

Департамент культуры администрации г. Нижнего Новгорода
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
Канавинского района
Библиотека им. А.Н. Островского

«Автора! Автора!»

(К 200-летию со дня рождения А. Н. Островского)

Библиографический обзор

Нижний Новгород
2022 год

Пролог

«Моя задача – служить русскому драматическому искусству».

А. Н. Островский

В следующем, 2023 году, исполняется 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского – российского драматурга и писателя, на произведениях которого строится классический репертуар театров России.

Александр Николаевич Островский – автор 47 пьес, большинство из которых более 150 лет не сходит с театральных подмостков и украшает репертуары как столичных, так и провинциальных российских театров. К счастью, театр никогда не отвергал Островского: режиссеры и художественные руководители противоположных убеждений обращались к текстам драматурга. И он не принадлежит к числу забытых или нецененных писателей. В числе вечных и великих Александр Николаевич Островский ведет золотое хрестоматийное существование.

Несмотря на солидный возраст, сегодня писатель актуален, как никогда.

В нашем библиографическом обзоре мы обратимся к известным произведениям великого драматурга, начиная с самых ранних, а также к их театральным постановкам и экранизациям. Отдельной частью данного библиографического обзора являются буктрейлеры этих, самых известных произведений.

Действие первое «Вещь в себе»

«Национальный театр есть признак совершеннолетия нации, так же, как и академии, университеты, музеи».

А. Н. Островский

Александр Николаевич Островский родился 12 апреля 1823 года в Москве, прожил шестьдесят три года – не много и не мало, точно, и в этом ему была отпущена мера и соблюдена «золотая середина». Будущий писатель получил хорошее домашнее образование, знал греческий, латинский, французский, немецкий, впоследствии – английский, итальянский, испанский языки.

Впервые с элементами театрализованного действия Островский познакомился дома, еще при жизни матери, когда она приглашала ряженных.

Страстной любительницей театра была сестра отца Александра – Татьяна Федоровна. Она прекрасно знала творческие биографии актеров, сценическую игру отдельных пьес – об этом говорила с юным Островским.

В школьные годы он начал увлекаться театром, в старших классах гимназии его познания об этом искусстве были многогранны – появилась потребность делиться ими с товарищами.

Будучи еще молодым человеком, Островский собрал вокруг себя множество достойных собеседников: Аполлона Григорьева и Евгения Эдельсона, Тертия Филиппова и Бориса Алмазова, писателей Алексея Потехина и Сергея Максимова.

У Островского, к слову, всегда было много добрых и хороших друзей. Личность его оказалась магнитом, притягивающим к себе немало интересных людей. Он был уступчив, терпелив, сердечен и даже нежен. Он был человеком большого и оригинального ума, признанного, кажется, всеми современниками. Пресмешно отозвался о нем литературный критик Александр Дружинин: «Умный до ужасающей степени». Островский, до старости лет развивавший свой ум, ценил деятельность человеческого разума во всяких видах.

Многочисленные биографы Александра Николаевича выделяли отдельные малоинтересные свойства его личности – добродушие... работоспособность... страсть к рыболовству. «Островский мало помог своему биографу, – заметил литературовед Владимир Лакшин. В его поведении нет и намека на величавую историческую поступь. Он никогда не гляделся в литературное зеркало, не стремился себя запечатлеть и показаться с выгодной стороны в глазах потомства.

Не писал дневников и писем в расчете на посторонние глаза». Не зря предупреждал театральный критик, журналист и редактор Николай Эфрос: «Из жизни Островского не сделать ни драмы, ни комедии, весьма и весьма плохо поддается эта жизнь и этот человек на беллетристический подход к себе».

Но вот человеку, собравшемуся прочесть все сочинения Островского, повезет гораздо больше. Сорок лет продолжалась творческая деятельность драматурга. «Театр Островского» насчитывает 47 оригинальных пьес различных жанров – от трагедий до драматических этюдов. В них, не считая «бессловесных», около 1000 действующих лиц, 7 пьес в соавторстве с молодыми писателями, 22 полностью переведенных, 16 незавершенных драматических переводов.

Для многих современников Островского было очевидно, что его пьесы создали совершенно новый национальный театр.

Действие второе «Теплый прием»

«Русский театр свято чтит Островского. Он всегда учился и продолжает учиться у него созданию большого искусства – искусства высшего реализма и подлинной народности».

М. И. Царев

В эпоху царствования Николая I – эпоху беспросветного консерватизма, который благоволил алчным домоганиям «Тит Титычей» и не в меру услужливых «Рисположенских», составляющих надежную опору для трона, – это «темное царство», мнилось многим, должно предстать наконец перед судом русского общества. Такой цели мог сослужить наилучшую службу только театр, – правдивый, убедительный в своем бытовом реализме, беспощадный в своей страшной магии всенародного изобличения.

Не хватало только драматурга, который отважился бы на такой подвиг, который не отделался бы одной-двумя пьесами в этом обличительно-революционном деле, а посвятил бы этому делу всю свою творческую жизнь.

И такой драматург нашелся: он появился как раз в тот исторически назревший момент, когда всем стало ясно, что пришло время его появления.

Этого драматурга звали Александр Николаевич Островский. Его пьесы, обогащающие до сих пор репертуар русского театра, составили во второй половине XIX века революционную эпоху – и по духу, и по технике – в русском драматическом искусстве.

Эта драматургия, как потом писал сам автор, началась 14 февраля 1847 года, когда двадцатичетырехлетний Островский прочел в Москве, в присутствии знаменитого критика Аполлона Григорьева, первые сцены из своей комедии «Банкрот», переименованной потом в «Свои люди – сочтемся».

