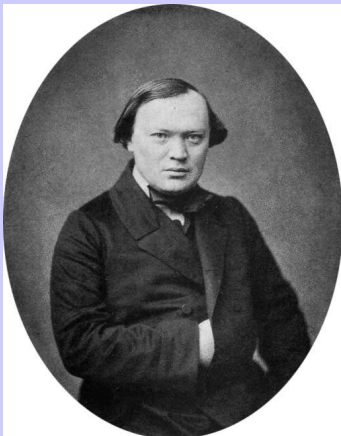

*«Глубокое понимание
русской жизни»*

Жизнь и творчество
А.Н.Островского

Биография

Создатель
русского театра

Комедия "Свои
люди – сочтемся "

Жизнь и творчество
А.Н.Островского

Драма «Гроза»

Драма
«Бесприданница»

Драма «Гроза»
в русской критике

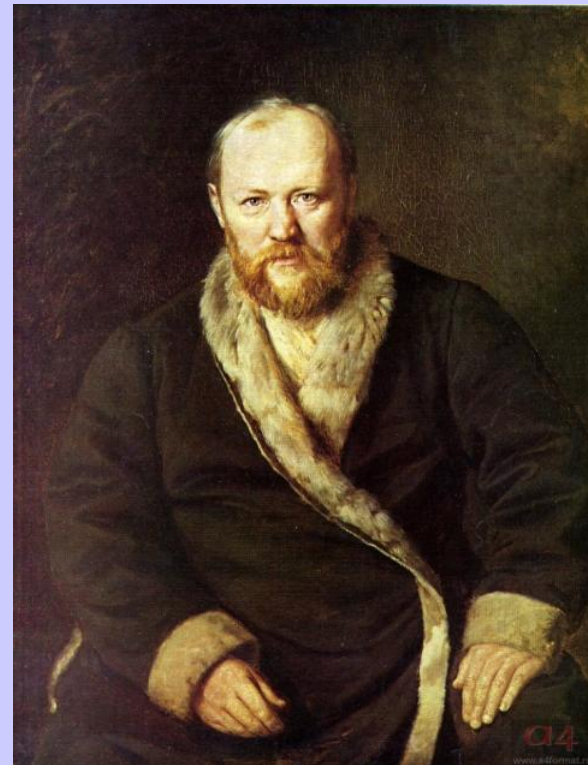
Александр Николаевич Островский (1823 – 1886)

Литературе Вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений, для сцены создали свой особый мир. Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, русские, можем с гордостью сказать: «У нас есть свой русский, национальный театр. Он, по справедливости, должен называться: «Театр Островского».

Гончаров И. А. Письмо к А. Н. Островскому, 12 февр., 1882

Для того, чтобы быть народным писателем, мало одной любви к родине, - любовь дает только энергию, чувство, а содержания не дает; надобно еще знать хорошо свой народ, сойтись с ним покороче, сродниться. Самая лучшая школа для художественного таланта есть изучение своей народности, а воспроизведение ее в художественных формах - самое лучшее поприще для творческой деятельности.

А.Н. Островский. О романе Ч. Диккенса "Домби и сын"

А.Н. Островский. Художник В. Перов. 1871

В его облике как будто ни капли возвышенного: спокойно сидит Островский в шубейке на беличьем меху, запечатленный точной кистью Перова, и только глаза его, голубые, умные и острые, отнюдь не самоуверенные, но выпытывающие, ненасытные, доверчивые и не дающие солгать, только эти глаза его – свидетели совершающейся в нем горячей внутренней жизни.

В.Лакшин. По книге: Наумович В.Л. Лицо времени. М. Детская лит., 1965

Александр Николаевич Островский родился 31 марта (12 апреля) 1823 года в Замоскворечье, в самом центре Москвы, в колыбели славной российской истории, о которой вокруг говорило все, даже названия замоскворецких улиц. Так Большая Ордынка название свое получила потому, что несколько веков назад по ней проходили татары за данью к великим московским князьям.

В.Д.Поленов. Московский дворик. 1878 г.

Какую роль в творческой судьбе Островского сыграла жизнь в Замоскворечье?

Смирнов С.И. Март в Замоскворечье

Дом на Малой Ордынке в Москве, в котором родился А.Н.Островский, ныне музей-усадьба великого драматурга

Н. Маковский. Замоскворечье. 1873

Замоскворечье в жизни А.Н. Островского

Детство

Отец драматурга, Николай Фёдорович, был сыном священника, сам окончил Костромскую семинарию, затем Московскую духовную академию, однако стал практиковать как судебный стряпчий, занимаясь имущественными и коммерческими делами; дослужился до чина титулярного советника, а в 1839 году получил дворянство. Мать, Любовь Ивановна Саввина, дочь пономаря, ушла из жизни, когда Александру шёл всего восьмой год

В семье было четверо детей. Большое внимание уделялось учёбе детей, их домашнему образованию. Через пять лет после смерти матери отец женился на баронессе Эмилии Андреевне фон Тессин, дочери обрусевшего шведского дворянина.

Музей-усадьба А.Н.Островского
в Москве на Малой Ордынке

Образование

**Здание бывшего окружного
коммерческого суда в Москве**

Служба в совестном суде, а позднее в коммерческом, где будущий драматург служит чиновником стола "для дел словесной расправы", дала возможность А.Н.Островскому познакомиться с большим количеством гражданских дел о злостных банкротах (несостоятельных должниках), об уловках с кредиторами. Здесь он встретился с героями своих будущих комедий

В 1835 году Островский поступил в 1-ю Московскую гимназию, по окончании которой в 1840 году стал студентом юридического факультета Московского университета, но окончить курс ему не удалось, так как он поругался с одним из преподавателей (учился до 1843). По желанию отца Островский поступил на службу писцом в суд и служил в московских судах до 1851 года.

Старое здание Московского университета на ул. Моховой. Восстановлено в 1817-1819 гг. после пожара 1812 г. по проекту Д. Жилярди

Семья

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

А.Н. Архангельский

«... напрасно ты, мой ангельчик, беспокоишься!»

Милочка Маша, напрасно ты, мой ангельчик, беспокоишься! Я затем и живу в Петербурге, чтоб устроить дела как можно лучше. Пьеса сегодня вышла из цензуры, пропущена вся. Остается окончательно переговорить с Борхом, получить с Некрасова деньги и ехать. Ты пишешь, что тебе пора выходить, — я этому очень рад, значит ты поправилась — выходи, мой ангел!

Из письма к М. В. Васильевой 25 января 1865. Петербург.

Дети Островского. Слева направо:
Александр, Сергей Любовь,
Мария, Михаил

Жена А.Н.Островского
М.В.Васильева с дочерью Любой

Начало творчества

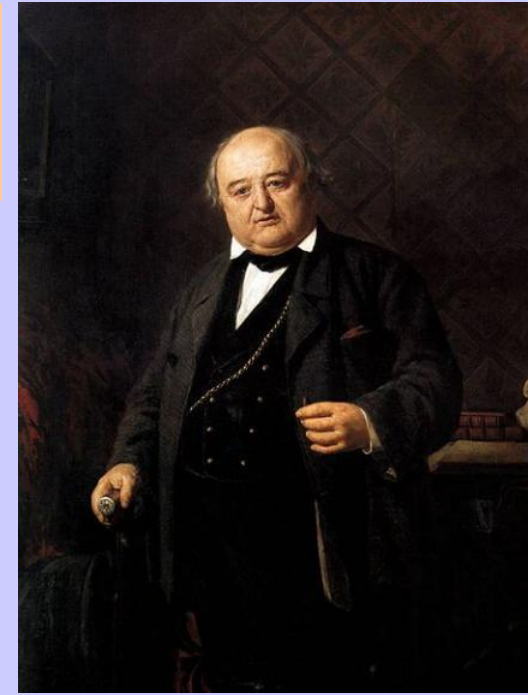
Еще с гимназических лет Островский посещает Петровский (ныне Большой) и Малый театры, восхищается игрой Щепкина и Мочалова, читает статьи В. Г. Белинского о литературе и театре.

В конце 40-х годов Островский публикует в "Московском городском листке" за 1847 год "Сцены из комедии "Несостоятельный должник", "Картину семейного счастья" и очерк "Записки замоскворецкого жителя".

Музей-усадьба А. Н. Островского. Спектакль благотворительного театра «Глагол» «Картина семейного счастья».

Литературную известность Островскому приносит комедия "Банкрот", над которой он работает в 1846-1849 годах и публикует в 1850 году в журнале "Москвитянин" под измененным заглавием "Свои люди - сочтемся!".

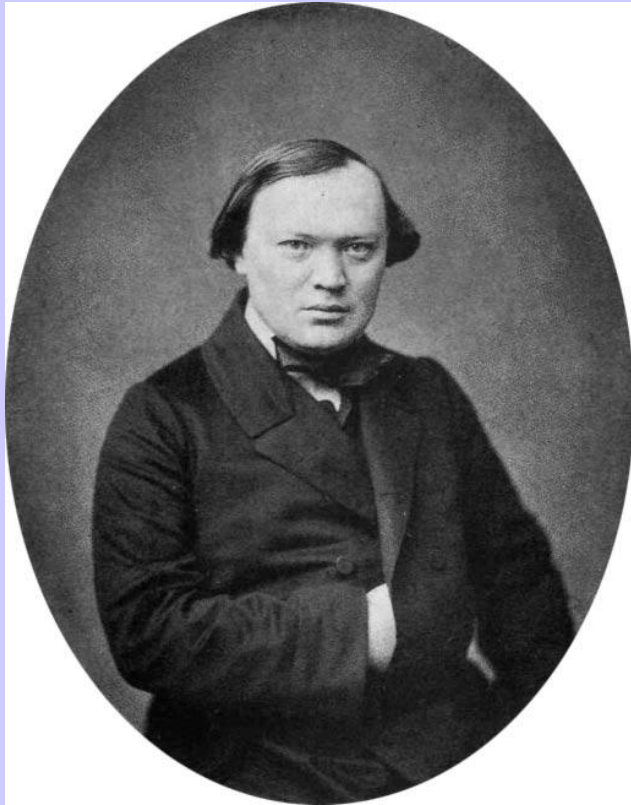
Щепкин Михаил, актер Малого театра. Портрет работы художника Н.В. Неврева

Начав печататься в 1847 году, Островский написал 47 оригинальных пьес, 7 пьес в сотрудничестве с другими драматургами, перевел 22 пьесы с итальянского, испанского, французского, английского и латинского языков.

Почему Островского считают создателем русского национального театра?

«С этого дня я стал считать себя русским писателем...»

