

Издательство и Образовательный Центр "Лучшее Решение"

www.лучшеерешение.рф www.lureshenie.ru www.высшийуровень.рф
www.лучшийпедагог.рф www.publ-online.ru www.полезныекниги.рф
www.t-obr.ru www.1-sept.ru www.v-slovo.ru www.na-obr.ru

Влияние творчества А.П. Чехова на становление русского драматического искусства

Автор: Вилова Елена Сергеевна
ГОУ ВО МО "Государственный
гуманитарно-технологический
университет",
Промышленно-экономический
колледж,
г. Орехово-Зуево

Сегодня, пожалуй, трудно найти театр, где не ставились бы чеховские пьесы. Присутствие их в репертуаре театра – показатель той самой высокой планки, которой желает достичь любой режиссер, а также это гарантия успеха. А приобщение к театру зрителя – показатель его общей культуры, потому что театральное искусство позволяет формировать в человеке нравственные принципы, которые формируются через чувства и сознание. Приобщаться к драматическому искусству можно через знакомство на начальном этапе с пьесами А.П. Чехова – самого гуманистического автора, который ратовал за общие человеческие ценности.

Русская профессиональная литературная драматургия сложилась в конце 17–18 вв. Специфика драмы как явления искусства состоит в принадлежности ее двум формам культуры: литературе и театру, поскольку без сценического воплощения жизнь драмы неполна. Драматургия стала предметом научного интереса двух искусствоведческих дисциплин: театроведения, изучающего репертуар как основу сценического творчества, и литературоведения, изучающего драму как явление литературы.

В жизни России XIX века театр брал на себя все функции, которые теперь сообщают выполняют кино и культурные программы радио и телевидения. Тогда именно театр был пропагандистом определенного стиля жизни, а также создателем своего рода эталонов облика и поведения. Но, быть может, еще важнее, что театр был едва ли не единственной формой общественного интереса.

Театр был единственной в России узаконенной и общедоступной формой свободного публичного выражения, если не личного мнения каждого, то хотя бы личного вкуса. Собственно, пожалуй, именно театр формировал и определял уникальную роль искусства в личном самосознании каждого зрителя и в общественной жизни России в целом, роль, которую позже унаследовала литература.

Особую роль в русской драматургии того времени сыграло творчество А.П. Чехова, намного обогнавшее свое время и определившее вектор дальнейшего развития мирового театра.

А.П. Чехов производил впечатление странного писателя, странного драматурга. Он был не очень понятен зрителям. Он сразу начал с экспериментов в драматургии. Такие пьесы, как «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» не укладываются в традиционную систему драматических жанров и фактически опровергают устоявшиеся правила драматургии. Для Чехова это не случайно. К этому времени сложилось впечатление, что старая драматургия изжила себя. Принято считать, что А.П. Чехов заложил основы русской драмы, где нет главных или второстепенных, отрицательных или положительных героев, где нет ярких поступков и нет громогласных диалогов. В драме Чехова все действия обусловлены двойным смыслом.

Особенностью Чеховской драмы является уход от точного реалистического изображения персонажей; любовь к детализации, которая в свою очередь нацелена на действие и описание перипетий, а именно неожиданных поворотов в развитии сюжета; также наличие таких признаков как содержательность, лаконизм, лиризм.

23 апреля 1889 года в письме брату Александру А. П. Чехов написал фразу, ставшую крылатой: «Краткость - сестра таланта». Эта фраза - итог рассуждения писателя о драматургии. Став творцом нового жанра литературы - маленького рассказа, поднявшегося до высоты эпического повествования, в каждом из которых – бездна смысла, Чехов удерживает внимание зрителя и в драматургическом произведении. А длинным монологом сделать это довольно трудно. Сам писатель обладал этим талантом в высшей степени. Его творчество было содержательным с точки зрения информационной насыщенности, целесообразной с точки зрения замысла произведения, и одновременно предельно кратким, немногословным.

Развив до подлинной виртуозности свое удивительное умение «писать талантливо, то есть коротко», Чехов пользовался сложными и по-своему необычными приемами. Наиболее эффективным из них является оригинальный способ типизации, форма выражения характерного через частное, свойственная только Чехову. Писатель целенаправленно и безотказно пользовался этим средством при создании произведений.

