

Драма как род литературы.
Общая характеристика русской
драмы XIX века

Новаторство
А.Н. Островского

«Драма родилась на площади и составляла
увеселение народное. Народ... требует
занимательности, действия... сильных ощущений»

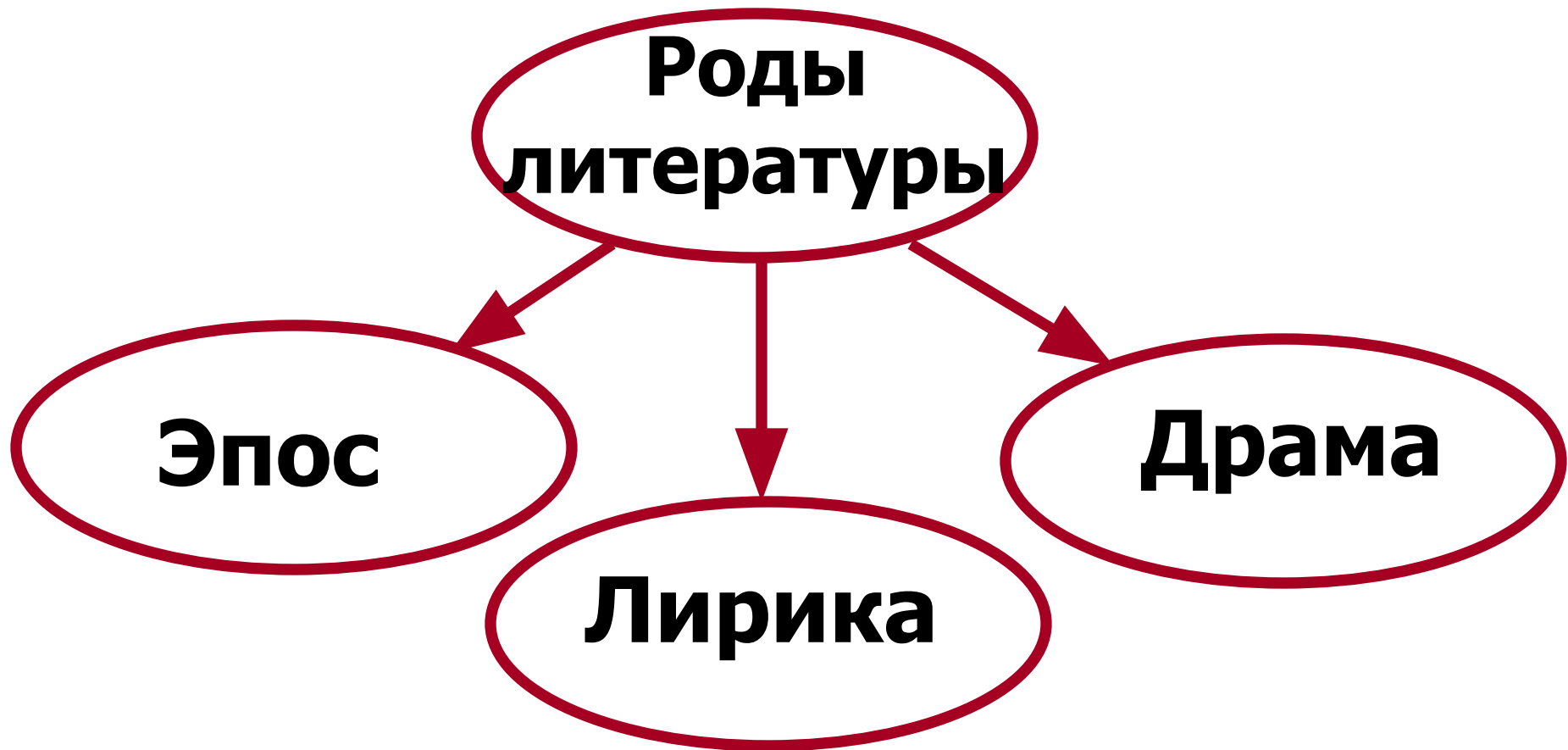
А.С Пушкин

Драма

как род литературы

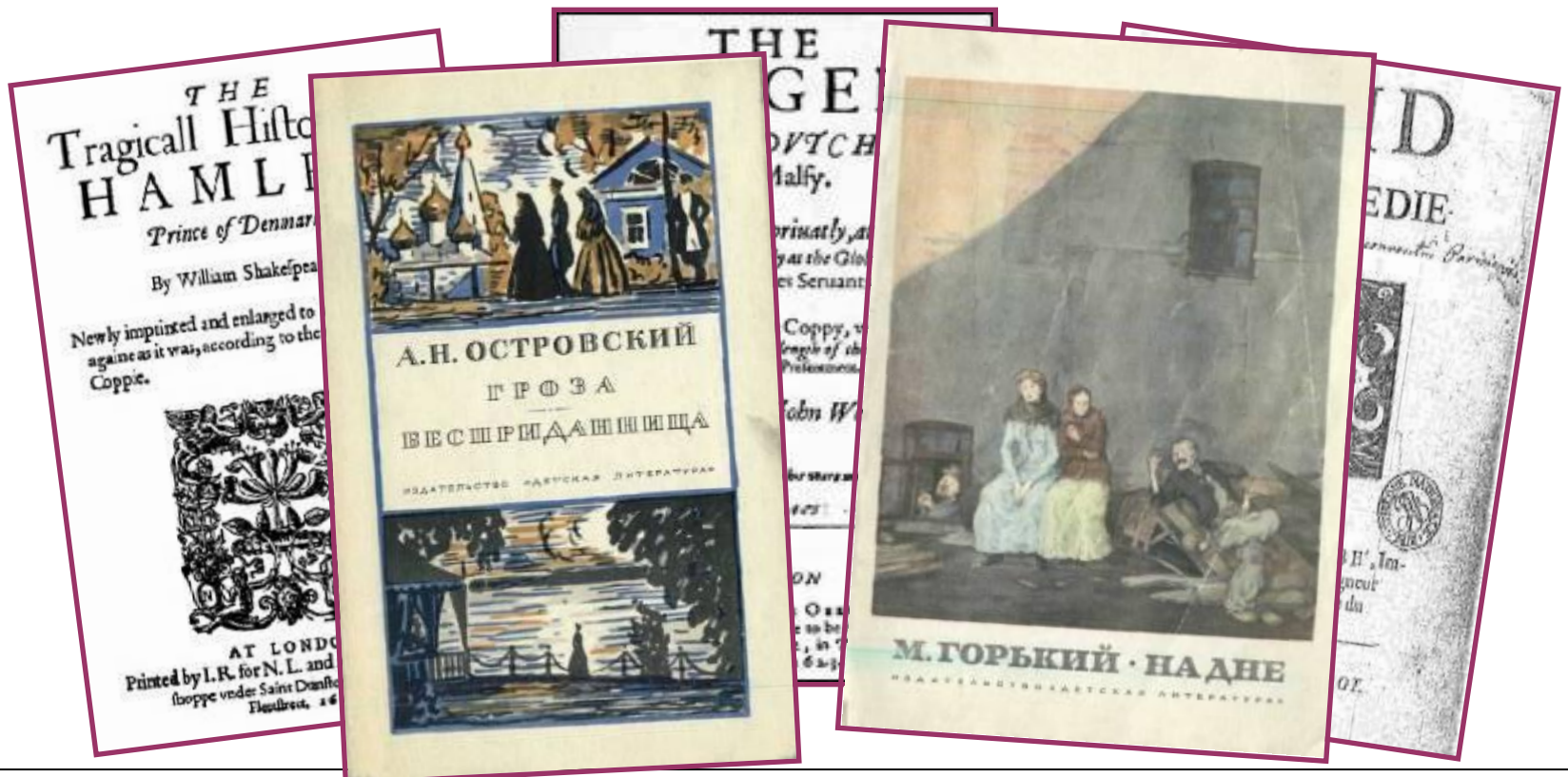
Род литературы – устойчивый (типологический)
принцип оформления образного мира
литературного произведения, определяющий
характер его восприятия

Драма – одни из основных родов литературы, возникший для постановки его произведений в театре.

1. Авторская речь играет здесь в основном вспомогательную роль:

А) заглавие пьесы;

Отличительные особенности драмы:

Б) так называемая «афиша» - список действующих лиц, иногда с кратчайшими характеристиками и обозначением каких-то отношений для введения зрителя в курс дела;

Фонвизин-НЕДОРОСЛЬ КОМЕДИЯ В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

Действующие лица

Простаков.

Г-жа Простакова, жена его.

Митрофан, сын их, недоросль.

Еремеевна, мама Митрофанова.

Правдин.

Стародум.

Софья, племянница Стародума.

Милон.

Скотинин, брат г-жи Простаковой.

Кутейкин, семинарист.

Цыфиркин, отставной сержант.

Вральман, учитель.

Тришка, портной.

Слуга Простакова.

Камердинер Стародума