Впервые пьеса была опубликована в 1850 году в мартовском номере журнала «Москвитянин» и имела огромный успех у читателей. Знаменитые русские писатели также отреагировали на публикацию. Лев Толстой писал: «Вся комедия – чудо... Островский не шутя гениальный драматический писатель».

Идею для пьесы писатель взял из самой жизни. Островскому были знакомы нравы и порядки представителей купеческой среды. Конфликт двух поколений, который происходит в купеческой среде, одним из распространенных явлений в которой было мошенничество – «не обманешь – не продашь». Молодой автор имел юридическое образование, он заседал в коммерческом суде столицы, где зачастую рассматривались вопросы по поводу дележа имущества среди близких родственников.

Купеческую среду, в которой царит пошлость и невежество, Островский изображает во всей своей неприглядности. Примечательно, что ни один из главных героев пьесы не вызывает положительных эмоций. Большов отталкивает своей жадностью и тяжелым характером, а его дочь Липочка видит в образовании лишь дань моде и мечтает лишь об одном – удачно выйти замуж и избавиться от гнета отца-самодура.

Неудивительно, что для театрального представления пьеса была запрещена Николаем I и на сцене появилась только спустя 11 лет, 16 января 1861 года в Александринском театре в Петербурге. С тех пор около 40 раз театральные режиссеры обращались к этой пьесе.

Из афиши спектакля «Свои люди – сочтемся», поставленного в московском Малом театре (премьера состоялась 11 апреля 1996 года):

«Очень хитро поступил купец Большов, объявив себя банкротом и положившись во всем на своего преданного приказчика. Да только не перехитрил ли он самого себя? Случается, плут сталкивается с еще более искусным плутом – и эта история, рассказанная Островским, не теряет, к сожалению, своей актуальности».

Сцены из спектакля «Свои люди – сочтемся» (Малый театр, г. Москва)

Действие третье «От добра добра не ищут»

«С появлением на сцене комедии Островского “Не в свои сани не садись” на московской сцене начинается новая эра. Талант у автора изумительный. Он сразу встал плечо-в-плечо с Гоголем».

И. Ф. Горбунов

Театр первой половины XIX века представлял собой по большей части зрелище внеэстетическое. Он содержал в себе многообразные функции трибуны, клуба... Театр того периода выглядел так: во время спектакля горел свет, публика могла свободно вставать и уходить, шумно выражать свои эмоции и мнения по поводу происходящего на сцене.

Во второй половине XIX века в истории русского театра наступает новая эпоха – на сцене появляются пьесы великого русского драматурга А. Н. Островского. Драматургия Островского – это целый театр, в котором выросла плеяда талантливейших актеров, прославивших русское сценическое искусство. Борясь за создание русского национального театра, Островский в течение многих лет работал в тесном контакте с актерами, вместе с ними формировал русскую артистическую школу, «школу единственной выразительной игры на сцене».

Актеры двух больших театров – московского Малого и петербургского Александринского, а также множество артистов, начавших путь на провинциальной сцене и в любительских спектаклях, прошли школу Островского.

Островский был счастлив не только как драматург, но и как учитель. Вместе с ним росли Пров Садовский, Любовь Никулина-Косицкая, Александр Мартынов, Юлия Линская... Александр Николаевич умел найти главные слова.

Первая пьеса Островского, которой посчастливилось попасть на театральные подмостки, – «Не в свои сани не садись», впервые поставленная в Москве на сцене Малого театра 14 января 1853 г. (Примечание – Некоторые исследователи считают, что премьерный спектакль прошел в московском Большом театре). Этот день автор считал днем своего сценического рождения.

Действие пьесы происходит в уездном городе Черемухине. Дочь местного купца влюбляется в заезжего молодца, отставного кавалериста. Он красив собой и красиво говорит. Вот только у офицера свои цели – выгодно жениться, чтобы поправить свое материальное положение. Но отец девушки понимает истинное намерение жениха и устраивает ему проверку.

Блистательная первая постановка определила последующую сценическую судьбу не только данной комедии, но и других пьес А. Н. Островского. Он создавал пьесы специально для Малого и обязательно сам читал их актерам. Кроме того, он проводил репетиции, определяя трактовку и характер исполнения

пьес. «Наш боженька», – так, уважительно-ласкательно, называли А. Н. Островского актеры Малого театра.

Еще при жизни драматурга Малый стали называть «Домом Островского». Памятник великому драматургу был установлен у входа в театр в 1929 году. И, какие бы перемены ни происходили в театре и в обществе, пьесы Островского сохраняли и сохраняют в Малом ведущее положение. Более 150 лет тому назад был заключен союз, нерасторжимый и поныне: Островский обрел свой театр, Малый театр – своего драматурга.

В постановке пьесы на сцене Александринского театра в Петербурге Александр Николаевич сам принимал участие. После столичных премьер восторженная молва о комедии пошла по всей литературной России.

При жизни Островского в Москве, в Малом театре, пьеса прошла 76 раз, в Петербурге, в Александринском театре, – 94 раза!

Из афиши спектакля «Не в свои сани не садись», поставленного в московском театре «Русская песня» (преьера состоялась 26 ноября 2021 года):

«Искрометная комедия по пьесе А. Н. Островского “Не в свои сани не садись”.

Неповторимый спектакль яркого режиссера современности Романа Самгина (любимого ученика Марка Захарова) и прекрасного художника-сценографа Ольги Шагалиной несет настоящее ощущение праздника, в котором нет места отчаянию, а только любви, честности и справедливости!».