А.Н. Островский. Фото 1856

1856 год – важнейший для А.Н. Островского – он переехал в Петербург, где становится постоянным сотрудником журнала «Современник»

Этапы творческого пути:

1847—1851 гг. — ранний период творчества. Поиски пути. Влияние «натуральной» школы. Пьесы «Свои люди — сочтемся», «Бедная невеста», «Не сошлись характерами», «Утро молодого человека».

1852—1854 гг. — «москвитянинский период».

Сотрудничество с журналом «Москвитянин».

Славянофильские настроения. Пьесы «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется».

1855—1860 гг. — предреформенный период.

Сближение с журналом «Современник» и революционерами-демократами. Пьесы «В чужом пиру похмелье», «Доходное место», «Воспитанница», «Гроза».

Самый памятный для меня день в моей жизни 14 февраля 1847 года. С этого дня я стал считать себя русским писателем и уже без сомнений и колебаний поверил в свое призвание.

А.Н.Островский

Начиная с 1853 и на протяжении более чем 30 лет новые пьесы Островского появлялись в московском Малом и петербургском Александринском театрах почти каждый сезон.

Сотрудничество А.Н. Островского с журналом «Современник»

Непросто складывалось отношения А.Н.Островского с журналом «Современник», сотрудничество с которым длилось в течение 10 лет.. Знакомство с сотрудниками журнала началось после публикации пьесы «Свои люди – сочтемся!». С 1856г. Островский становится постоянным сотрудником журнала. В годы общественного подъёма перед крестьянской реформой 1861 социальная критика в творчестве драматурга усиливается, («В чужом пиру похмелье» (1855), «Доходное место» (1856), «Гроза» (1859).

Группа сотрудников журнала «Современник». Сидят слева направо: И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, А.В. Дружинин, А.Н. Островский. Стоят: Л. Н. Толстой, Д.В. Григорович. Фото С.Л. Левицкого. 1856

Как отразилось на творчестве А.Н.Островского сотрудничество с журналом «Современник»?

Он открыл миру человека новой формации: купца-старообрядца и купца-капиталиста, купца в армяке и купца в „тройке“, едущего за границу и занимающегося своим бизнесом. Островский распахнул настежь дверь в мир, доселе запертый за высокими заборами от чужих любопытных глаз»
В. Г. Маранцман

С Островского начинается русский театр

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.

**Пров Садовский,
актер Малого театра**

Москва, Театральная площадь.
Памятник А.Н.Островскому у здания
Малого театра. Скульптор Андреев Н. А.
1929 бронза. Теперь Малый театр, по
праву, называют Домом Островского

А. А. Григорьев: «Театр как дело серьезное и народное начался у нас тоже недавно, начался настоящим образом с Островского»

Театр Островского требовал новой сценической эстетики, новых актёров. В соответствии с этим Островский создает актёрский ансамбль, в который входят такие актёры, как 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. Он, например, покинул генеральную репетицию «Грозы», будучи очень недоволен автором пьесы. Идеи Островского были доведены до логического конца Станиславским и М. А. Булгаковым

А.Н. Островский и Малый театр

Любовь Павловна Косицкая (Любовь Павловна Никулина-Косицкая; по мужу - Никулина) актриса Малого театра 1840–1860-х., создавшая в своем творчестве образ простой русской женщины, показав ее непростую человеческую судьбу, полную драматизма и глубоких переживаний.

Здание
Малого театра
в XIX веке

А.Н. Островский среди артистов. Слева направо: А. Бурдин, А. Островский, К. Полтавцев, И. Горбунов, Л. Никулина-Косицкая, А. Нильский. Фото 1863

Почему Малый театр
называют «Домом Островского»?

Н. В. Гоголь. Художник Ф.А. Моллер. 1843

«Свои люди — сочтемся»

В декабре 1849 года А.Н. Островский в московском доме историка и журналиста М.П. Погодина читает по ролям свою комедию «Банкрут, или несостоятельный должник» впоследствии, «Свои люди — сочтемся»)

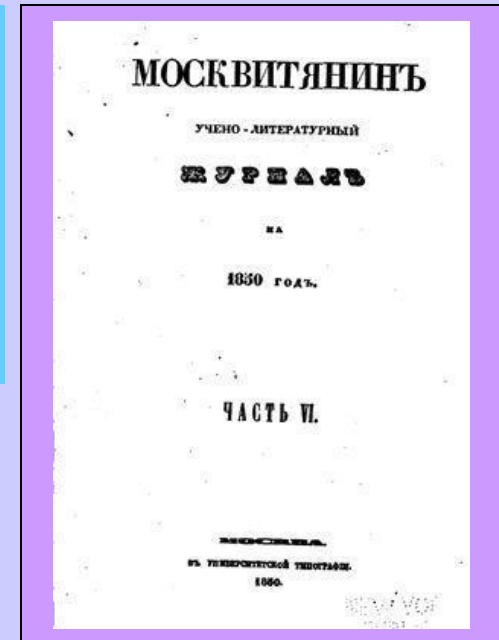

Профессор М. П. Погодин

А.Н. Островский читает комедию вместе актерами Малого театра Провом Садовским и Михаилом Щепкиным, Островский берет на себя женские роли. На чтении присутствует Н.В. Гоголь. Его похвальный отзыв, написанный на маленьком листке бумаги карандашом, Островский «сохранял потом как драгоценность». Пьеса опубликована в марте 1850 года в журнале М.П. Погодина «Москвитянин»

Я считаю, на Руси три трагедии: "Недоросль", "Горе от ума", "Ревизор". На "Банкроте" я ставлю номер четвертый.

В. Ф. Одоевский

К. Н. Рыбаков (*Большов*) и
М. П. Садовский (*Подхалюзин*)
в постановке Малого театра
1892 года.

«Напрасно напечатано, играть же запретить»

Первоначально комедия «Свои люди — сочтёмся!» была послана в драматическую цензуру. Цензор Гедеонов, раскрывая содержание, особо указал, что все действующие лица - «отъявленные мерзавцы», вся пьеса - «обида для русского купечества». Тем не менее комедия вызвала одобрительные отклики Н. В. Гоголя, И. А. Гончарова. Влиятельное московское купечество, обиженное за своё сословие, пожаловалось «начальству»; в результате комедия была запрещена к постановке, а автор уволен со службы и отдан под надзор полиции. Царь Николай I распорядился направить ее в особый цензурный комитет, а на докладе комитета написал: «Напрасно напечатано, играть же запретить». Надзор был снят только после воцарения Александра II, и пьеса была допущена к постановке только в 1861 году.

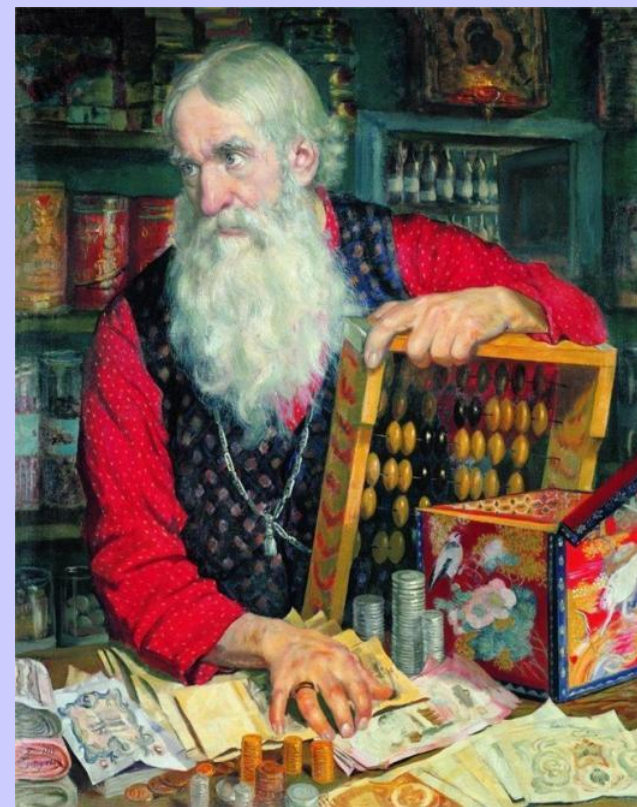
**Отражает ли название комедии
сущность ее основного конфликта?**

В пьесе Островского сталкиваются два купеческих поколения: "отцы" в лице Большова и "дети" в лице Липочки и Лазаря. Купец Большов, решаясь на мошенническую махинацию, искренне верит, что со стороны Лазаря Подхалюзина и дочери Липочки не может быть никакого подвоха, что "свои люди сочтутся". Тут-то жизнь и готовит ему злой урок.

"Свои люди - сочтемся!" - комедия
«гоголевского направления».

Пьесу Островского ставили в ряд гоголевских произведений и называли купеческими "Мертвыми душами". Влияние гоголевской традиции в "Своих людях..." действительно велико. Молодой драматург избирает сюжет, в основе которого лежит довольно распространенный случай мошенничества в купеческой среде. Самсон Силыч Большов занимает большой капитал у своих собратьев-купцов и, поскольку возвращать долги ему не хочется, объявляет себя обанкротившимся человеком, несостоятельным должником. Свое состояние он переводит на имя приказчика Лазаря Подхалюзина, а для крепости мошеннической сделки отдает за него замуж свою дочь Липочку. Большова сажают в долговую тюрьму, но он не унывает, поскольку верит, что Лазарь внесет для его освобождения небольшую сумму от полученного капитала. Однако он ошибается: "свой человек" Лазарь и родная дочь Липочка не дают отцу ни копейки

Б.Кустодиев. Купец. 1918

Большов. Чай, брат, знаешь, как немцы в магазинах наших бар обирают. Положим, что мы -- не немцы, а христиане православные, да тоже пироги-то с начинкой едим. Так ли, а?

Подхалюзин. Дело понятное-с. И мерять-то, говорю, надо тоже поестественнее, тяни да потягивай, только чтоб, боже сохрани, как не лопнуло; ведь не нам, говорю, после носить. Ну, а зазеваются, так никто не виноват,-- можно, говорю, и просто через руку лишний аршин шмыгнуть.

Большов. Все единственно: ведь портной украдет же. Эх, Лазарь, плохи нонче барыши: не прежние времена

А.Н.Островский. «Свои люди – сочтёмся».

«Напрасно печатано, играть же запретить...»

Художник П. Боклевский «Свои люди – сочтемся!». Большов и Подхалюзин.

Классицизм предписывал комедиографу жесткие правила. Зритель должен был заранее знать, как относится автор к тому или иному герою, следовательно, имена и фамилии подбирались говорящие. Стародум и Скотинины в фонвизинском «Недоросле» — яркие примеры такого рода. Ранний Островский не отступает от этого правила. Если в центре действия мелкий пройдоха (в словаре Владимира Даля именуемый *подхалюзой*), то фамилия Подхалюзин напрашивается сама собой. А главному персонажу, богатому и сильному купцу, естественно дать кичливую фамилию *Большое*, библейское имя *Самсон* (в Библии это могучий герой, который утратил свою силу) и насмешливо-горделивое отчество *Силыч*.