Островский-ГРОЗА ЛИЦА

Савел Прокофьевич Дикой, купец,
значительное лицо в городе.

Борис Григорьевич, племянник его,
*молодой человек, порядочно
образованный.*

Марфа Игнатьевна Кабанова (Кабаниха),
богатая купчиха, вдова.

Тихон Иваныч Кабанов, ее сын.

Катерина, жена его.

Варвара, сестра Тихона.

Кулигин, мещанин, часовщик-самоучка,
отыскивающий перпетуум-мобиле.

Ваня Кудряш, молодой человек, конторщик
Дикова.

Шапкин, мещанин.

Феклуша, странница.

Глаша, девка в доме Кабановой.

Барыня с двумя лакеями, старуха 70-ти лет,
полусумасшедшая.

Городские жители обоего пола.

Б) так называемая «афиша» - список действующих лиц, иногда с кратчайшими характеристиками и обозначением каких-то отношений для введения зрителя в курс дела;

Островский-БЕСПРИДАННИЦА

ЛИЦА:

Харита Игнатьевна Огудалова, вдова средних лет; одета изящно, но смело и не по летам.

Лариса Дмитриевна, ее дочь, девица; одета богато, но скромно.

Мокий Парменыч Кнуров, из крупных дельцов последнего времени, пожилой человек с громадным состоянием,

Василий Данилыч Вожеватов, очень молодой человек, один из представителей богатой торговой фирмы; по костюму европеец.

Юлий Капитоныч Карандышев, молодой человек, небогатый чиновник.

Сергей Сергеич Паратов, блестящий барин, из судовладельцев, лет за 30.

Робинзон.