«Это сладость, а не язык. Какие словеса! Какие остроумные ходы. Какие фразы, которые даже учить не надо, они запоминаются сами. Пир души этот Островский. Он очень современный автор. В его пьесах нет ничего такого забытого, сложного, исторического. Это классика на века», – комментирует актриса Ирина Муравьева (Примечание – В спектакле «Не в свои сани не садись» – Арина Федотовна).

Сцены из спектакля «Не в свои сани не садись» (Театр «Русская песня», г. Москва)

Действие четвертое «Взятки гладки»

«Только после вас, мы, русские, можем с гордостью сказать: “У нас есть свой русский, национальный театр. Он, по справедливости, должен называться “Театр Островского”».

И. А. Гончаров

После пьесы «Свои люди – сочтемся», писатель каждый год выпускал по одной, а иногда по две-три, создав целый «театр Островского».

Любопытна история создания пьесы «Доходное место». Летом 1856 года Александр Николаевич Островский отправился в путешествие к истокам Волги. Случилось дорожное несчастье: лошади понесли, тарантас перевернулся. Несколько месяцев он лежал со сложными переломами и написал пьесу с броским и выразительным названием «Доходное место».

В основу сюжета легли события времен правления Александра II. Местом действия становится Москва. В центре повествования – судьба молодого человека, который не хочет идти на поводу у общества. Жадов готов жить бедно, но свободно от общественных принципов и правил. Драматург показывает влияние окружающих людей на мировоззрение главного героя, который, слушая свою жену, идет просить «доходное место». Однако нравственность героя возобладает над желаниями других людей, и Жадов остается верен своим взглядам на жизнь.

Конфликт произведения, который является своеобразным двигателем сюжета, заключается в размышлениях о том, как жить: по совести или по корысти.

Самая первая постановка пьесы состоялась в 1857 году в Казанском театре. А самой известной, пожалуй, является постановка Марка Захарова в Московском театре Сатиры (1967 г.). Режиссер поместил Жадова в исполнении Андрея Миронова «...в лабиринт бесконечных дверей, стульев, столов, поставленных на два круга, один внутри другого. Герой петлял в лабиринте вращавшихся кругов в поисках выхода. “Понять жизнь” здесь означало “освоиться в сценическом пространстве”».

Из афиши спектакля «Доходное место», поставленного в нижегородском ТЮЗе (преьера состоялась 11 декабря 2021 г.):

«Перед нами семья, где мать выдает замуж двух своих дочерей за молодых чиновников, противоположных по своим подходам к жизни. Эти молодые люди по-разному относятся к “пути наверх”, по-разному общаются и с женами, и с начальством. Героям пьесы приходится делать выбор между идеалами и обеспеченной жизнью, собственными принципами и теми, по которым живут все окружающие.

Как выглядят эти проблемы сегодня? Изменился ли с середины XIX века образ мыслей чиновничества? В чьей позиции больше правды?

У этой пьесы дорога на сцену выдалась непростой: после опубликования ее в 1856 году и попыток поставить в Казани и в Малом театре цензура запретила пьесу на шесть лет. Потом, уже в советские годы, она нередко вызывала неудовольствие властей, и ее снимали с репертуара.

Нижегородским зрителям впервые спектакль представил в 1981 году главный режиссер ТЮЗа Борис Наравцевич. Сейчас – другая эпоха, однако, темы и смыслы, найденные великим русским драматургом, по-прежнему актуальны и показались интересными и режиссеру спектакля Владимиру Данаю, и руководству театра.

Режиссер, понимая, что реалии позапрошлого века сегодняшнему зрителю не очень известны, пьесу актуализирует, придает ей современное звучание. Но, главное, показывает, что люди и их мотивы с тех давних времен не очень-то изменились».

Афиша и сцена из спектакля «Доходное место» (Театр юного зрителя, г. Нижний Новгород)

Действие пятое «Перед ненастьем»

«Творчество классика русской литературы дорого нам не только тем, что сыграло большую роль в развитии русского общества XIX века, но и тем, что оно верно служит людям сегодня, служит нашей русской культуре. Вот почему мы называем Островского своим современником».

С. В. Михалков

С написанием пьесы «Гроза» (1859 г.) связана личная драма писателя. В рукописи пьесы, рядом со знаменитым монологом Катерины: «А какие сны мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то

необыкновенные, и все поют невидимые голоса...», есть запись Островского: «Слышал от Л. П. про такой же сон...». Л. П. – это актриса Любовь Павловна Косицкая, с которой у молодого драматурга были очень непростые личные отношения: она состояла в браке, да и он был несвободен. Именно Любовь Павловна Косицкая послужила прототипом героини пьесы Катерины, она же стала первой исполнительницей роли.

Изображаемые автором события пьесы «Гроза» разворачиваются летом в вымышленном городе Калинове на Волге. Главный конфликт пьесы – конфликт невестки Катерины и свекрови Кабанихи. Их отношения – это непрерывный поединок, который ведется с переменным успехом. В этом поединке Кабаниха довольно часто бывает вынуждена отступить. Держась более чем скромно, Катерина не уступает ей ни в чем. В основе сюжета лежит классический любовный треугольник. Главная героиня, по своей светлой, богобоязненной натуре, признается мужу – в присутствии его матери – в измене, после чего жизнь молодой женщины становится совершенно невыносимой. Печальный финал пьесы нам всем известен: Катерина совершает самоубийство, бросаясь в Волгу.

Реалистичность пьесы была доказана самой жизнью: буквально через месяц после того, как писатель закончил работу, в Костроме разыгралось «клыковское дело». Мещанка Александра Павловна Клыкова бросилась в Волгу из-за притеснений свекрови и тайной любви к местному почтовому служащему. Муж, слабовольный и бесхарактерный, не заступался за жену, а его мать была недовольна недоимкой приданного и во всем винила невестку.