А.Н. Архангельский

Какие приемы классицизма использованы в комедии?

"Удостоив прочтения Журнал Комитета", переданный ему без промедления, Николай I на другой же день "соизволил положить на оном собственноручную Высочайшую резолюцию: "Совершенно справедливо, напрасно печатано, играть же запретить, во всяком случае уведомляя об этом Князя Волконского".

Лакшин В. Я. А. Н. Островский.

Пошлая и достойная осмеяния купеческая среда

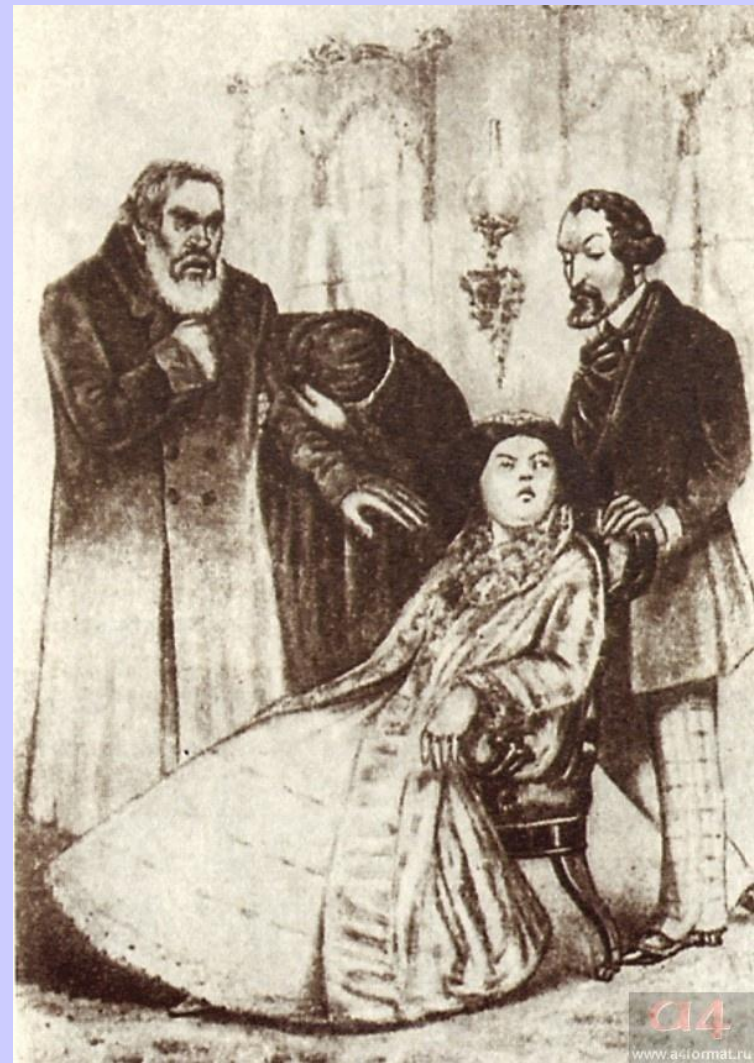
*Драматург не изобретает сюжетов...
Их дает жизнь, история, рассказ знакомого,
порою газетная заметка. У меня... все сюжеты
заимствованы*

А.Н.Островский

Подобно гоголевскому "Ревизору", в комедии Островского изображается пошлая и достойная осмеяния купеческая среда. Липочка, мечтающая о женихе "из благородных": "Ничего и потолще, был бы собою не мал. Конечно, лучше уж рослого, чем какого-нибудь мухортика. И пуще всего, Устинья Наумовна, чтоб не курносого, беспрременно чтобы был бы брюнет; ну, понятное дело, чтоб и одет был по-журнальному..." Ключница Фоминична со своим взглядом на достоинства женихов: "Да что их разбирать-то! Ну, известное дело, чтоб были люди свежие, не плешивые, чтоб не пахло ничем, а там какого ни возьми, все человек".

*Подхалюзин. Что ж, нет-то не выучимся;
еще как выучимся-то – важнейшим манером.
Зимой в Купеческое собрание будем ездить-с.
Вот и знай наших-с! Польку станем
танцевать.*

А.Н.Островский. «Свои люди – сочтёмся».

Художник П. Боклевский. Иллюстрация к пьесе А.Н. Островского «Свои люди – сочтемся!» Большов, Подхалюзин и Липочка.

Почему комедия из жизни купечества приобретает общечеловеческое звучание?

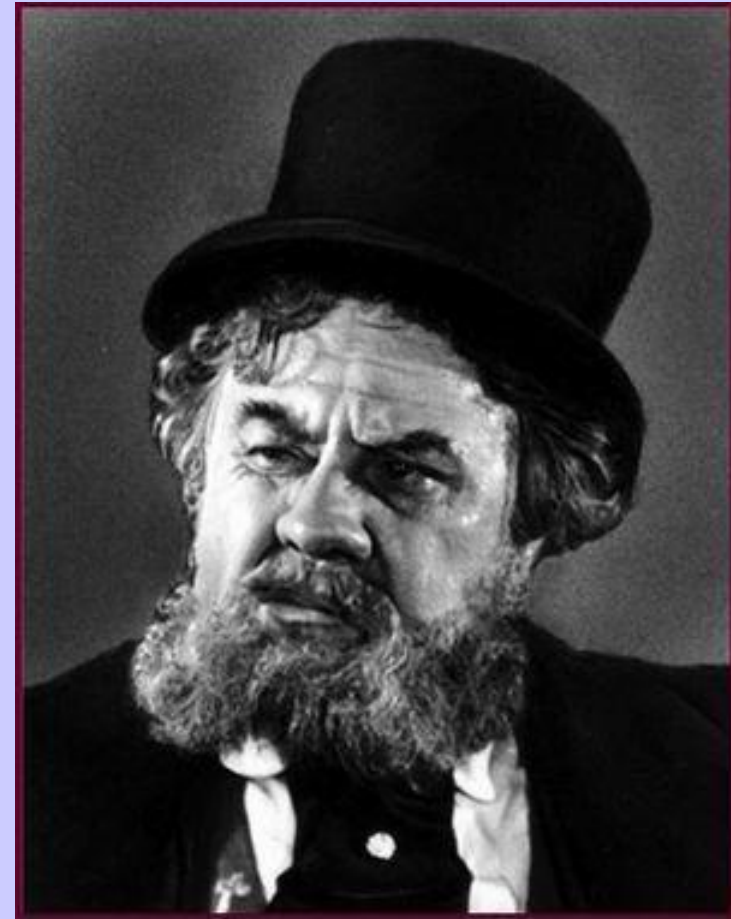

«А они-то разве благородные?»

Большов - от крестьянского "большак", глава семьи, купец первого поколения, мужик в недалеком прошлом. Сваха Устинья Наумовна так говорит о семействе Большовых: "А они-то разве благородные? То-то и беда, яхонтовый! Нынче заведение такое пошло, что всякая тебе лапотница в дворянство норовит. Вот хоть бы и Алимпияда-то Самсоновна... происхождения-то небось хуже нашего. Отец-то, Самсон Силыч, голицами торговал на Балчуге; добрые люди Самсошкой звали, подзатыльниками кормили. Да и матушка-то Аграфена Кондратьевна чуть-чуть не паневница - из Преображенского взята. А нажили капитал да в купцы вылезли, так и дочка в принцессы норовит. А все это денежки".

*Дикой. Важное дело! Не плясать же мне по ее дудочке на старости лет. За кого велю, за того и пойдет. Мое детище: хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю...
"Даром что ли я ее кормил!"*

А.Н.Островский. «Свои люди – сочтёмся».

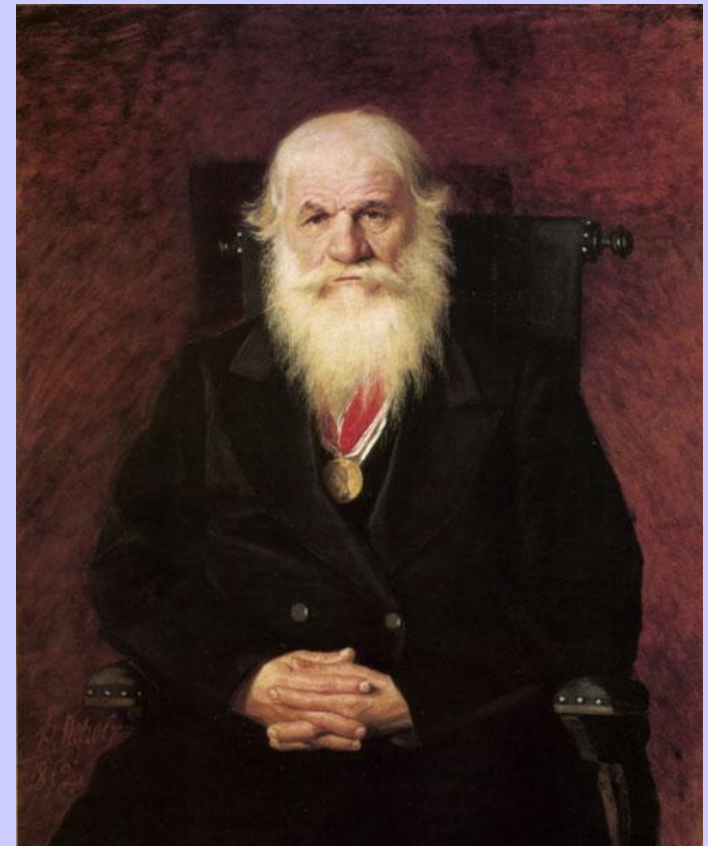
Купец Большов - И.А.Любезнов.
Сцена из спектакля Малого театра
"Свои люди - сочтемся"

Пьесой «Свои люди — сочтемся» А. Н. Островский выводит на русскую сцену новый социальный тип, еще неизвестный в русской драматургии. Это купец-самодур. Комедия носит резко обличительный, в духе гоголевской традиции, характер и относится к раннему периоду творчества А. Н. Островского, когда тот только искал свой путь в литературе

Утрата народного
нравственного "капитала",

Разбогатец, Большов поразратил народный нравственный "капитал", доставшийся ему по наследству. Став купцом, он готов на любую подлость и мошенничество по отношению к чужим людям. Он усвоил торгашеско-купеческое "не обманешь - не продашь". Но кое-что из прежних нравственных устоев в нем еще теплится. Большов еще верит в искренность семейных отношений: свои люди сочтутся, друг друга не подведут.

Ю.В.Лебедев

В. Перов. Портрет купца
Ивана Степановича Камынина

Как вы понимаете выражение
«типы Островского»?