Гаврило, клубный буфетчик и содержатель кофейной на бульваре,

Иван, слуга в кофейной,

Ефросинья Потаповна, тетка Карандышева.

В) ремарки, указывающие на место, реже время действия и в общей форме сообщающие о поступках персонажей.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Общественный сад на высоком берегу Волги; за Волгой сельский вид. На сцене две скамейки и несколько кустов.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Кулигин сидит на скамье и смотрит за реку, Кудряш и Шапкин прогуливаются.

[**Островский А. Н.: Гроза**, С. 2 и далее.ЭБ, том 1: Хрестоматия по русской литературе, С. 13087 (ср. Островский: Избранные сочинения т.1, С. 276 Словарь)]

Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву.

Занавес

[**Чехов А. П.: Вишневый сад**, С. 96 и далее.ЭБ, том 1: Хрестоматия по русской литературе, С. 23555 (ср. Чехов: Собрание сочинений т.10, С. 357 Словарь)]

В) ремарки, указывающие на место, реже время действия и в общей форме сообщающие о поступках персонажей.

АКТ ПЕРВЫЙ

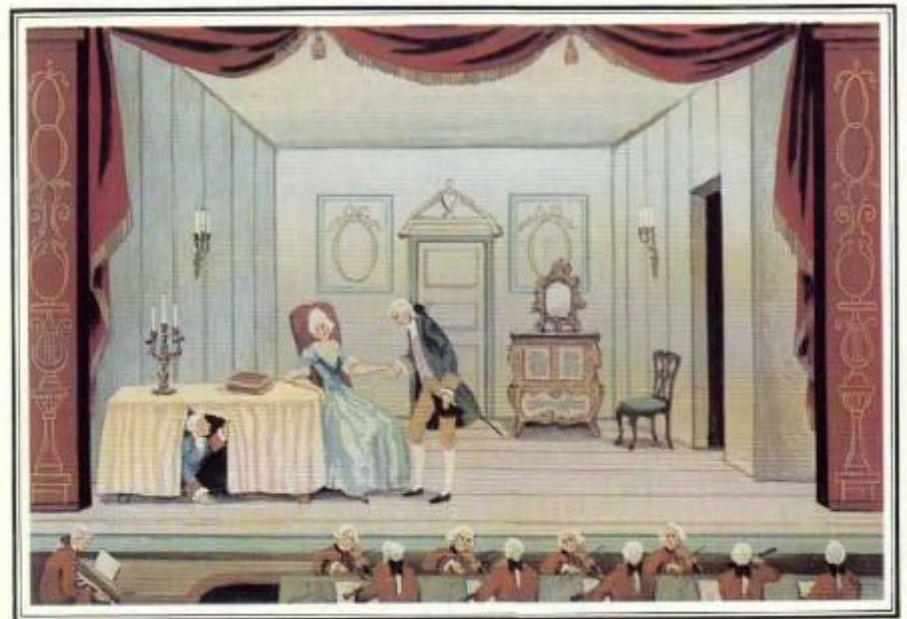
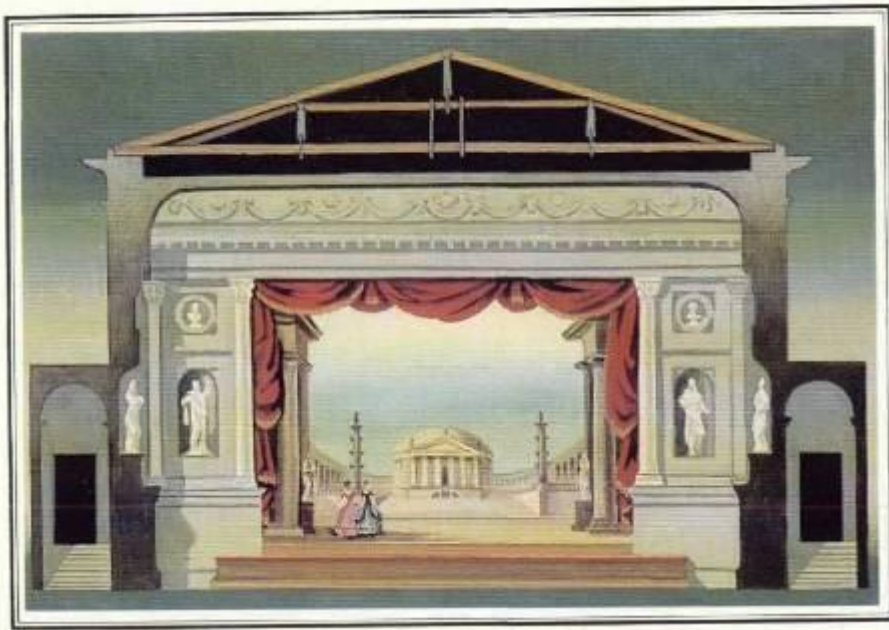
Подвал, похожий на пещеру. Потолок - тяжелые каменные своды, закопченные, с обвалившейся штукатуркой. Свет - от зрителя и, сверху вниз,- из квадратного окна с правой стороны. Правый угол занят отгороженной тонкими переборками комнатой Пепла, около двери в эту комнату - нары Бубнова. В левом углу - большая русская печь; в левой, каменной, стене - дверь в кухню, где живут Квашня, Барон, Настя. Между печью и дверью у стены - широкая кровать, закрытая грязным ситцевым пологом. Везде по стенам - нары. На переднем плане у левой стены - обрубок дерева с тисками и маленькой наковальней, прикрепленными к нему, и другой, пониже первого. На последнем, перед наковальней, сидит К л е щ, примеряя ключи к старым замкам. У ног его - две большие связки разных ключей, надетых на кольца из проволоки, исковерканный самовар из жести, молоток, подпилки. Посредине ночлежки - большой стол, две скамьи, табурет, все - некрашеное и грязное. За столом, у самовара, К в а ш н я - хозяйничает, Б а р о н жует черный хлеб, и Н а с т я, на табурете, читает, облокотясь на стол, растрепанную книжку. На постели, закрытая пологом, кашляет А н н а. Б у б н о в, сидя на нарах, примеряет на болванке для шапок, зажатой в коленях, старые, распоротые брюки, соображая, как нужно кроить. Около него - изодранная картонка из-под шляпы - для козырьков, куски клеенки, тряпье. С а т и н только что проснулся, лежит на нарах и - рычит. На печке, невидимый, возится и кашляет Актер.