«Гроза» – самая знаменитая драма А. Н. Островского. Многие по сей день называют ее одним из наиболее загадочных произведений мировой драматургии.

16 ноября 1859 г. – день премьеры этой пьесы в Малом театре – считают датой рождения сценического реализма в России. Спектакль, блестящий по составу артистов, явился выдающимся театральным событием. Критика особенно выделяла игру Л. П. Косицкой-Никулиной в роли Катерины и П. М. Садовского в роли Дикого.

В Санкт-Петербурге «Гроза» впервые была представлена 2 декабря 1859 года в Александринском театре. По мнению тогдашней критики, этот спектакль всё же уступал московскому. Ф. А. Снеткова очень хорошо выражала моральную чистоту, поэтичность Катерины, но лишила ее бытовых красок и по внешнему облику походила более на петербургскую барышню.

После выхода в свет «Гроза» сразу породила множество споров и противоположных суждений. Кто-то называл ее несерьезной балаганной поделкой, а кто-то – совершенным поэтическим творением. Но все люди театра ясно ощутили в «Грозе» настроение глобальной катастрофы, которая призвана то ли разрушить мир, то ли его обновить.

В Москве и в Петербурге «Гроза» А. Н. Островского шла с исключительным успехом. Все первые ее представления сопровождались аншлагами. Очень хорошо она принималась и в провинции. Играть в пьесе «Гроза» стремились лучшие артисты, для многих актеров роль в спектакле стала бенефисом, началом большого творческого пути. История «решительного, цельного русского характера в женском обличье» (как писал Н. А. Добролюбов), печаталась в журналах, ставилась на сценах, экранизировалась, а впоследствии вошла в школьную программу.

В настоящее время «Гроза» прочно вошла в репертуар русских драматических театров Москвы, Санкт-Петербурга и многих других городов России и зарубежья.

Из афиши спектакля «Гроза», поставленного в московском театре им. Евгения Вахтангова (преьера состоялась 26 марта 2016 года):

Уланбек Баялиев, режиссер:

«Мысли Островского очень объемны и современны. В городе Калинове каждый человек – сгусток боли. Эта боль – “тяжесть бытия”, и у каждого она оправдана. В “Грозе”, мне думается, нет “темного царства”, нет противопоставления света и тьмы. Катерина не “светлее”, не “лучше”, чем все остальные. Просто она другая: она, как никто другой, ищет свободы, права на жизнь, права на любовь, пусть даже вопреки устоявшемуся порядку.

Все мы знаем, что в душе всегда есть мечты и желания; но есть и мир, с которым надо считаться. Недаром интернет в наши дни – главная среда общения: там можно быть не собой, надеть маску, менять личины, казаться лучше чем ты есть. В интернете ты можешь все регулировать сам, а можешь и скрыться насовсем, уйти в тихое, незаметное одиночество, которое очень похоже на спасение...

Но мир и окружающих людей отрегулировать невозможно; от мира нельзя спастись одиночеством, как в интернете. В мире, наоборот, надо искать человека. Так в “Грозе”: там каждый герой ищет себе человека, каждый ищет общения. Таков, например, Кулигин – наверное, самый одинокий из героев Островского.

А может, таковы и Кабаниха с Диким? В учебниках литературы их называют главными злодеями “Грозы”, повелителями “темного царства”. А ведь между ними когда-то могла случиться первая, настоящая любовь... Может, Кабаниха отказалась от своей любви, чтобы выйти замуж за не любимого, но понятного и надежного? И не оттого ли ее дети не вспоминают отца, что он “сгорел” слишком рано и не оставил о себе памяти? Может, теперь Кабаниха узнает во влюбленной Катерине себя молодую и хочет уберечь своего сына Тихона от трагической судьбы нелюбимого мужа?

А. Н. Островский отдает частичку себя каждому из персонажей: он любит их всех, внимательно слушает их. Как будто ходит к ним в гости на чай в том самом халате, в котором его изобразил на портрете художник В. Перов.

Почему Катя так боится большой любви, которая грозит разрушить ее брак? Кто-то говорит, из-за религии; мне думается, из-за совести. Катя хочет, как и все мы, быть достойным человеком, порядочным, жить без вранья.

Кто-то должен взять на себя смелость проявить потаенное, истинное, сказать, совершить поступок, упасть и снова встать, чтобы мы могли жить. Такие люди, как Катя, становятся героями, идолами или изгоями – во всяком случае, на их долю выпадают бесконечные похвалы и осуждения, размышления, оценки, исследования...

Нам хотелось сочинить архаичный, поэтический спектакль, понятный современным зрителям: про человека, про любовь, про боль. Сейчас очень не хватает глубокого, подробного разговора о человеке. Мир живет в страшной спешке, так что мы не успеваем самое главное: поговорить, рассказать, добраться до глубины в человеческих отношениях».

Сцены из спектакля «Гроза» (Театр им. Евгения Вахтангова, г. Москва)

Действие шестое «За чем пойдешь, то и найдешь»

«Вашего несравненного «Бальзамина» я имел удовольствие получить третьего дня... Что сказать Вам о Ваших «сценах»? Вы требуете моего мнения совершенно искреннего и бесцеремонного. Одно могу отвечать: прелесть...».