В чеховской пьесе мы постоянно чувствуем присутствие автора в каждой сцене, в каждом эпизоде. Его чувства, мысли, отношение к людям и событиям прослеживаются во всем: в репликах персонажей, в ремарках, в лирических отступлениях и в ритме драматического действия. Поэтому при определении жанра чеховской пьесы критики сходятся на таком определении, как лирическая комедия.

Демонстрируя нам настоящее, прошлое и будущее общества, Чехов, прежде всего, обращается к внутреннему миру героев, показывая, насколько низким и мелочным может быть человек. Так, например, в пьесе «Вишневый сад» Чехов очень тщательно прорисовал образы героев, сделав акцент на бездействии героев и их отношении к происходящей действительности. Он считал, что каждому поколению присущи неограниченные возможности жить лучше. Однако на протяжении пьесы автор показывает нам разочарование своим народом. Если первоначально он делал ставку на веру и силу молодого поколения, то после - безнадежность, бессилие и смирение перед судьбой.

А.П.Чехов мастерски владел искусством детализации, утверждая, что «без детали вещь не живёт». Деталь способна с помощью небольшого текстового объема, С помощью детали несколькими словами Чехову удавалось передать максимальное количество информации, дать яркое представление о персонаже.

В качестве примера рассмотрим применение писателем цветовой детализации в пьесе «Три сестры»: Ольга в синем форменном платье учительницы женской гимназии, Маша в черном, Ирина в белом платье. Психологически холодный и печальный, синий цвет в пьесе Чехова сопровождает жизнь, лишенную тепла, домашнего уюта. Черное платье Маши - траур не столько по умершему год назад отцу, сколько по собственной несчастливо сложившейся жизни. Белый цвет - традиционный цвет чистоты, молодости, детства. Чехов даёт читателю возможность предчувствовать дальнейшие события, поднять цветовую гамму произведения на уровень символики.

Также проявлением внимания к деталям в драматургии А.П. Чехова является активное применение, казалось бы, второстепенных театральных приемов, а именно авторских ремарок, звукописи, символов.

Например, в первом действии «Вишневого сада», автор подробно описывает декорацию – помещение, где все ожидают приезда Любви Андреевны. Особенное внимание в этой ремарке уделяется саду, который виднеется из окна – его деревья усыпаны белоснежными цветами. Но упоминание о холодных утрениках наталкивает на грустное предчувствие, что все это великолепие скоро погибнет.

Очередным примером детализации драматургии Чехова может послужить символика, присутствующая в пьесе «Чайка». Пьеса содержит три знаковых символа: озеро, чайка, мировая душа. Озеро символизирует красоту среднерусского пейзажа - важный элемент чеховских пьес. Мы не видим описания городской среды. Пейзаж становится участником драматических событий. Закат, луна, озеро - все это проекции душевной жизни героев. Чайка - этот образ-символ - проходит через каждого персонажа. Бескрылые люди рвутся взлететь, вырваться из обыденности. Омертвление чайки означает омертвление души, искусства, любви.

Немаловажную роль, составляющую особенность драматургии А.П. Чехова играют звуки. Данная деталь прослеживается почти во всех пьесах великого драматурга. Вновь обратимся к пьесе «Вишнёвый сад». Мы можем наблюдать такие звуковые детали как: печальный вальс, играющий на балу, который, вопреки всякой логике, устраивает в день торгов Любовь Андреевна; стук шаров для бильярда, напоминающий о любимом занятии Гаева; скрежет лопнувшей струны, безвозвратно нарушивший очарование и покой летнего вечера, символизирующий завершение прежней жизни героев. Символичным является и стук топора в конце пьесы.

В обыденных вещах, в житейских мелочах, в прозе жизни А.П. Чехов находит способ заговорить с читателем о вечных человеческих ценностях, о философских категориях, о смысле жизни, о ее ценностях, о любви, о чувствах, которые невозможно передать, одновременно высмеивая пошлость и мещанство, приспособленчество и леность души.