Начало весны. Утро.

[Горький М.: На дне

Отличительные особенности драмы:

2. Сюжетное действие драмы ограничено временем спектакля.
3. Художественное пространство ограничено «кулисами» - рамками сцены.
4. Сцена ограничивает и количество персонажей: для них в буквальном смысле мало места – они должны не затеряться в толпе, успеть обратить на себя внимание.

Отличительные особенности драмы:

5. Драма изображает прошлое как настоящее: события разворачиваются «в первый раз», «на глазах у зрителя», в настоящем времени, общем для героев и зрителей.

6. Жизнь в драме говорит от собственного лица: зритель (читатель) знакомится не с сообщением о факте, а с самим фактом.

7. Между миром драматургического произведения и зрителем (читателем) нет посредников: действие передается действием, жест – жестом, мимика – мимикой, речь – прямой речью, диалогами и монологами, а не авторским изложением слов или мыслей персонажа.

Отличительные особенности драмы:

8. В драме резче, чем в эпосе, противопоставлены положительные и отрицательные герои, те и другие нередко сразу дают понять, что они собой представляют.
9. «Театральность», эффектность поведения в жизни – источник соответствующего поведения в драме: персонажи должны находиться в таком эмоциональном состоянии, чтобы говорить много и громко, от этого зависит успех спектакля.

Много веков драматургия знала только два полярных жанра:

Жанры драмы

Трагедия

Комедия

Жанры драмы

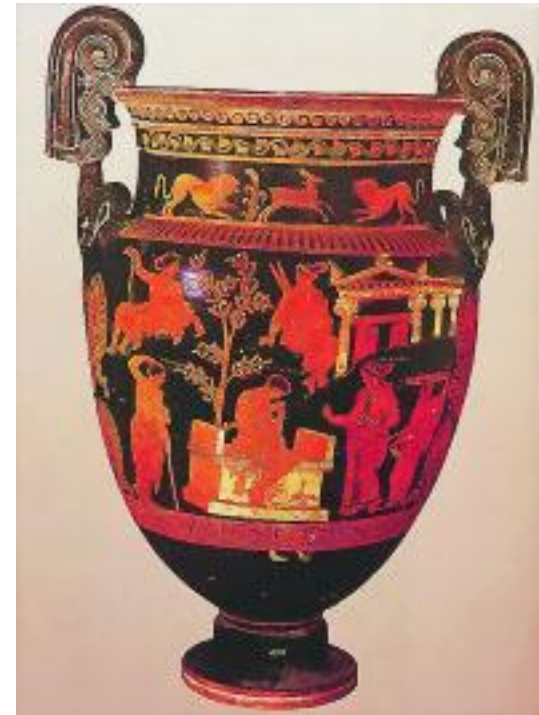
В трагедии изъяснялись стихами «высокие» герои, кончалось все очень страшно и печально.

В комедии «низкие» персонажи говорили часто прозой и больше, чем в трагедии, действовали. Комедия была смешной и кончалась благополучно.

Трагедия (греч. tragodia, букв. – козлиная песнь) – драматургический жанр, сюжетная коллизия в котором основывается на непримиримых, неразрешимых противоречиях и завершается чаще всего гибелью героя.

1. Трагедия как жанр возникает в Древней Греции. Поединок человека и рока, столкновение свободной воли человека с властью судьбы показаны в трагедиях:
 - «Прометей прикованный» Эсхила – «отца трагедии»
 - «Антигона» и «Царь Эдип» Софокла
 - «Ифигения в Авлиаде» Еврипида

Чаша с изображением фрагмента «Ифигении в Авлиаде» Еврипида

2. Глубокая кризисность мира, торжество дисгармонии, распад «связи времен» - традиционный спектр тем трагедий:

В. Шекспир «Гамлет»

П. Кальдерон

П. Корнель

Ж. Расин

И. Шиллер

В русской литературе
жанр трагедии
представлен в
творчестве

А. Сумарокова,

М. Хераскова,

Я. Княжина,

А. Пушкина

**О.Ефремов в роли Ивана Грозного,
«Борис Годунов», А.Пушкин**

Трагедия почти не встречается в чистом виде в драматургии двух столетий. В XIX веке ее отчасти сменили исторические трагедии, драмы и хроники в стихах:

Л. А. Мейя

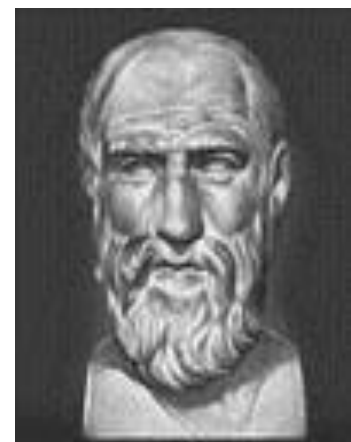
А.К.Толстого

А.Н.Островского

Комедия (греч. – comodia, от komos – веселая процессия и ode – песня) – жанр драмы, в котором характеры и действие представлены в смешных формах, рассчитаны на создание комического эффекта.