Ф. М. Достоевский

Пьесу «Женитьба Бальзамина» А. Н. Островский написал в 1861 году: она замыкает трилогию о молодом чиновнике с удивительно романтическим характером. Михаилу Дмитриевичу Бальзаминову не посчастливилось родиться с

серебряной ложкой во рту. Он беден, одинок (потому что беден), служит чиновником первого класса (низшего) и живет с маменькой. Он добр и мечтателен, по-детски наивен, простодушен, но ему как-то надо выживать в этом мещанском быту, в котором он оказался. Поэтому он очень хочет жениться на богатой невесте, но не знает, как это сделать. На помощь к нему пытается прийти сваха, а сам молодой человек полон благодушных мечтаний.

Театральная судьба пьесы сложилась неудачно с самого начала. Литературно-театральный комитет поставил гриф: «Не одобряется к представлению». Спустя два года, 1 января 1863 года премьера пьесы «Женитьба Бальзамина» всё же состоялась – петербургский Александринский театр показал спектакль под названием «За чем пойдешь, то и найдешь».

Массовому зрителю история полюбилась благодаря фильму «Женитьба Бальзамина», снятому по этой пьесе в 1964 г. режиссером Константином Воиновым. В этой экранизации поистине звездный актерский состав: Георгий Вицин, Нонна Мордюкова, Людмила Шагалова, Екатерина Савинова, Лидия Смирнова, Ролан Быков, Надежда Румянцева, Инна Макарова.

Кадры из фильма «Женитьба Бальзамина» (киностудия «Мосфильм», режиссер К. Воинов)

Современных постановок пьесы «Женитьба Бальзамина» множество.

Из афиши спектакля «Грёзы любви, или Женитьба Бальзамина», поставленного в петербургском театре «Мастерская» (премьера состоялась 25 декабря 2010 года):

«Заключительная часть трилогии о поисках Мишей Бальзаминовым богатой невесты значительно переосмыслена создателями спектакля. Режиссер исследует феномен материнской любви – любви жертвенной, всепоглощающей, иногда созидательной, а подчас – разрушительной...

Мальчиков должны воспитывать мужчины – это аксиома. Однако в жизни такое случается редко. Как правило, с рождения до зрелости будущие мужчины предоставлены женщинам. Их холят, лелеют, балуют, оберегают от проблем. Ими восхищаются, умиляются, восторгаются... Результаты такого воспитания плачевны – мальчики вырастают инфантильными и женственными, они не готовы принимать решения и нести ответственность за свои поступки.

Так случилось и с Мишенькой Бальзаминовым. Избалованный и капризный маменькин сынок, Мишенька совершенно не приспособлен к жизни. С младенчества опекаемый женщинами, он живет в мире грез и иллюзий. Однако грезы – не худшее, что есть в этом мире. И недоросль Мишенька неожиданно оказывается фигурой не только обаятельной, но и трагической, “маленьким человеком”, смещенным на обочину жизни. И финал спектакля режиссер оставляет открытым...».

*Сцены из спектакля «Грёзы любви, или Женитьба Бальзаминова»
(Театр «Мастерская», г. Санкт-Петербург)*

Действие седьмое «Палящий бог, тебя всем миром славим!»

«Конфликтная ситуация в “Снегурочке” впервые в русской драматургии выходит на просторы мироздания, в поднебесье, к солнцу, к звездам, к временам года... Ангелы и черти соревнуются с людьми в “Снегурочке” – солнце и люди вступают в столкновение, солнце и люди недовольны друг

другом, должны заново найти понимание, без чего невозможна и сама жизнь на земле».

И. Л. Вишневецкая

Написанная точно в едином порыве вдохновения весной 1873 года пьеса-сказка «Снегурочка», исключительное и феноменальное творение Островского, в момент своего появления на свет ошеломила, оттолкнула современников. Даже Некрасов, написавший поэму «Мороз, Красный нос», близкий к источникам вдохновения «Снегурочки», остался к ней холоден. Даже Римский-Корсаков полюбил пьесу значительно позднее, а тогда оценить ее, как он сам признавался, ему помешал круг идей 1860-х гг.

Само появление стихотворной пьесы «Снегурочка» было вызвано случайным обстоятельством. В 1873 году Малый театр был закрыт на капитальный ремонт, и его труппа переехала в здание Большого театра. Комиссия управления императорскими московскими театрами решила поставить спектакль-феерию, в которой участвовали бы все три труппы: драматическая, оперная и балетная. С предложением написать такую пьесу в очень короткий срок обратились к А. Н. Островскому, который охотно на это согласился, решив использовать сюжет из народной сказки «Девочка-Снегурочка». Он, соединив сказки, легенды и песни воедино, придал народному творчеству весьма своеобразный колорит. Поэтому сюжетная основа истории Снегурочки в пьесе Островского не совпадает ни с одним из вариантов сказок, бытующих в народной среде. Александр Николаевич дал волю своей фантазии и рассказал эту историю на свой лад.

Музыка к пьесе по просьбе Островского была заказана молодому П. И. Чайковскому. И драматург, и композитор работали над пьесой с огромным увлечением, очень быстро, в тесном творческом контакте. Островский закончил «Снегурочку» 31 марта – в день своего пятидесятилетия.

«Снегурочку» можно трактовать как историю о злых и ленивых берендеях, загубивших божественное дитя. Или увидеть тут искупительную жертву, восстановившую порядок в мироздании. Или, полностью встав на сторону Ярилы, счесть эту жертву необходимой и оправданной. В любом случае в жертвенной гибели Снегурочки есть нечто, неумолимо противостоящее и Яриле, и царству берендеев.

Вообще эта пьеса настолько неоднозначна, что ее можно интерпретировать очень по-разному. Например, Снегурочка – жертва или преступница? Надо жить по велению сердца или разума? Как сделать, чтобы любовь была только взаимной? Как заставить себя полюбить? Что главнее, одна личность или благополучие всего государства?