Большов. А вы подумайте, каково мне теперь в яму-то идти. Что ж мне, зажмуриться, что ли? Мне Ильинка-то теперь за сто верст покажется. Вы подумайте только, каково по Ильинке-то идти. Это все равно, что грешную душу дьяволы, прости господи, по мытарствам тащат. А там мимо Иверской, как мне взглянуть-то на нее, на матушку?.. Знаешь, Лазарь, Иуда – ведь он тоже Христа за деньги продал, как мы совесть за деньги продаем... А что ему за это было?» А там Присутственные места, Уголовная палата... Ведь я злостный – умышленный... ведь меня в Сибирь сошлют. Господи!.. Коли так не дадите денег, дайте Христа ради! *(Плачет.)*

А.Н.Островский. «Свои люди – сочтёмся».

«Оберут тебя дочиста...»

Но то, что живо в купцах старшего поколения, совершенно не властно над детьми. На смену самодурам большовым идут самодуры подхалюзины. Для них уже ничто не свято, они с легким сердцем растопчут последнее прибежище нравственности - крепость семейных уз. И Большов - мошенник, и Подхалюзин - мошенник, но выходит у Островского, что мошенник мошеннику рознь. В Большове еще есть наивная, простодушная вера в "своих людей", в Подхалюзине осталась лишь изворотливость и гибкость прощелыги-дельца. Большов наивнее, но крупнее. Подхалюзин умнее, но мельче, эгоистичнее.

Ю.В.Лебедев

Подхалюзин. Да это что-с, Алимпияда Самсоновна, нешто мы в эдаком доме будем жить? В Каретном ряду купим-с, распишем как: на потолках это райских птиц нарисуем, сиренов, капидонов разных – поглядеть только будут деньги давать

А.Н.Островский. «Свои люди – сочтёмся».

Липочка. Ах, какой вздор! Это тебе так показалось, Устинья Наумовна. Я все хирею: то колики, то сердце бьется, как маятник; все как словно тебя подмывает али плывешь по морю, так вот и рябит меланхолия в глазах

А.Н.Островский. «Свои люди – сочтёмся».

Сцена из спектакля Московского академического театра им. Е. Вахтангова «Банкрот» по пьесе А. Островского «Свои люди – сочтёмся». Олимпиада Самсоновна (Липочка) – Е. Бондаренко. Лазарь Елизарыч Подхалюзин, приказчик – засл.арт. РФ А.В. Колиев

Комедия «Свои люди – сочтёмся».

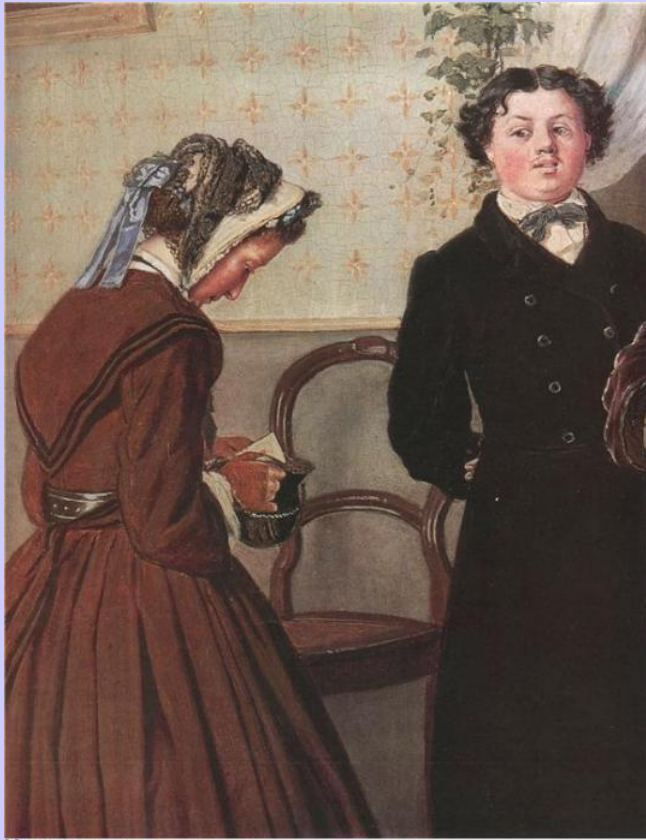

Сцена из спектакля Малого театра "Свои люди - сочтемся": купец Большов – И.А.Любезнов, Ризположенский - В.А. Владиславский, Подхалюзин – Н.А.Анненков .

Перов В. Г. Приезд гувернантки в купеческий дом. 1866

Герои картины словно бы сошли со страниц комедий А.Н.Островского

В.Г. Перов. Фрагмент картины «Приезд гувернантки в купеческий дом»

В центре картины глава купеческого семейства, толстый и плотоядный «Самсон Силыч» - это «грубое животное, в котором смолоду заглушены все симпатические стороны природы и не развиты никакие нравственные понятия». «Моему нраву не препятствуй» - читается во всей его самодовольной фигуре. Широко расставив ноги, тучный хозяин нагло рассматривает девушку - как товар, добротность которого он желает определить. Что-то бычье есть во всем его облике, бесконечное самодовольство разлито по всей его тучной фигуре и выражено в заспанных, бессмысленно устремленных на девушку глазах. Самым сильным по глубине характеристик оказывается образ гувернантки. Молодая девушка, скромно, но со вкусом одетая в темно-коричневое платье и капор с голубой шелковой ленточкой. В руках у нее ридикюль, и она вынимает из него аттестат на звание домашней учительницы. Стройная фигура, обрисованный тонкой линией изящный профиль нежного лица - все находится в разительном контрасте с очертаниями приземистых фигур купеческого семейства, на лицах которых отразились и любопытство, и удивление, и подозрительная недоброжелательность, и цинично-самодовольная усмешка.

В образе «безответной» (по знамени тому выражению Н.А.Добролюбова) девушки попавшей в глухой закулок «темного царства» собственно, и концентрируется все содержание картины. Знаменитый критик В.В.Стасов так определил идею картины: «Не трагедия покуда, но настоящий пролог к трагедии».

Мотивы каких произведений А.Н.Островского можно уловить в картине В.Г. Перова?

**«... Всеми признан был писателем
необычайно талантливым »**

Ни один из современных русских писателей не подвергнулся, в своей литературной деятельности, такой странной участи, как Островский. Первое произведение его ("Картина семейного счастья") не было замечено решительно никем, не вызвало в журналах ни одного слова -- ни в похвалу, ни в порицание автора². Через три года явилось второе произведение Островского: "Свои люди -- сочтемся"; автор встречен был всеми как человек совершенно новый в литературе, и немедленно всеми признан был писателем необычайно талантливым, лучшим, после Гоголя, представителем драматического искусства в русской литературе...

Затем каждое новое произведение Островского возбуждало в журналистике некоторое волнение, и вскоре по поводу их образовались даже две литературные партии, радикально противоположные одна другой. Одну партию составляла молодая редакция "Москвитянина", провозгласившая, что Островский "четырьмя пьесами создал народный театр в России»

Н. А. Добролюбов. «Темное царство»

**Н. А. Добролюбов.
Портрет работы В. Щербакова.**

Он (Большов) даже старается уверить, что это не он, собственно, решил, а что "такова уж воля божия: против ее не пойдешь". Эта черта, чрезвычайно распространенная в нашем обществе, и у Островского она подмечена весьма тонко и верно. Она одна говорит нам очень многое и рисует характер Большова лучше, чем могли бы обрисовать его несколько длинных монологов. Эта темнота разума, отвращение от мышления, бессилие воли пред всяким рискованным шагом, порождающая этот тупоумный, отчаянный фатализм и самодурство, противное даже личной выгоде

Н. А. Добролюбов. «Темное царство»

Драма "Гроза" и её творческая история

Созданию самого знаменитого произведения Островского – драмы "Гроза" предшествовала экспедиция драматурга по Верхней Волге, предпринятая по заданию Морского министерства в 1856-1857 годах. Она оживила и воскресила в памяти юношеские впечатления, когда в 1848 году Островский впервые отправился с домочадцами в увлекательное путешествие на родину отца, в волжский город Кострому и далее, в приобретенную отцом усадьбу Щелыково. "

Ниминущий В.Н. Верхневолжский сюжет.

С Переяславля начинается Меря, земля, обильная горами и водами, и народ и рослый, и красивый, и умный, и откровенный, и обязательный, и вольный ум, и душа нараспашку. Это земляки мои возлюбленные, с которыми я, кажется, сойдуь хорошо. Здесь уж не увидишь маленького согнутого мужика или бабу в костюме совы, которая поминутно кланяется и приговаривает: "а батюшка, а батюшка..." "И все идет кресчендо, и города, и виды, и погода, и деревенские постройки, и девки. Вот уж восемь красавиц попались нам на дороге.

Из дневника А.Н.Островского

Волжские зарисовки

А.Н.Островский

К.И. Горбатов. Торжок

Недолго нужно жить в Торжке, чтобы заметить в обычаях и costume его жителей некоторую разницу против обитателей других городов. Девушки пользуются совершенной свободой; вечером на городском бульваре и по улицам гуляют одни или в сопровождении молодых людей, сидят с ними на лавочках у ворот, и не редкость встретить пару, которая сидит обнявшись и ведет сладкие разговоры, не глядя ни на кого. Почти у каждой девушки есть свой кавалер, который называется *предметом*. Этот предмет впоследствии времени делается большею частью мужем девушки. В Торжке еще до сей поры существует обычай *умыканья* невест. Считается особым молодечеством увезти невесту потихоньку, хотя это делается почти всегда с согласия родителей. Молодые на другой день являются с повинной к разгневанным будто бы родителям, и тут уж начинается пир горой. Такой способ добывать себе жен не только не считается предосудительным, но, напротив, пользуется почетом. «Значит, уж очень любит, коли увез потихоньку», — говорят в Торжке. Не иметь *предмета* считается неприличным для девушки; такая девушка легко может засидеться в девках.