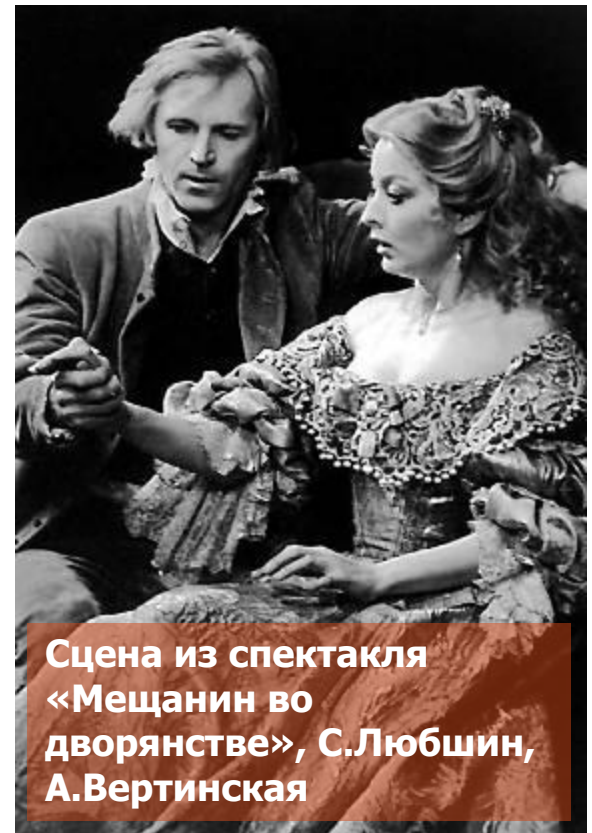
1. Комедия, как и трагедия, получила литературное оформление в Афинах, где на праздниках Диониса (бога плодородия) издавна звучали песни веселых процессий (комос). История сохранила до наших дней три имени великих комедийных поэтов. Первого из них, Кратина, называли **Эсхилом**. Второй, **Евполид**, погиб на войне. От комедий Кратина и Евполида дошли лишь фрагменты. Единственный известный нам автор древней комедии – **Аристофан**, из 44 произведений которого сохранились 11.

Аристофан

2. Расцвет комедии как жанра происходит в литературе классицизма, например

Ж. – Б. Мольер «Мещанин во дворянстве», «Тартюф»

Сцена из спектакля
«Мещанин во
дворянстве», С.Любшин,
А.Вертинская

3. В русской литературе жанр комедии представлен в творчестве:

Д.И.Фонвизина
«Недоросль»

А.С. Грибоедова
«Горе от ума»

Н.В. Гоголя «Ревизор»

А.П.Чехова
«Вишневый сад»

Драма (греч. – drama, букв. – действие) – пьеса с острым конфликтом, который, в отличие от трагического, в большей мере обращен к сфере частной жизни человека.

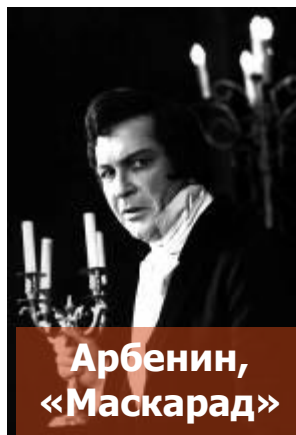
2. В русской литературе жанр драмы представлен в творчестве

М.Ю. Лермонтова
«Маскарад»

А.Н.Островского «Гроза»

А.П.Чехова «Три сестры»

М.Горький «На дне»

Драма (греч. – drama, букв. – действие) – пьеса с острым конфликтом, который, в отличие от трагического, в большей мере обращен к сфере частной жизни человека.

**...без нее она как душа без тела.
Н.В.Гоголь**

Возникшая как литературный род для постановки в театре, драма только там находит свое окончательное воплощение.

Театр!.. Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного?

Теория литературы:

- ▶ Род литературы
- ▶ Жанры драмы:
 - А) трагедия
 - Б) комедия
 - В) трагедия
- ▶ Драматургия
- ▶ Пьеса
- ▶ Спектакль
- ▶ Театр
- ▶ Ремарка
- ▶ Монолог
- ▶ Диалог
- ▶ Реплика
- ▶ Амплуа
- ▶ Резонер

Общая характеристика русской драмы XIX века

**Новаторство
А.Н. Островского**

Во второй половине XVIII века, при наличии подавляющей роли переводной и подражательной драматургии, появляются писатели различных направлений, стремившиеся к изображению отечественных нравов, заботившиеся о создании национально-самобытного репертуара.

Начало тому положил ведущий писатель классицизма А.П.

Сумороков.