Вместо привычных реплик автор применяет особый психологический прием, который Немирович-Данченко назвал «подводным течением», то есть подтекстом. Прежде всего, это «двойное звучание» каждого персонажа, а именно многозначность его характера. Тем самым, философия Чехова задействована именно в том «подводном течении», которое открывается читателю и зрителю только в том случае, если тот поймёт автора и пойдёт за ним. Чехов говорил так: «Пусть на сцене всё будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни». А, следовательно, нужно создать новое, такое, чтобы зритель видел на сцене не спектакль, а жизнь. Таким образом, Чехов в своих пьесах уходит от реализма для большей реалистичности, а всё, что он хочет донести до читателя и зрителя, он доносит через подтекст.

Природа смеха у Чехова тоже особенная. Жанр некоторых пьес Чехов определяет как комедийный, потому что его герои сами довели себя до такого состояния, они забыли, что значит жить по-настоящему, а лишь ломают какую-то комедию, грустную и бессмысленную. Они не могут отличить настоящее от подделки, они не могут отдаться целиком этой жизни, они существуют. Комизм и одновременно трагизм героев заключается в нежелании оглянуться вокруг себя и услышать голос этого мира, открыть глаза и наконец-то жить сердцем. А пока этого не произойдет, они будут все глубже утонуть в своем болоте.

Мягкий и грустный юмор – это характерная черта практически всех произведений Чехова. Смешное в его рассказах и пьесах всегда стоит на первом плане, а грустное прячется за этим фасадом. Грустное в рассказах Чехова находит свое подтверждение в том, что сама жизнь несовершенна. Однако писатель учит нас преодолевать это несовершенство обращением к доброму и мягкому юмору. Чехов часто использует прием грустной иронии в своих произведениях, которая помогает читателю взглянуть на мир человеческих взаимоотношений как бы со стороны, учит думать, чувствовать и любить.

Пьесы Чехова - это своеобразное зеркало, отражение нашей жизни, наших ошибок, в которых мы не всегда можем признаться.

Воспоминания современников о Чехове

Полная творческого напряжения жизнь Антона Павловича Чехова нашла разностороннее отражение в воспоминаниях современников. В их записях, имеющих порой не только историко-литературное, но и художественное значение, раскрывается внутренний мир Чехова, характеризуются его отношения к важнейшим событиям эпохи, приводятся существенные страницы его биографии.

То обстоятельство, что Чехов в течение двух десятилетий стоял в центре русской литературы и искусства, работая в непосредственной близости и будучи связан личной дружбой со многими известными писателями, художниками, композиторами, актерами, придает мемуарам о Чехове особое значение. Они дают материал не только для знакомства с жизнью Чехова, но также освещают и один из значительных периодов в развитии русского искусства; с организацией Московского Художественного театра.

Большое место в жизни Чехова занимал театр. Известно, что Чехов не только писал пьесы, но и принимал личное участие в работе театра над их постановкой, особенно в последний период жизни, сойдясь с К.С. Станиславским, В.И. Немировичем-Данченко, актёрами Московского Художественного театра. По свидетельству современников Чехова - актеров и театральных деятелей, - он принимал живейшее участие в организации МХТа. Часто бывал на репетициях тех пьес, которыми началась история этого театра, делал указания для исполнения отдельных ролей, сцен, вникал в многочисленные подробности театральной жизни. "Он любил, понимал и чувствовал театр, - конечно, с лучшей его стороны... - писал Станиславский. - Он любил тревожное настроение репетиций и спектакля, любил работу мастеров на сцене, любил прислушиваться к мелочам сценической жизни и техники театра".

Никогда он не уделял такого внимания театру, никогда не выступал таким страстным поборником новых театральных форм, как в ялтинский период своей жизни. Чехов является не только автором пьес, идущих в Московском Художественном театре, но и одним из создателей его художественной программы, вдохновителем его борьбы за утверждение новых форм драматического искусства.

Сегодня в театре не только слово на сцене главный, но и определенно существенный способ воздействия. Театр становится искусством пластических идей и пространственных фантазий. Главным в спектакле становится уже не действие, а состояние человека. Этим обусловлена особая эмоциональность текста, ведь задача заключается не в том, чтобы оставить зрителю роль пассивного наблюдателя, пусть даже и сочувствующего. Таким образом, современный театр стирает границу между зрителями и актерами, изменяясь, он становится подобно перформансу, лишь с одной целью – разбудить воображение аудитории, что намного важнее, чем отличие современной формы выражения на сцене от классического театра.