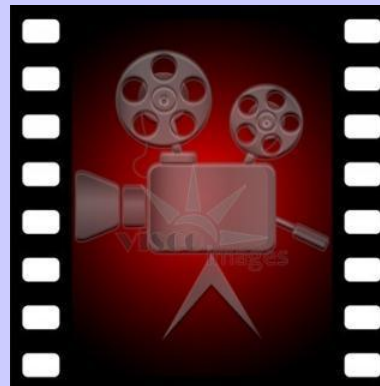
А.Н.Островский. Дневник 1856 года

"Грозу" не Островский написал...
"Грозу" Волга написала... "

С драмой «Гроза» произошла удивительная история: сразу три города - Торжок, Кострома и Кинешма - спорили о том, что именно их город изображен в пьесе, каждый из городов приводил свои доводы. Актеры Костромы даже гримировались под Клыковых, в семье которых произошла похожая история. Прошло много десятилетий, прежде чем исследователи Островского точно установили, что "Гроза" была написана до того, как костромская купчиха Клыкова бросилась в Волгу. Работу над "Грозой" Островский начал в июне - июле 1859 года и закончил 9 октября того же года. Впервые пьеса была опубликована в январском номере журнала "Библиотека для чтения" за 1860 год. Первое представление "Грозы" на сцене состоялось 16 ноября 1859 года в Малом театре, в бенефис С. В. Васильева с Л. П. Никулиной-Косицкой в роли Катерины. Версия о костромском источнике "Грозы" оказалась надуманной. Однако сам факт удивительного совпадения говорит о многом: он свидетельствует о прозорливости национального драматурга, уловившего нарастающий в купеческой жизни конфликт между старым и новым, конфликт, в котором Добролюбов неспроста увидел "что-то освежающее и ободряющее", а известный театральный деятель С. А. Юрьев сказал: "Грозу" не Островский написал... "Грозу" Волга написала".

Б.Кустодиев. Купчихи в Кинешме

А.Н. Островский
Библейский сюжет
История создания
«Грозы» - на О2: 36сек

Два исконных начала русского строя, русской жизни — „понизовая вольница“ и „домострой“».

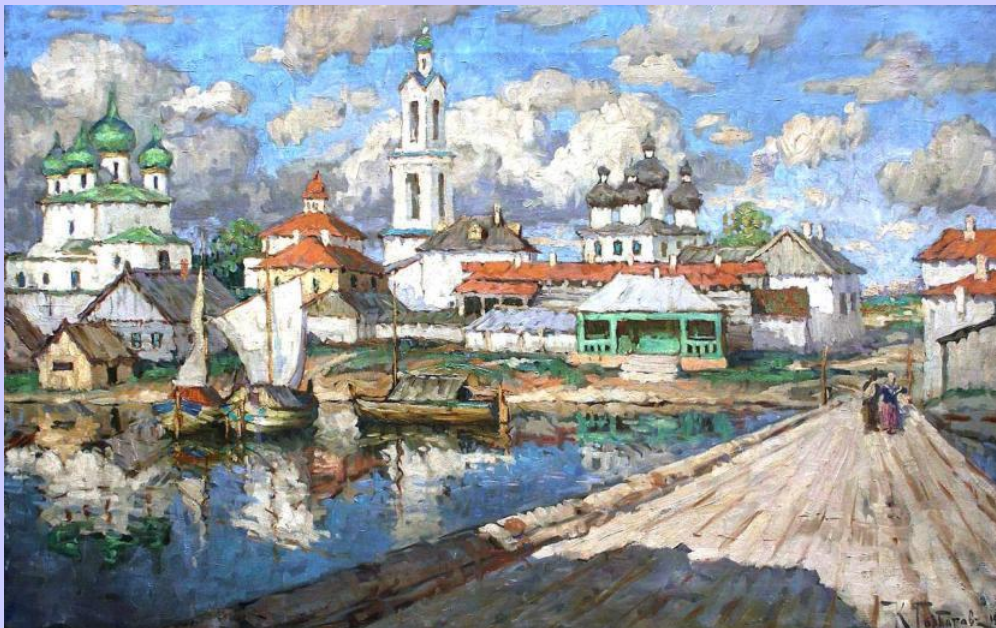

Написанная в предреформенный период, когда драматург был тесно связан с редакцией журнала «Современник», представлявший лагерь революционеров-демократов, драма «Гроза» определила новаторский путь А. Н. Островского в русской драматургии: во-первых, автор показывает героиню из народной среды, глубоко раскрывая основы ее характера; во-вторых, драматург стремится передать атмосферу той среды, в которой разворачивается действие; в-третьих, он вводит в свою пьесу пейзаж, который является живым действующим лицом. Действие драмы «Гроза» разворачивается в вымышленном городе Калинове

Головин А. Я. «Берег Волги». Эскиз декорации к драме А.Н. Островского «Гроза».1916

Трактовка драмы «Гроза» существенно обогащается в XX веке. Таиров длительное время вынашивал постановку «Грозы» и, ставя ее вровень с великими произведениями классической драматургии, трактовал ее как «трагедию русскую, народную». «Это подлинная трагедия, приближающаяся к лучшим пьесам Софокла и Шекспира. Она отвечает всем законам высокой трагедии. В этой пьесе бушует исконная для России тема: анархический бунт против вековых рабских устоев», — пишет в своих мемуарах А. Коонен. Исходный конфликт режиссер видел в том, что в пьесе «сталкиваются и вступают в борьбу два исконных начала русского строя, русской жизни — „понизовая вольница“ и „домострой“».

С вечевых, некогда вольных, новгородских пригородов повеяло переходным временем

К.И. Горбатов. Старый город

О большом влиянии «литературной экспедиции» по Волге на последующее творчество драматурга друг Островского С. В. Максимов: *«Сильный талантом художник не в состоянии был упустить благоприятный случай... Он продолжал наблюдения над характерами и миросозерцанием коренных русских людей, сотнями выходявших к нему навстречу... Волга дала Островскому обильную пищу, указала ему новые темы для драм и комедий и вдохновила его на те из них, которые составляют честь и гордость отечественной литературы.*

С вечевых, некогда вольных, новгородских пригородов повеяло тем переходным временем, когда тяжелая рука Москвы сковала старую волю и наслала воевод в ежовых рукавицах на длинных заgreбистых лапах. Приснился поэтический «Сон на Волге», и восстали из гроба живыми и действующими «воевода» Нечай Григорьевич Шалыгин с противником своим, вольным человеком, беглым удальцом посадским Романом Дубровиным, во всей той правдивой обстановке старой Руси, которую может представить одна лишь Волга, в одно и то же время и богомольная, и разбойная, сытая и малохлебная... Наружно красивый Торжок, ревниво оберегавший свою новгородскую старину до странных обычаев девичьей свободы и строгого затворничества замужних, вдохновил Островского на глубоко поэтическую «Грозу» с шаловливою Варварой и художественно-изящною Катериной»

Максимов С.В. Литературные путешествия. М. 1986.

Волжские мотивы

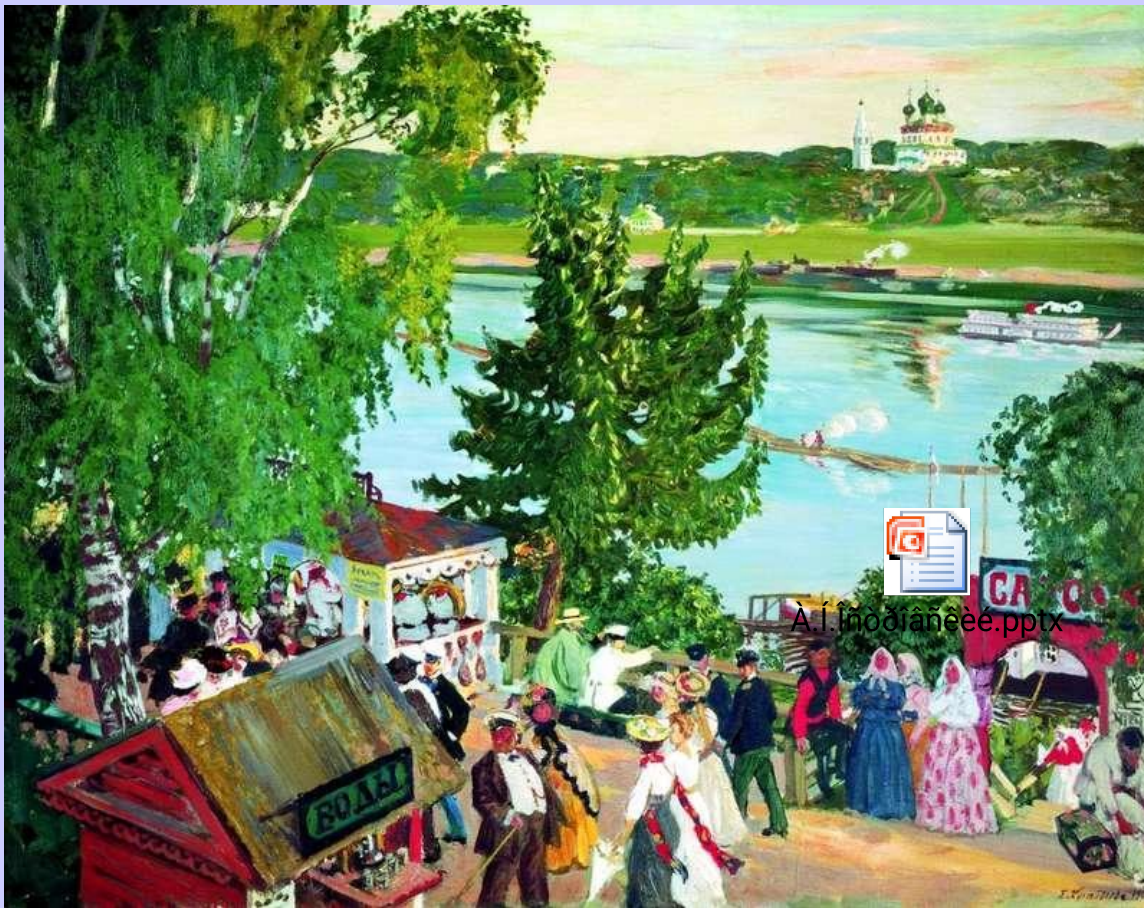

Б. Кустодиев. Эскиз костюма Варвары к пьесе "Гроза"

Б. Кустодиев. Эскиз костюма Катерины к пьесе "Гроза"

«Какая красота в природе разлита...»

Б.М. Кустодиев. Гуляние на Волге. 1909

Народная песня литературного происхождения (на слова А. Ф. Мерзлякова) «Среди долины ровныя...»
Исп. Ю.Гуляев

Драма «Гроза». 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.

Кулигин (поет). "Среди долины ровныя, на гладкой *высоте...*"
(*Перестает петь.*) Чудеса, истинно надобно сказать, что чудеса! Кудряш! Вот, братец ты мой, пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не могу.

Кудряш. А что?

Кулигин. Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется.

Кудряш. Нешто!

Кулигин. Восторг! А ты "нешто"! Пригляделись вы либо не понимаете, какая красота в природе разлита.

Кудряш. Ну, да ведь с тобой что толковать! Ты у нас антик, химик.

Кулигин. Механик, самоучка-механик.

Кудряш. Все одно.

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

Кабаниха - В.Н.Пашенная в спектакле
Малого театра "Гроза" по пьесе А.Н.
Островского. Постановка В.Н.Пашенной
. 1962 г.