В произведениях некоторых писателей обозначались более или менее явные реалистические тенденции.

В XIX веке прогрессивная драматургия расширяет объект своих изображений, теснее связывается с жизнью и более убедительно раскрывается как

реалистическая

В самом начале этого столетия появляются **комедии И.А. Крылова** «Модная Лавка» (1806) и «Урок дочкам» (1807).

Еще интенсивнее совершается в эту пору **становление прогрессивной исторической драматургии.**

все чаще **обнаруживается ее внимание к национально-самобытной тематике:**

- «Ермак – покоритель Сибири» (1803) П.А. Плавильщикова
- «Дмитрий Донской» (1807) В. А. Озерова
- «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода» (1809) Ф.Ф. Иванова,
- «Борис Годунов» (1825) А.С. Пушкина.

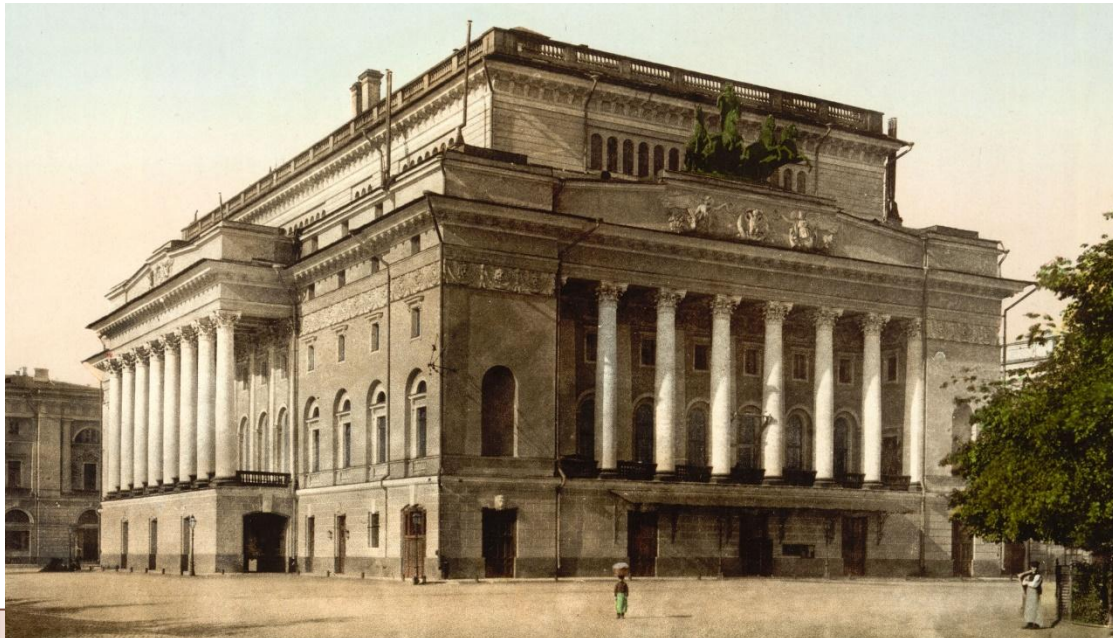
Среди пьес первой половине XIX века особенно выделяются такие шедевры реалистической драматургии, как
*«Горе от ума» Грибоедова,
«Борис Годунов» и «маленькие трагедии» Пушкина,
«Ревизор» и «Женитьба» Гоголя.*

Выдающиеся реалистические пьесы *Грибоедова, Пушкина и Гоголя* отчетливо намечали **новаторские тенденции отечественной драматургии.**

Они заключались:

- в актуально-злободневной социальной тематике
- в ярко выраженном общественном и даже общественно-политическом пафосе
- в отходе от традиционной любовно-бытовой завязки, определяющей все развитие действия
- в нарушении сюжетно-композиционных канонов комедии и драмы интриги
- в установке на разработку типических и в то же время индивидуальных характеров, тесно связанных с социальной средой.

Ко времени появления *Островского* русская прогрессивная драматургия уже располагала шедеврами мирового уровня. Но эти произведения были еще до крайности малочисленными, а поэтому и не определяли лицо тогдашнего театрального репертуара.

Александрйский
театр

Большая часть произведений, которые играли на сцене, составляли переводы и переделки западноевропейских пьес, а также сценические опыты отечественных писателей.

Театральный репертуар создавался не стихийно, а под активным воздействием жандармского корпуса и недремлющим оком самого *Николая I*.

В середине мая 1826 года *Ф. Булгарин* подал дежурному генералу генерального штаба *А.Н. Потапову* записку «*О цензуре в России и о книгопечатании вообще*».

И с 1828 года для драматических произведений была создана специальная цензура, прославившаяся драконовской строгостью.

После поражения декабристов в театральном репертуаре на первый план выдвигается водевиль, уже давно потерявший свою социальную остроту и превратившийся в легкую, бездумную, остроэффектную комедию.

Сцена театров заполнилась плоскими, наспех сшитыми произведениями, в которых главное место занимали:

- флирт
- фарсовые сцены
- анекдот
- ошибка
- случайность
- неожиданность
- путаница
- переодевание
- прятание

В постдекабристскую пору в театральном репертуаре наряду с водевилем огромной популярностью пользовалась мелодрама.

Утверждению в театре реалистической и национальной самобытности особенно много содействовали гоголевские принципы. Ярчайшим выразителем этих принципов в области драматургии и явился ***Островский***.