В первый раз пьеса-сказка «Снегурочка» поставлена в Москве, на сцене Большого театра, 11 мая 1873 года. Эта театральная постановка фактически

провалилась. Несмотря на то, что в спектакле были задействованы все три труппы: драматическая, оперная и балетная, а музыку к нему написал сам П. И. Чайковский, несмотря на использование технических диковинок: движущихся облаков, электрической подсветки, бьющих фонтанов, скрывающих исчезновение «тающей» Снегурочки в люке, – пьесу большей частью ругали. Публика, как и критика, оказалась не готова к поэтическому пируэту гениального драматурга.

Критик начала XX века с удивлением отметит: «Для нас, научившихся любить и ценить это нежнейшее произведение русской поэзии, совершенно непонятен тот взрыв недовольства, который встретил появление “Снегурочки”».

Не стоит думать, будто в 70-е годы XIX века русские люди были куда глупее, чем в начале века XX. Все поняли прекрасно, что берендеи – это взятый в сказочном измерении русский народ. Не замученная и угнетенная жертва самодурства, способная лишь сложить «песню, подобную стону», а веселый, счастливый, жизнерадостный народ под мудрым началом доброго и умного царя и общей властью солнца. Такой образ народа не мог не оттолкнуть воспитанную Добролюбовым общественность. Но «светлое царство» берендеев, мир «Снегурочки» со временем победил и не победить не мог.

Как можно не любить мир, не радоваться «светлому лицу человеческому» (выражение из Островского), не восхищаться премудростью человека и упорным его жизнелюбием, с которыми он превращает самое скудное и убогое свое жилище в затейливую радость и творчество; как можно не чувствовать величия и благодати земной природы, которая любит нас не за духовные поиски и нравственную чистоту, а за жизнестойкость и жар души...

Зрители увидели и полнометражный цветной художественный фильм-сказку «Снегурочка», поставленный на Киностудии «Ленфильм» в 1968 году режиссером Павлом Кадочниковым. Фильм вышел на экраны СССР 28 апреля 1970 года и был посвящен 150-летию со дня рождения Александра Островского, о чем говорится в самом начале картины.

Из афиши спектакля «Снегурочка», поставленного в московском «Театре Наций» (преьера состоялась 15 сентября 2018 года):

«Оставаясь площадкой для актуального искусства, новое пространство Театра Наций представляет оригинальный проект для всей семьи. Первым в серии спектаклей, направленных на серьезный и современный разговор с детьми, стала стихотворная пьеса Островского “Снегурочка”, которую поставил Олег Долин.

Изобретая особый образный язык, с помощью которого “Снегурочку” можно рассказать детям, режиссер напоминает, что корни этой пьесы – в русских народных сказках, собранных Афанасьевым. “Снегурочка” – классический сюжет про волшебную девочку, которая мечтала испытать любовь и попала в мир загадочных обитателей Берендеева царства.

Но в спектакле это царство – совсем не такое, как бывает в традиционных оперных постановках или на картинках в старых книжках: без красных сапожек, кокошников и косовороток. В то же время, постановка может стать уроком доброты и толерантности, ведь одна из главных коллизий “Снегурочки” в том, что героиня, хоть и стремится в мир живых людей, но для этого мира она не своя – чужая, иная, “пришлая”, непохожая на остальных.

По словам режиссера, он давно хотел показать, что русская сказка может быть актуальной: «Мне хочется, чтобы московский зритель услышал другого Островского. Не школьного и бытового, а образного и волшебного. Ведь Островский – это русский Шекспир, и в “Снегурочке” это видно. Историю волшебной девочки, попавшей в страну берендеев, в нашем спектакле расскажут совсем молодые артисты. От чего люди плачут и смеются? Что такое поцелуй? Что такое любовь? Готовая на все, лишь бы получить ответы на свои вопросы, “ненастоящая” девочка обращается к зрителям напрямую. Новое, камерное пространство Театра Наций, позволяет вести этот важный для подрастающего поколения разговор».

Сцены из спектакля «Снегурочка» («Театр Наций», г. Москва)

Действие восьмое «Opus 40»

«Ирония, скрытая насмешка, заключена в том, что и мужчина, и женщина, и шут, и лирическая героиня равно становятся «вещью-игрушкой», если игра идет по правилам «сильных» людей».

Л. А. Карпушкина

В основу сюжета пьесы «Бесприданница» легло одно из громких происшествий, всколыхнувших весь Кинешемский уезд, – убийство местным

жителем Иваном Коноваловым своей молодой жены. Конечно, такой яркий трагический сюжет не мог кануть в лету.

Эту пьесу автор создавал долго, в течение 4 лет (1874–1878 гг). На черновом автографе «Бесприданницы», хранящемся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Островский пометил: «Opus 40» (Примечание – «Бесприданница» стала 40-й пьесой, написанной А. Н. Островским).

Действие пьесы «Бесприданница» происходит в небольшом городке, расположенном на берегу Волги, в котором все друг друга знают и действуют с оглядкой на общественное мнение. История героини Ларисы Огудаловой – девушки впечатлительной, искренней, правдивой и романтической – вошла в картину нравов и быта города. Она – бесприданница, бедная, безденежная невеста. В душе ее птицей бьется мечта о красивой, благородной, честной, тихой жизни, и она всей душой тянется к идеалу. Такой она находит в богатом и наглом столичном барине Паратове. Но для него Лариса лишь игрушка.