- Хороша тоже и Кабаниха!... Ну, да та хоть, по крайности, все под видом благочестия...(Кудряш)

Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних заела совсем.
(Кулигин)

- Не уважишь тебя, как же... (Варвара)

- ...поедом ест, проходу не дает... (Тихон)

Точит она его (Тихона) теперь, как ржа железо... У нее сердце все изнает, что он на своей воле гуляет.(Варвара)

- Коли маменька посылает, как же я не поеду. (Тихон)

- Ну, я Богу молиться пойду, не мешайте мне...(Кабанова)

- Молодость-то что значит... Смешно смотреть-то даже на них!... ничего-то не знают, ни какого порядку. Проститься – то путем не умеют... Так – то вот старина и выводится
(Кабанова)

- Не очень-то нынче старших уважают...(Кабанова)

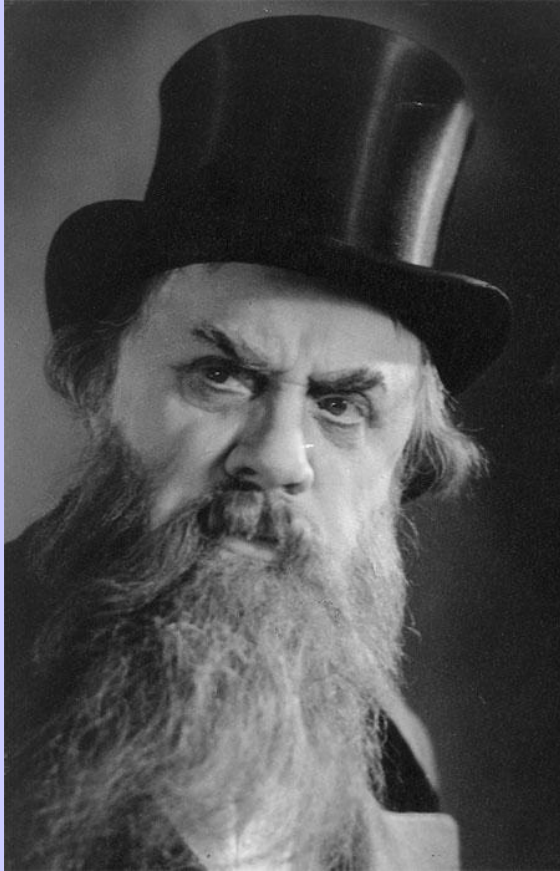
- «Давно вижу, что вам воли хочется». «Вот куда воля-то ведет». «тебя не станет бояться, меня и подавно»; «должен исполнять, что мать говорит». (Кабаниха)

Почему Кабаниха так упорно держится за старину?

Властная, деспотичная Кабаниха непрерывно точит домашних. Основой семьи Кабаниха видит домостроевские, освященные стариной законы жизни. Кабаниха убеждена, что если не соблюдать этих законов, никакого порядка не будет. Она говорит от лица целого поколения, постоянно употребляя нравоучительные фразы. Ее образ вырастает до символа патриархальной старины. Кабаниха страшнее Дикого, так как ее поведение лицемерно. Дикой — ругатель, самодур, но все его действия открыты. Кабаниха, прикрываясь религией и заботой о других, подавляет волю. Она больше всего боится, что кто-то станет жить своей волей.

**Дикой, купец,
значительное
лицо в городе.**

Дикой - М.Жаров в спектакле
Малого театра "Гроза" по
пьесе А.Н.Островского.
Постановка В.Н.Пашенной .
1962 г.

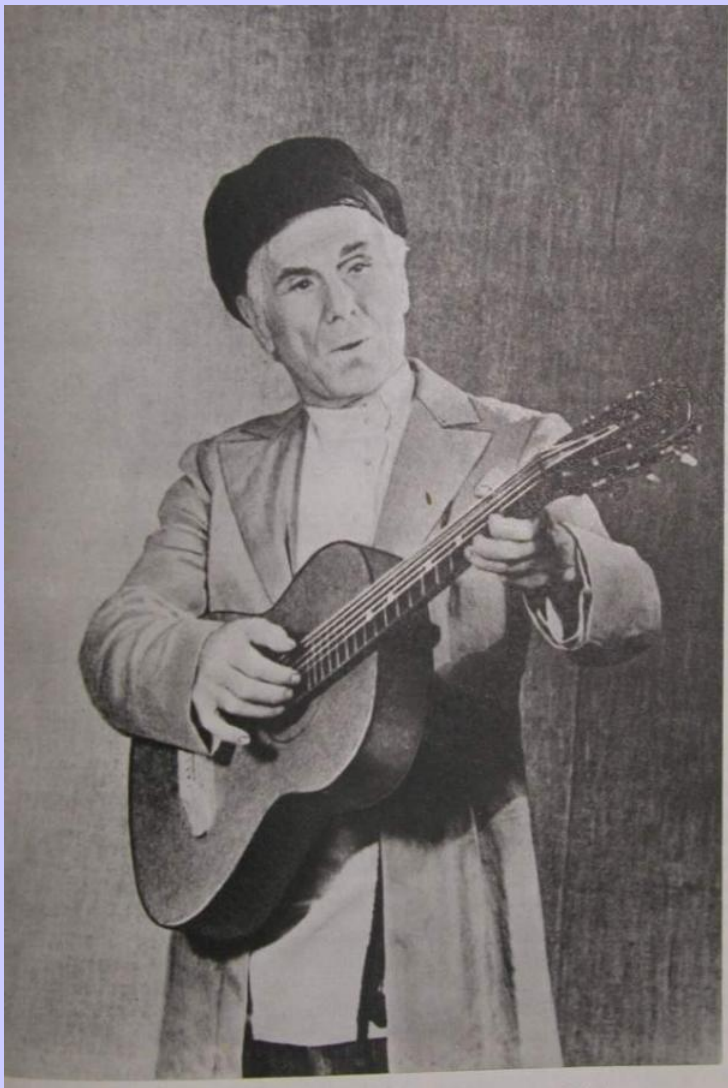
- **Боятся, что ль, он кого! Достался ему на жертву Борис Григорьич, вот он на нем и ездит...(Кудряш)**
- **Уж такого-то ругателя, как наш Савел Прокофьич, поискать еще! Ни за что человека оборвет. (Шапкин)**
- **Пронзительный мужик. (Кудряш)**
- **Унять-то его некому, вот он и воюет... (Шапкин)**
- **Как не ругать! Он без этого дышать не может... (Кудряш)**
- **Он прежде наломается ад нами, надругается всячески, как его душе угодно, а кончит все-таки тем, что не даст ничего...(Борис)**
- **У него уж такое заведение. У нас никто и пикнуть не смей о жалованье, изругает на чем свет стоит. (Кудряш)**
- **На него-то и свои никак угодить не могут, а где уж мне...(Борис)**
- **Кто ж ему угодит, коли у него вся жизнь основана на ругательстве**
- **А уж пуще всего из-за денег. Ни одного расчета без ругательства не обходится. (Кудряш)**
- **Одно слово: воин! (Шапкин)**
- **А вот беда-то, когда обидит его такой человек, которого он обругать не смеет, тут уж домашние держись! (Борис)**
- **А и честь-то не велика, потому что воюешь-то ты всю жизнь с бабами... (Кабанова)**
- **Уж немало я дивлюсь на тебя: сколько у тебя народу в доме, а на тебя одного угодить не могут. (Кабанова)**
- **Нет над тобой старших, вот ты и куражишься...(Кабанова)**

На чем основано самодурство Дикого?

Самодурство Дикого основано на власти денег, материальной зависимости и традиционной покорности калиновцев. Откровенно обсчитывает мужиков. Сознает свою силу – это сила денежного мешка. Дорожит каждой копейкой и раздражается при встрече с Борисом, претендующим на часть наследства. Материальная зависимость – вот основа взаимоотношений героев пьесы. Дикой выступает «героем» только перед подчиненными: по сути он малодушен и труслив. Речь Дикого груба, насыщена грубой просторечной лексикой и обилием ругательств: «Дармоед! Пропади ты пропадом!... Тьфу ты, проклятый! Что как столб стоишь-то!... Провались ты! Я с тобой и говорить-то не хочу с иезуитом!)

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

Кулигин – Б.Бабочкин в спектакле
Малого театра

«Жестокые нравы, сударь, в нашем городе...»

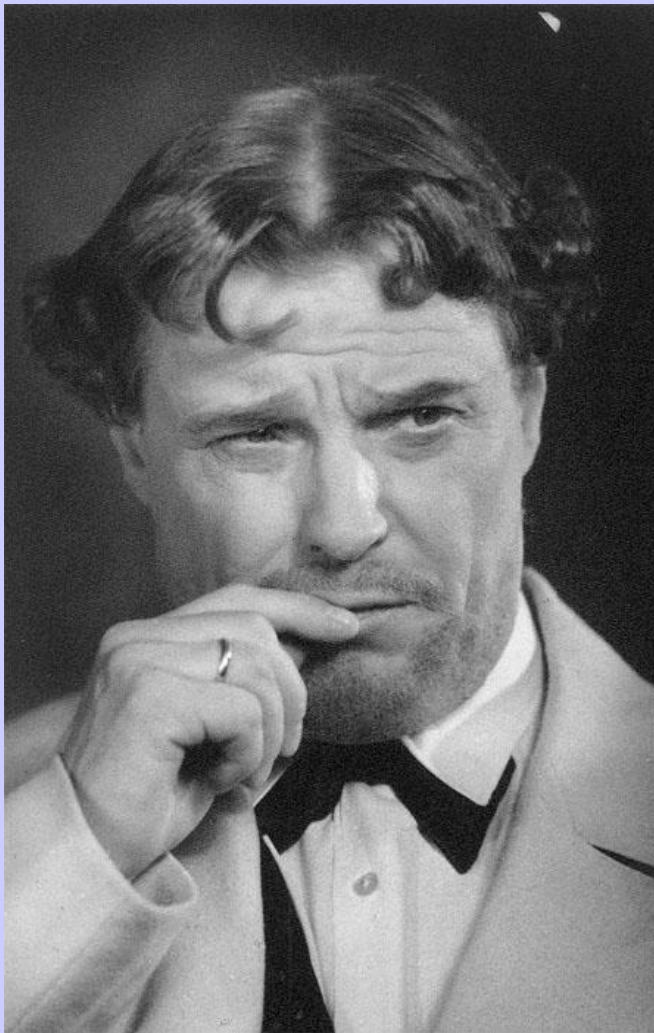
*Жестокые нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!
В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да
бедности нагойной не увидите. И никогда нам,
сударь, не выбиться из этой коры! Потому что
честным трудом никогда не заработать нам
больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь,
тот старается бедного закабалить, чтобы на его
труды даровые еще больше денег наживать.*

Монолог Кулигина

Дикой - Борис Телегин, Кулигин – Б.Смирнов - сцена из
фильма – спектакля «Гроза». Режиссеры: Феликс Глямшин,
Борис Бабочкин. 1977

Тихон, Варвара и Кудряш

«Да мы об вас, маменька, денно и ночью бога молим, чтобы вам, маменька, бог дал здоровья и всякого благополучия и в делах успеху». «Да я, маменька, и не хочу своей волей жить. Где уж мне своей волей жить?»