**Островский А.
Н. с артистами
Малого театра**

40-е годы 19 века

**На сцене
театров**

Водевиль

(одноактная комическая пьеса легкого содержания, сопровождаемая песнями и танцами)

Мелодрама

(драматическое произведение, в котором неправдоподобные ужасы сочетаются с преувеличенной чувствительностью, а герои – либо злодеи, либо образцы добродетели)

Особенности драматургии А.Н.Островского

**Александр Николаевич
Островский**

31 марта 1823 - 2 июня 1886

*Моя задача – служить
русскому драматическому
искусству. Другие
искусства имеют школы,
академии, высокое
покровительство,
меценатов... У русского
драматического искусства
один только я . Я всё: и
академия, и меценат, и
защита.*

А.Н. Островский

Русская драматургия до Островского

«Драматическая русская литература представляет собою странное зрелище. У нас есть комедия Фонвизина, «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизор» и «Женитьба» Гоголя – и, кроме них, нет ничего, решительно ничего хоть сколько-нибудь замечательного, даже сколько-нибудь сносного».

В.Г.Белинский, 1845 г.

Первый

Заговорили об Островском как о талантливом драматурге после публикации в 1850 году комедии «Свои люди – сочтемся!». Это произведение вызвало доброжелательные отзывы в литературных кругах.

1. А. Гончаров и Н. В. Гоголь дали пьесе положительную оценку. Однако влиятельные представители московского купечества, обиженные за сословие, пожаловались в высшие инстанции на дерзкого драматурга. Пьесу тут же запретили к постановке, автор был выдворен со службы и отдан под строжайший надзор полиции.

Причем это случилось по личному распоряжению самого императора Николая I. Надзор был ликвидирован только после того, как на престол взошел император Александр II. А комедию театральная публика увидела лишь в 1861 году, после снятия запрета на ее постановку. Начиная с 1853 года, в течение тридцати лет, пьесы Островского каждый сезон демонстрировались на сценах Малого (в Москве) и Александринского (в Петербурге) театров. С 1856 года творчество Островского регулярно освещается в журнале «Современник» (печатаются произведения).

Своеобразие драматургии Островского

«Островский обладает глубоким пониманием русской жизни и великим умением изображать резко и живо самые существенные ее стороны. Пьесы его – это не комедии интриг, и не комедии характеров собственно, а нечто новое, чему мы дали бы название «пьес жизни».

Н.А.Добролюбов

Именно с Островского начинается русский театр в его современном понимании: писатель создал театральную школу и целостную концепцию театральной постановки.

Сущность театра Островского заключается в отсутствии экстремальных ситуаций и противодействия актёрскому нутру.

В пьесах Александра Николаевича изображаются обычные ситуации с обычными людьми, драмы которых уходят в быт и человеческую психологию.

Новаторство *Островского* сказалось не только в том, что он круто повернул драматургию и театр к жизни, к ее актуальным социально-нравственным проблемам, но и в том, что он писал свои пьесы во имя народа и для народа. И народ благодарно принял его драматургию.

Руководствуясь пламенно-патриотическими намерениями, *Островский* писал в дирекцию императорских театров многочисленные докладные записки, в которых предлагал конкретные меры преобразования театра, превращения его в школу общественных нравов. Этими записками пренебрегали, им не давали ходу, но он, не жалея никаких сил, продолжал отстаивать свои идеи.

Основные идеи реформы театра:

- ✓ театр должен быть построен на условностях (есть 4-я стена, отделяющая зрителей от актёров);
- ✓ неизменность отношения к языку: мастерство речевых характеристик, выражающих почти все о героях;
- ✓ ставка не на одного актёра;
- ✓ «люди ходят смотреть игру, а не самую пьесу — её можно и прочитать»

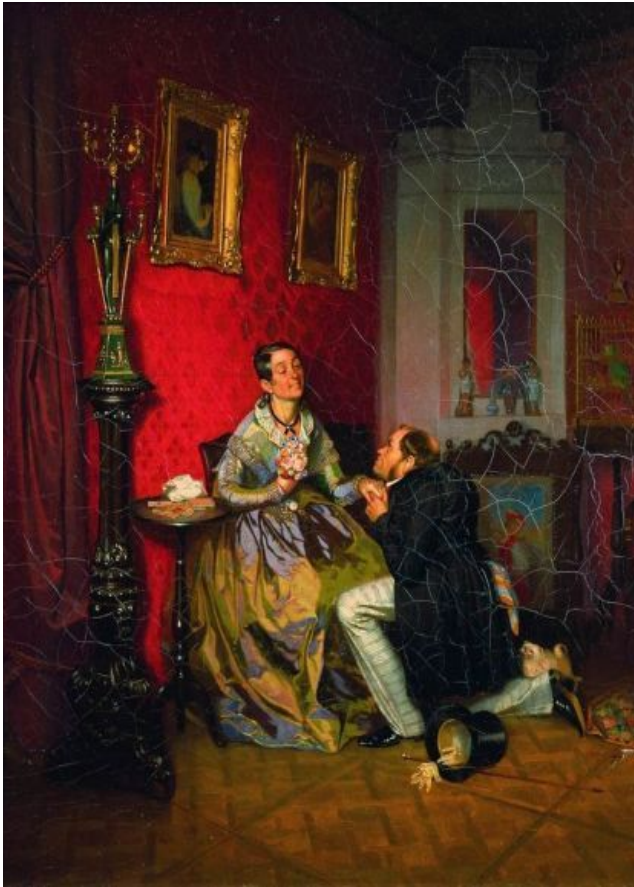

- Поведение героев обусловлено их общественным и семейным положением;
- Каждый герой обладает индивидуальными чертами, что проявляется в том, как он воспринимает свое общественное и семейное положение, как действует в данных типических обстоятельствах.