Сценическая премьера состоялась всё в том же Малом театре 10 ноября 1878 г. Ажиотаж вокруг новой пьесы царил невиданный; в зале, как сообщали позже рецензенты, «собралась вся Москва, любящая русскую сцену», в том числе писатель Федор Достоевский. Ожидания, однако, не оправдались: по свидетельству обозревателя газеты «Русские ведомости», «драматург утомил всю публику вплоть до самых наивных зрителей». Это был самый оглушительный провал в творческой биографии Островского.

Пьеса вернулась на подмостки лишь в 1896 г., уже в Александринском театре. Трагическая «нервная» игра главной героини в исполнении легендарной Веры Комиссаржевской впечатлила зрителей, а с этим пришло и признание пьесы.

По мотивам пьесы были созданы опера, балет, многочисленные экранизации и даже мюзикл. Первая экранизация «Бесприданницы» состоялась в 1912 году – фильм был снят режиссером Каем Ганzenом, роль Ларисы Огудаловой исполнила Вера Пашенная. Но самая известная из них – «Жестокий романс» режиссера Эльдара Рязанова. Фильм сразу стал невероятно популярен, и до сих пор каждый его показ по телевидению имеет высокие рейтинги. А профессиональные критики приняли фильм мэтра в штыки. В частности, из-за того, что Рязанов позволил себе вольно трактовать ключевые коллизии драмы Островского и тем самым сместил смысловые акценты. Как бы то ни было, «Жестокий романс» остается одним из самых любимых наших фильмов. Кого оставит равнодушным история искренне любящей и подло преданной в своем чувстве красавицы? В очередной раз Эльдар Рязанов зажег новую звезду: на сей раз ею стала ослепительно красивая молодая актриса Лариса Гузеева. Тезка своей героини, Гузеева идеально подошла на роль барышни Огудаловой – женственна, грациозна, способна краснеть от внимания

роскошного кавалера Паратова. Что ни роль в этом фильме – то бенефис. Не секрет, что после «Жестокого романа» Никиту Михалкова стали прочно ассоциировать с его героем – Сергеем Сергеевичем Паратовым, обаятельным любимцем фортуны, благодетелем, воплощающим самые яркие черты русского характера. Алиса Фрейндлих виртуозно сыграла старшую Огудалову. Ее Харита Игнатьевна мелочна, льстива, неразборчива в дружеских связях, но подкупает умением держать марку даже в самых тяжелых обстоятельствах.

Из афиши спектакля «Безприданница», поставленного в московской «Школе драматического искусства» (премьера состоялась 14 сентября 2017 года):

«В центре истории такая “русская Кармен”, только окружена она не романтическими тореадорами и нарушающими воинский устав солдатами, а строго иерархической и жестокой командой деловых людей со странными, выдуманными именами, например – Мокий Парменыч и Харита Игнатьевна. Это позволяет взглянуть на них как на персонажей русской черной комедии дель арте, а на Островского как на родоначальника особого жанра в русской драматургии».

Современное звучание драмы получило горячий отклик зрительской аудитории и театральных экспертов.

Мария Михайлова, «Театрал»:

«В “Школе драматического искусства” открыли сезон “Безприданницей”. Почему “З”? Потому что звенит и возвращает смысл слову. Островский у Дмитрия Крымова снова актуален, абсурден и беспощаден».

Сцены из спектакля «Безприданница» («Школа драматического искусства», г. Москва)

Эпилог

«Драматургия вне времени»

Островский – гений словесности, фигура пограничная, он равно принадлежит литературе и театру. Он оставил своему народу театр из почти полусотни пьес всех жанров: комедии, мелодрамы, высокие драмы, исторические сочинения. С его голоса многие артисты делали свои роли – жаль, не оставила нам история этого голоса, не было соответствующих возможностей.

Но «метафизический голос» этого «боженьки» звучал и звучит в русском театре всегда, и Островский – не только основа национального репертуара, но и материал для любых театральных экспериментов всех времен.

Скоро, совсем скоро грянет 200-летний юбилей Автора. «Дом Островского» – Малый театр, выпустит три спектакля по его пьесам – «Грозу», «Горячее сердце» и комедию «На бойком месте».

Готовимся к юбилею и мы, сотрудники библиотеки им. А.Н. Островского. Недавно с большим успехом в библиотеке прошел фотоквест «Премьера в городе N, или загадка одной афиши». Участники активно включились в игру, которая была организована в форме театрализованного представления. Ребята смогли предстать в образах знаменитых литературных героев XIX века, побывать в роли журналистов, сценаристов и актеров.

Предоставленный вашему вниманию очерк был подготовлен на основе материала из литературы, находящейся в фонде библиотеки им. А.Н. Островского.

Более полную информацию вы можете получить из следующих источников:

Книги

1. Евреинов Н. Н. История русского драматического театра. – Москва : Вече, 2021. – 349 с.
2. Лакшин В. Я. Александр Николаевич Островский / под редакцией З. М. Пекарской ; художник В. М. Вовнобой. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство, 1982. – 568 с.
3. Москвина Т. В спорах о России : А. Н. Островский / под редакцией П. Крусанова . – Санкт-Петербург ; Москва : Лимбус Пресс, 2010. – 312 с.
4. Островский А. Н. Малое собрание сочинений / под редакцией А. Степановой. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. – 636 с.
5. Островский А. Н. Бесприданница. Пособие для учащихся 9-10 классов : текст, комментарий, указатель, учебный материал / автор-составитель Б. А. Ланин. – Москва : Эксмо, 2008. – 112 с.
6. Островский А. Н. Вся жизнь театру / составление, примечание Н. С. Гродской ; вступительная статья С. Е. Шаталова. – Москва : Советская Россия, 1989. – 368 с.
7. Островский А. Н. Горькое слово истины: сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 320 с.
8. Островский А. Н. Драматургия : для учащихся старших классов. – Москва : АСТ, 2003. – 236 с.
9. Островский А. Н. Драмы : анализ текста, основное содержание, сочинения / автор-составитель: Н. Ю. Буровцева, Л. Г. Криуля. – Москва : Дрофа, 2005. – 112 с.
10. Островский А. Н. Избранное. – Москва : Профиздат, 1993. – 368 с.
11. Островский А. Н. О литературе и театре / составитель М. П. Лобанов. – Москва : Современник, 1986. – 400 с.
12. Островский А. Н. Пьесы. – Москва : Дрофа, 2001. – 480 с.
13. Островский А. Н. Театр и жизнь : избранные пьесы / составитель А. И. Журавлева. – Москва : Школа-Пресс, 1995. – 576 с.
14. Русская трагедия : Пьеса А. Н. Островского «Гроза» в русской критике и литературоведении. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2002. – 480 с.