«...А с этакой-то неволи от какой хочешь красавицы жены убежишь».

Тихон - В.Доронин . Сцена из спектакля
Малого театра «Гроза» по пьесе
А.Н.Островского в постановке В.Н.Пашенной . 1962 г.

Тихон: «Маменька, вы ее погубили, вы, вы, вы...»

Андровская О.Н. – Варвара.
Ливанов Б.Н. – Кудряш. «Гроза»
Островского А.Н. МХАТ. 1934.

Противопоставлена ли мораль
Варвары и Кудряша взглядам Катерины?

Катерина – жертва
или «луч света»?

П. А. Стрепетова в роли Катерины

Первая исполнительница
роли Катерины
Л. Б. Косицкая

М.Н. Ермолова в роли Катерины

Первая исполнительница — Л. Б. Косицкая, которая готовила роль с Островским. Это порыв к мечте. Главное в образе — «отчего люди не летают?».

Г. Н. Федотова не расставалась с ролью Катерины 35 лет. Ее стиль — задушевность и поэтичность.

П. А. Стрепетова — «создала нам мученицу, русскую женщину. И мы видели это мученичество во всем его ужасе, но и во всей его нетленной красоте» (В. Дорошевич). О последней сцене писал Суворин: «Так это просто случилось! Ни крика, ни отчаяния... Сколько их умирает так просто, молчаливо».

М. Н. Ермолова подчеркивала внутреннюю энергию, готовность к протесту. Это мужественная женщина — «луч света в темном царстве».

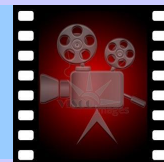
«Такая уж я зародилась горячая...»

Катерина - Людмила Щербинина в фильме – спектакле «Гроза». Режиссеры: Ф. Глямшин, Б. Бабочкин. 1977

«Такая уж я зародилась горячая! Я еще лет шести была, не больше, так что сделала! Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уж темно, я выбежала на Волгу, села в лодку, да и отпихнула ее от берега». *(Катерина)*

***Кабы не свекровь!.. Сокрушила она меня... от нее мне и дом-то опостылел; стены-то даже противны...
(Катерина)***

Отчего люди не летают! Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела.

Катерина

Там родная Волга-матушка, Там звучна так песнь разгульная!.. Скучно, душно, ветры буйные, Жить в темнице разукрашенной ... Рвутся, грохочут, тонут в огне; Бурные волны стелются, скачут; Гром, непогода, буря, гроза. Ветер хохочет

Катерина

В чем суть конфликта между Катериной и свекровью?

А.Н. Островский. Библейский сюжет
Монолог Катерины в исполнении А. Тарасовой 10: 24сек

Вопросы для исследования образа Катерины

Катерина - Людмила Щербинина в фильме – спектакле «Гроза». Режиссеры: Ф. Глямшин, Б. Бабочкин. 1977

1. Какие черты характера Катерины проявляются уже в первых её репликах?
(Неспособность лицемерить, лгать, прямота. Конфликт намечается сразу: Кабаниха не терпит в людях чувства собственного достоинства, непокорности, Катерина не умеет приспособливаться и покоряться.)
2. Сравните атмосферу, которая окружала Катерину в детстве, с атмосферой в семье мужа.

В детстве	В семье Кабановых
<p><i>«Точно птичка на воле», «маменька души не чаяла», «работать не принуждала».</i></p> <p><i>Занятия Катерины: ухаживала за цветами, ходила в церковь, слушала странниц и богомолков, вышивала по бархату золотом, гуляла в саду</i></p>	<p><i>«Я у вас завяла совсем», «да здесь все как будто из-под неволи».</i></p> <p><i>Атмосфера дома — страх. «Тебя не станет бояться, меня и подавно. Какой же это порядок-то в доме будет?»</i></p>
<p><i>Черты Катерины: свободолюбие (образ птицы); независимость; чувство собственного достоинства; мечтательность и поэтичность (рассказ о посещении церкви, о снах); религиозность; решительность (рассказ о поступке с лодкой)</i></p>	<p><i>Принципы дома Кабановых: полное подчинение; отказ от своей воли; унижение попреками и подозрениями; отсутствие духовных начал; религиозное лицемерие</i></p>
<p><i>Для Катерины главное — жить согласно своей душе</i></p>	<p><i>Для Кабанихи главное — подчинить, не дать жить по-своему</i></p>

1. Вопросы к анализу образа Катерины героини?

(Любовь к Борису — это: свободный выбор, диктуемый сердцем; обман, который ставит Катерину в один ряд с Варварой; отказ от любви — это подчинение миру Кабанихи. Любовь-выбор обрекает Катерину на мучения.)

2. Как в сцене с ключом и сценах свидания и прощания с Борисом показаны мучения героини, борьба с собой и ее сила? Проанализируйте лексику, найдите фольклорные элементы, связь с народной песней.

Сцена с ключом: *«Да что я говорю-то, что я себя обманываю? Мне хоть умереть, да увидеть его».*

Сцена свидания: *«Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю! Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда?»*

Сцена прощания: *«Друг мой! Радость моя! Прощай!»*

Все три сцены показывают решительность героини. Она нигде не изменила себе: решилась на любовь по велению сердца, призналась в измене по внутреннему чувству свободы (ложь — всегда несвобода), пришла проститься с Борисом не только из-за чувства любви, но и из-за чувства вины: он пострадал из-за нее.

Кадры из фильма «Гроза». Режиссер: Владимир Петров. 1933
Катерина - Алла Тарасова,
Варвара Кабанова - Ирина Зарубина-),
Борис- Михаил Царев

А.Н. Островский. **В. Г. Маранцман**
Монолог Катерины
В исполнении А.Тарасовой
на 20: 38сек

**«Обычаев я здешних
не знаю».**

Борис - Н. Афанасьев. Сцена из спектакля Малого театра «Гроза» по пьесе А.Н.Островского в постановке В.Н.Пашенной . 1962

Борис Григорьевич, племянник Дикого, молодой человек, порядочно образованный.

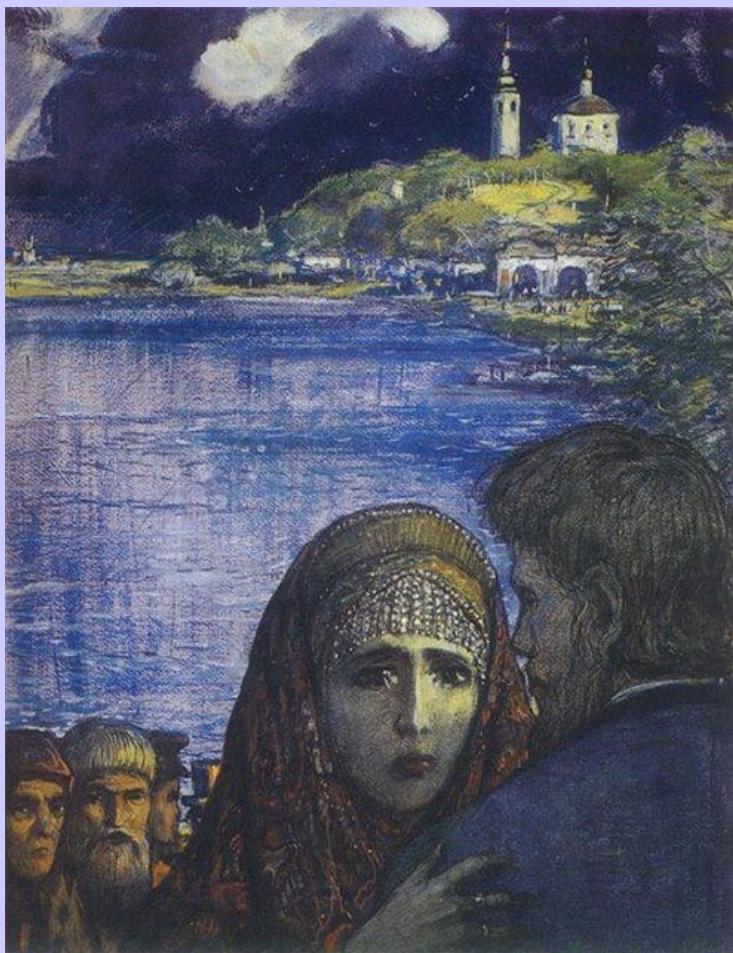
Борис - Владимир Сафронов в фильме – спектакле «Гроза». Режиссеры: Ф. Глямшин, Б. Бабочкин. 1977

Каковы главные черты характера Бориса?

**«Уж ведь совсем убитый хожу... Загнан, забит...»
«Ах, кабы знали эти люди, каково мне прощаться с тобой!
Боже мой! Дай бог, чтоб им когда-нибудь так же сладко было,
как мне теперь... Злодеи вы! Изверги! Эх, кабы сила!»**

Борис

Илья Глазунов. Катерина и Борис

Катерина и Борис

Вот жизнь-то! Живем в одном городе, почти рядом, а увидишься раз в неделю, и то в церкви либо на дороге, вот и все! Здесь что вышла замуж, что схоронили - все равно. (Борис)

Нет у меня воли. Кабы была у меня своя воля, не пошла быя к тебе. (Катерина)

Нельзя мне, Катя. Не по своей воле еду: дядя посылает. (Борис)

А горька неволя, ох, как горька! Кто от нее не плачет! А пуще всех мы, бабы. Вот хоть я теперь! Живу, маюсь, просвету себе не вижу. Да и не увижу, знать! Что дальше, то хуже. А теперь еще этот грех-то на меня. Кабы не свекровь!.. Сокрушила она меня... от нее мне и дом-то опостылел; стены-то даже противны.
(Катерина; жена Тихона Кабанова)

Можно ли утверждать, что смерть Катерины — это её протест?

(Смерть Катерины — это протест, бунт, призыв к действию: Варвара сбежала из дома, Тихон обвинил мать в смерти жены, Кулигин бросил упрек в немилосердности.)

Сможет ли город Калинов жить по-старому?

Традиционный подход к изучению драмы «Гроза»

Система образов в драме А.Н.Островского «Гроза»

«самодуры русской жизни»

«Жесткие нравы

Кабаниха

сударь, в нашем городе, жестокие...»

Дикой

смирившиеся

Тихон

«Где уж мне своей волей жить...»

Борис

приспособившиеся

Варвара

«Лишь бы все шито-крыто было...»

Кудряш

Катерина

несмирившиеся

Кулигин

А уж коли очень мне здесь опостынет, так не удержат меня никакой силой... «Такая я уж зародилась горячая...»