Индивидуальность и типичность героев Островского проявляется: в поведении и речи; характеристике героев с помощью диалога.

Драматургия Островского – модель русской реалистической драмы, в которой соединились два направления – сатирическое обличение действительности и народно-поэтический взгляд на жизнь.

Период раннего творчества

Свои люди —
сочтемся!

- Изображение патриархального быта, близкого к допетровскому времени.
- Социальные стороны жизни рассматриваются через призму нравственности.
- В центре действия — семейно-бытовые конфликты.
- Умение через бытовые и семейные факты раскрыть характеры персонажей, выявить причины, повлиявшие на их формирование.
- Отсутствие героя-интеллекта, «лишнего человека».

Отход от славянофилов

С «Современником»

- Попытка соединить сатирическое обличение господствующих сословий с положительной оценкой демократической интеллигенции («Доходное место») и людей из народа («Правда — хорошо, а счастье лучше»).
- Появление новых героев — людей высокой нравственности, горячего сердца («Гроза», «Без вины виноватые»).

Реакция на послереформенные перемены в обществе

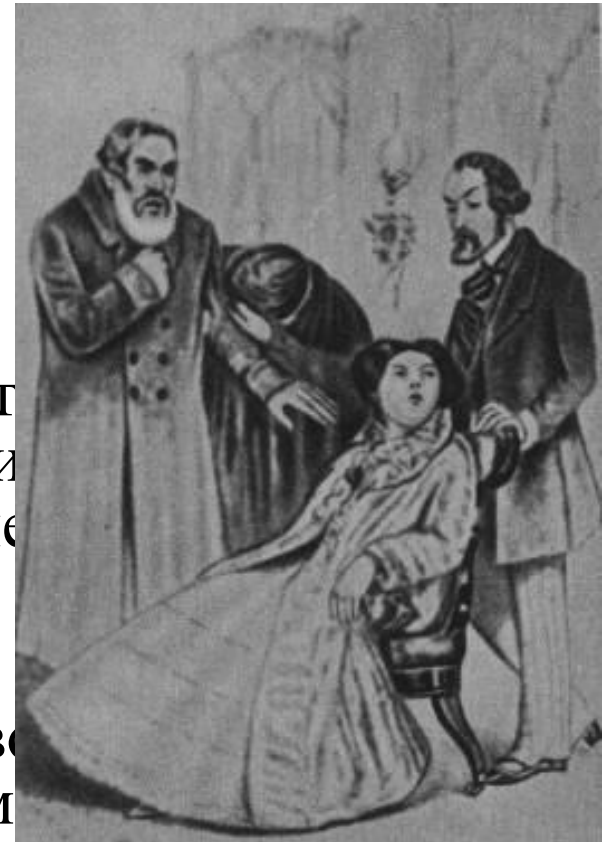
Бесприданница

- Изображение нового типа буржуазии.
- Показ перерождения дворянства.

Пьесы Островского

«Бедная невеста», «В чужом пиру похмелье», «Лес», «Не всё коту масленица», «Горячее сердце», «Женитьба Бальзаминова», «Гроза», «Бесприданница», «Таланты и поклонники», «Бедность не порок»,

«Без вины виноватые», «На всякого мудреца довольно простоты», «Не в свои сани не садись», «Свои люди – сочтём», «Светит, но не греет», «На бойком месте», «Последняя жертва», «Поздняя любовь», «Дикарка», «Не было гроша, да вдруг алтын» – **всего 58 пьес и 3 переводных, а так же стихи и проза.**

Новаторство Островского-драматурга проявилось как в содержании, так и в форме произведений:

- Нарушил традиционные правила, по которым создавались в России комедии, драмы, трагедии.
- Объединил в пьесах комическое и драматическое.
- Внес эпическую широту в показ социальных обстоятельств, в которых действуют герои.
- Соединил внешние реалии с психологическим состоянием персонажей.
- Обогатил пьесы использованием средств романтики, символики, фантастики.
- Использовал гиперболу, гротеск, шарж.

Театр Островского требовал новой сценической эстетики, новых актёров.

В соответствии с этим Островский создает актёрский ансамбль, в который входят такие актёры, как:

- *Александр Мартынов*
- *Сергей Васильев*
- *Евгений Самойлов*
- *Пров Садовский*

Естественно, что нововведения встречали противников. Им был, например, Щепкин. Драматургия Островского требовала от актёра отрешенности от своей личности, чего М. С. Щепкин, не делал.

Проработав для русской сцены без малого сорок лет, Островский создал целый репертуар — около пятидесяти пьес.

Произведения Островского и сейчас остаются на сцене. Его драмы часто звучат столь современно, что заставляют гневаться тех, кто видит на сцене себя. И через полтора столетия нетрудно увидеть рядом героев его пьес.

Памятник А.Н.Островскому у здания Малого театра

Скульптор - Н.А.Андреев,
1929 год