться, бояться его и при этом уважать.

 Кабаниха ратует за сохранение патриархального строя. Она настоящий тиран, способный свести с ума любого, кто ей не нравится. Марфа Игнатьевна, прикрываясь тем, что почитает старые порядки, по сути, разрушает семью. Её сын, Тихон, рад уехать как можно дальше, лишь бы не слышать приказов матери, дочь ни во что не ставит мнение Кабанихи, врёт ей, и в конце пьесы просто сбегает с Кудряшом. Больше всех доставалось Катерине. Свекровь открыто ненавидела невестку, контролировала каждое её действие, была недовольна любыми мелочами. Наиболее показательной представляется сцена прощания с Тихоном. Кабаниха была оскорблена тем, что Катя обняла мужа на прощание. Ведь она женщина, а, значит, всегда должна быть ниже мужчины. Удел жены – бросаться мужу в ноги и рыдать, моля о скором возвращении. Кате не нравится такая точка зрения, но она вынуждена покориться воле свекрови.

Добролюбов называет Катю «лучом света в тёмном царстве», что тоже очень символично. Во-первых, Катя отличается от жителей города. Она, хоть и воспитывалась по старым законам, о сохранении которых часто говорит Кабаниха, имеет другое представление о жизни. Катя добра и чиста. Она хочет помогать бедным, хочет ходить в церковь, заниматься домашними делами, растить детей. Но в такой обстановке всё это кажется невозможным из-за одного простого факта: в «тёмном царстве» в «Грозе» невозможно обрести внутреннее спокойствие. Люди постоянно ходят в страхе, пьют, лгут, изменяют друг другу, пытаясь скрыть неприглядные стороны жизни. В такой атмосфере невозможно быть честным с другими, честным перед самим собой. Во-вторых, одного луча недостаточно, чтобы осветить «царство». Свет, согласно законам физики, должен отражаться от какой-либо поверхности. Также известно, что чёрный цвет имеет способность поглощать остальные цвета. Подобные законы применимы и к ситуации с главной героиней пьесы. Катерина не видит в других того, что есть в ней. Ни жители города, ни Борис, «порядочно образованный человек», не смогли бы понять причину внутреннего конфликта Кати. Ведь даже Борис боится общественного мнения, он зависим от Дикого и возможности получения наследства. Он также связан цепью обмана и лжи, ведь Борис поддерживает идею Варвары обманывать Тихона, чтобы сохранить тайные отношения с Катей. Применим здесь и второй закон. В «Грозе» Островского «тёмное царство» настолько всепоглощающе, что из него невозможно найти выход. Оно съедает Катерину, заставляя принять на себя один из страшных с точки зрения христианства грехов – самоубийство. «Тёмное царство» не оставляет другого выбора. Оно найдёт её где угодно, даже если бы Катя сбежала с Борисом, даже если бы ушла от мужа. Недаром Островский переносит действие в вымышленный город. Автор хотел показать типичность ситуации: такая обстановка была характерна всем городам России.

Власть самодуров понемногу начинает слабнуть. Это чувствует Кабаниха и Дикой. Они чувствуют, что вскоре их место займут другие люди, новые. Такие как Катя. Честные и открытые. И, возможно, именно в них возродятся те старые обычаи, которые усердно защищала Марфа Игнатьевна. Добролюбов писал, что финал пьесы нужно рассматривать в положительном ключе. «Нам отрадно видеть избавление Катерины — хоть через смерть, коли нельзя иначе. Жить в «тёмном царстве» хуже смерти». Этому становятся подтверждением слова Тихона, который впервые открыто противостоит не только матери, но и всему порядку города. «Этим восклицанием заканчивается пьеса, и нам кажется, что ничего нельзя было придумать сильнее и правдивее такого окончания. Слова Тихона заставляют зрителя подумать уже не о любовной интриге, а обо всей этой жизни, где живые завидуют умершим».