Статьи из периодических изданий

1. Агапова, И. А. Драматург на все времена : [театрализованное представление, посвященное жизни и творчеству А. Н. Островского для 9-11 кл.] / И. А. Агапова // *Читаем, учимся, играем.* – 2013. – № 1. – С.12-21.
2. Богданова, М. Е. Великий мастер русской драмы : [сценарий мероприятия к 180-летию со дня рождения А. Н. Островского для 9-11 кл.] / М. Е. Богданова // *Читаем, учимся, играем.* – 2003. – № 3. – С.15-23.
3. Бреднева, М. В. Я любви искала и не нашла...: [литературно-кинематографический вечер по пьесе А. Н. Островского «Бесприданница» для 8-10 кл.] / М. Е. Богданова // *Читаем, учимся, играем.* – 2016. – № 3. – С.27-33.
4. Карпушкина, Л. А. Шекспировские мотивы сорокового опуса. Иронический подтекст в пьесе «Бесприданница» : [шекспировские мотивы в пьесе А. Н. Островского «Бесприданница»] / Л. А. Карпушкина // *Вопросы литературы.* – 2016. – № 2. – С. 157-170.
5. Купцова, О. Н. Островский – читатель с карандашом в руках : [особенности книг с пометами (маргиналиями) драматурга] / О. Н. Купцова // *Мир библиографии.* – 2013. – № 3. – С. 22-28.
6. Лифшиц, А. Л. Волшебная сказка с несчастливым концом: заметки о драме А. Н. Островского «Гроза» : [образ города Калинова в драме А. Н. Островского «Гроза»] / А. Л. Лифшиц // *Литература : прил. к газ. «Первое сентября».* – 2008. – № 6. – С. 15-16.
7. Лобанкина, Е. А. «Гроза» признаки темного царства вчера и сегодня : [квиз по пьесе А. Н. Островского «Гроза» для 10-11 кл.] / Е. А. Лобанкина // *Читаем, учимся, играем.* – 2021. – № 5. – С.28-34.
8. Мостовая, И. В. Из жизни – на подмостки : [видеосалон о жизни и творчестве русского драматурга А. Н. Островского для 10-11 кл.] / И. В. Мостовая // *Читаем, учимся, играем.* – 2018. – № 3. – С.4-21.
9. Рогова, М. С. Пьесы на все времена : [страницы творческого пути знаменитого драматурга А. Н. Островского для 8-11 кл.] / М. С. Рогова // *Читаем, учимся, играем.* – 2018. – № 11. – С. 11-17.
10. Суркова, И. Ю. Свои люди, или рассказы о простых обывателях : [литературная гостиная о драматурге А. Н. Островском для 7-10 кл.] / И. Ю. Суркова // *Читаем, учимся, играем.* – 2014. – № 9. – С.8-17.
11. Шабельникова, В. Островский и его «Снегурочка» / В. Шабельникова // *Будь здоров.* – 2011. – № 12. – С. 84-87.

Электронные ресурсы

Сайты в сети Интернет

1. Александр Островский : критика о творчестве : сайт. – Москва, 2000. – URL : <http://ostrovskiy.lit-info.ru/ostrovskiy/kritika/index.htm> (дата обращения 06.12.2022).
2. Александринский театр : официальный сайт. – Санкт-Петербург. – URL : <https://alexandrinsky.ru/> (дата обращения 06.12.2022).
3. Малый театр : официальный сайт. – Москва. – URL : <https://www.maly.ru/> (дата обращения 06.12.2022).
4. Театр им. Евгения Вахтангова : официальный сайт. – Москва, – 2015. – URL : <https://vakhtangov.ru/> (дата обращения 06.12.2022).
5. Театр Мастерская : официальный сайт. – Санкт-Петербург. – URL : <https://www.vteatrekozlov.net/> (дата обращения 06.12.2022).
6. Театр Наций : официальный сайт. – Москва . – URL : <https://theatreofnations.ru/> (дата обращения 06.12.2022).
7. Театр «Русская песня» : официальный сайт. – Москва . – URL : <https://folkteatr.ru/> (дата обращения 06.12.2022)
8. Театр «Школа драматического искусства» : официальный сайт. – Москва . – URL : <https://sdart.ru/> (дата обращения 06.12.2022).
9. ТЮЗ в Нижнем Новгороде : официальный сайт. – Нижний Новгород. – URL <https://tyuz.ru/> (дата обращения 06.12.2022).

«Автора! Автора!» : библиографический обзор к 200-летию со дня рождения А. Н. Островского / МКУК ЦБС Канавинского района, библиотека им. А.Н. Островского; составитель О.А. Панкратова. – Нижний Новгород, 2022. – 23 с.