Ну, чего вы боитесь, скажите на милость! Каждая теперь травка, каждый цветок радуется, а мы прячемся, боимся, точно напасти какой!

Решительный, цельный русский характер, действующий в среде Диких и Кабановых, является у Островского в женском типе... самый сильный протест бывает тот, который поднимается... из груди самых слабых и терпеливых.
Н.А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве»

Н.А. Добролюбов

Драма «Гроза» в русской критике

<p>Н.А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»</p>	<p>Д.И. Писарев «Мотивы русской драмы»</p>
<p>1. Характер Катерины составляет шаг вперед во всей нашей литературе</p>	<p>1. Добролюбов принял личность Катерины за светлое явление</p>
<p>2. Решительный, цельный русский характер</p>	<p>2. Ни одно светлое явление не может возникнуть в «темном царстве»</p>
<p>3. Это характер по преимуществу созидательный, любящий, идеальный</p>	<p>3. Что это за суровая добродетель, сдающаяся при первом удобном случае? Что за самоубийство, вызванное такими мелкими неприятностями?</p>
<p>4. У Катерины все делается по влечению натуры</p>	<p>4. Добролюбов отыскал привлекательные стороны Катерины, сложил их вместе, составил идеальный образ, увидел вследствие этого луч света в темном царстве</p>
<p>5. В Катерине видим мы протест против кабановских понятий о нравственности, протест, доведенный до конца...</p>	<p>5. Воспитание и жизнь не могли дать Катерине ни твердого характера, ни развитого ума</p>
<p>6 Горько такое освобождение; но что же делать, когда другого выхода нет. В том и сила ее характера.</p>	<p>6. Катерина разрубает затянувшиеся узлы самым глупым средством - самоубийством.</p>
<p>7 «Решительный, цельный русский характер, действующий в среде Диких и Кабановых, является у Островского</p>	<p>7. Кто не умеет сделать ничего для обозначения своих чужих страданий, тот не может быть назван</p>

Точка зрения какого критика вам ближе?

Григорьев Аполлон Александрович (1822-1864) - поэт, литературный и театральный критик. Возглавил молодую редакцию журнала «Москвитянин», будучи ведущим критиком. Григорьев называл себя «последним романтиком». Дrame Островского «Гроза» он посвятил статью «После «Грозы» Островского», 1860

**«...Как будто не художник,
а целый народ создавал тут!»**

Критик и поэт А.Григорьев написал о «Грозе» статью, «После «Грозы» Островского», исполненную лиризма, он попытался увидеть в «Грозе» прежде всего произведение искусства. В своей статье он указал, что достоинством Островского является способность достоверно и поэтично изобразить национальную русскую жизнь: «Имя для этого писателя, для такого большого, несмотря на его недостатки, писателя – не сатирик, а народный поэт. Слово для разгадки его деятельности не «самодурство», а «народность». Только это слово может быть ключом к пониманию его произведений». Критику интересны были не глухие заборы г. Калинова, а живописный обрыв над Волгой. Там, где Добролюбов искал обличения, поэт Григорьев старался найти восхищение. Григорьев замечал в «Грозе» лишь красоту русской природы и прелесть провинциального быта, как будто забывая о трагизме изображенных в пьесе событий. Писатель считал ошибкой мнение некоторых «теоретиков» «подводить мгновенные итоги под всякую полосу жизни». Такие «теоретики», считал он, мало уважают жизнь и ее безграничные тайны Согласно Григорьеву, Островский не ставит перед собой никаких сатирических целей, изображает быт с наивно-эпической непосредственностью; сцена в овраге исполнена настоящей страсти и нежности: «Это ведь создано так, как будто не художник, а целый народ создавал тут!»

В чем особенности взгляда Аполлона Григорьева? Близки ли вам его мысли?

Драма «Бесприданница» (1878)

Психологическая драма «Бесприданница» написана уже в пореформенный период, когда в жизнь вошли новые общественные явления. Уходит в прошлое мир «Грозы», мир патриархальных нравов, домостроя и самодуров, на пороге стоит мир чистогана, мир холодных дельцов, в котором все продается и покупается.

Лариса Огудалова – Л. Гусева,
Харита Игнатьевна Огудалова – А.Фрейндлих. Кадр из
фильма «Жестокий романс» по пьесе А.Н.Островского
«Бесприданница». Режиссер: Эльдар Рязанов. 1984 г.

Действие разворачивается на берегу Волги в провинциальном городе Бряхимове в третьей четверти XIX века. Харита Игнатьевна Огудалова — обедневшая дворянка, вдова с тремя дочерьми. В отсутствие средств, она всё-таки держит открытый дом, не без оснований рассчитывая, что общество красивых и музыкальных барышень привлечет холостых мужчин, которые женятся по любви на бесприданницах. Двух старших дочерей ей удаётся выдать замуж, осталась младшая, Лариса. За ней ухаживает барин, богач и пароходчик, Сергей Сергеевич Паратов, который, очевидно, влюблён в девушку. Лариса также безумно влюбляется в красавца Паратова, но именно тогда, когда, по мнению Огудаловых и всех их знакомых, Паратов должен сделать предложение, Сергей Сергеевич спешно уезжает из города — спасти своё состояние.

Имение обедневших дворян
Чевакинских в городе Торжке

«Я любви искала и не нашла» - Лариса Огудалова

Выросшая в мире мещанства, где процветает дух торгашества (все покупается и продается, даже человек), Лариса Огудалова – главная героиня драмы «Бесприданница» - сумела сохранить в своей душе поэтическую мечтательность, душевную красоту, богатство чувств. В отличие от других персонажей драмы — она любит и тонко понимает природу: «Я сейчас на Волгу смотрела: как там хорошо...» Дорога нам героиня и своей большой чистой любовью, которая возвышает ее над пошлостью окружающей жизни. Она готова на все ради счастья быть рядом с любимым человеком. С решительной гордостью говорит она Паратову: «А всякие другие цепи — не помеха! Будем носить их вместе, я разделю с вами эту ношу, большую половину тяжести я возьму на себя». Но нет, в душной атмосфере «темного царства» исключается возможность человеческого счастья, и, подобно «Грозе», пьеса заканчивается гибелью героини, гибелью, явившейся для нее спасением.

Видеофрагмент из к/ф 1939 года
«Бесприданница». Реж. Протазанов

Лариса Огудалова – Л. Гузеева. Кадр из фильма
«Жестокий романс» по пьесе А.Н.Островского
«Бесприданница». Режиссер: Эльдар Рязанов. 1984 г.

*Я любви искала и не нашла. На меня смотрели и
смотрят, как на забаву. Никогда никто не старался
заглянуть ко мне в душу, ни от кого я не видела
сочувствия, не слыхала теплого, сердечного слова.
А ведь так жить холодно. Я не виновата, я искала
любви и не нашла... ее нет на свете... нечего и
искать. Я не нашла любви, так буду искать золота.*

Лариса Огудалова

Лариса Огудалова – Л. Гузеева. Паратов – Н. Михалков. Кадр из к/ф «Жестокий романс» по пьесе А.Н.Островского «Бесприданница». Режиссер: Эльдар Рязанов. 1984 г.

«...Я вещь, а не человек...»

Кнуров и Вожеватов мечут жеребий, кому вы достанетесь, играют в орлянку - и это не оскорбление? Хороши ваши приятели! Какое уважение к вам! Они не смотрят на вас, как на женщину, как на человека, - человек сам располагает своей судьбой; они смотрят на вас, как на вещь. Ну, если вы вещь, - это другое дело. Вещь, конечно, принадлежит тому, кто ее выиграл, вещь и обижаться не может. –
(Карандышев Юлий Капитоныч; молодой человек, небогатый чиновник, жених Ларисы)

Вещь... да, вещь! Они правы, я вещь, а не человек. (...) Наконец слово для меня найдено, вы нашли его. (...) Всякая вещь должна иметь хозяина, я пойду к хозяину.

Лариса Огудалова

В чем суть конфликта в пьесе «Бесприданница»?

Расставаться с жизнью совсем не так просто, как я думала. (...) А ведь есть люди, для которых это легко. Видно, уж тем совсем жить нельзя; их ничто не прельщает, им ничто не мило, ничего не жалко. (...) Да ведь и мне ничто не мило, и мне жить нельзя, и мне жить незачем! Что ж я не решаюсь? (...) Просто решимости не имею. Жалкая слабость: жить, хоть как-нибудь, да жить... когда нельзя жить и не нужно. (...) Как хорошо умереть... пока еще упрекнуть себя не в чем. (Лариса Огудалова)

Романс из к/ф Э.Рязанова «Жестокий романс»

okino.ua

Кадр из к/ф «Жестокий романс» по пьесе А.Н.Островского «Бесприданница». Режиссер: Эльдар Рязанов. 1984 г.

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ
ЕГЭ
ЕГЭ

Часть 1 Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания 1-7; 8-9.

Б о р и с. Эх, Кулигин, больно трудно мне здесь без привычки-то! Все на меня как-то дико смотрят, точно я здесь лишний, точно мешаю им. Обычаев я здешних не знаю. Я понимаю, что все это наше русское, родное, а все-таки не привыкну никак. К у л и г и н. И не привыкнете никогда, сударь.

Б о р и с. Отчего же?

К у л и г и н. Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры! Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать. Знаете, что ваш дядюшка, Савел Прокофьич, городничему отвечал? К городничему мужички пришли жаловаться, что он ни одного из них путем не разочтет. Городничий и стал ему говорить: «Послушай, говорит, Савел Прокофьич, рассчитывай ты мужиков хорошенько! Каждый день ко мне с жалобой ходят!» Дядюшка ваш потрепал городничего по плечу, да и говорит: «Стоит ли, ваше высокоблагородие, нам с вами об таких пустяках разговаривать! Много у меня в год-то народу перебывает; вы то поймите: недоплачу я им но какой-нибудь копейке на человека, а у меня из этого тысячи составляются, так оно мне и хорошо!» Вот как, сударь! А между собой-то, сударь, как живут! Торговлю друг у друга подрывают, и не столько из корысти, сколько из зависти. Враждуют друг на друга; залучают в свои высокие-то хоромы пьяных приказных, таких, сударь, приказных, что и виду-то человеческого на нем нет, обличье-то человеческого истеряно. А те им, за малую благостыню, на гербовых листах злостные кляузы строчат на ближних. И начнется у них, сударь, суд да дело, и несть конца мучениям. Судятся-судятся здесь, да в губернию поедут, а там уж их и ждут да от радости руками плещут. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; водят их, водят, волочат их, волочат; а они еще и рады этому волоченью, того только им и надобно. «Я, говорит, потрачусь, да уж и ему станет в копейку». Я было хотел все это стихами изобразить...

Б о р и с. А вы умеете стихами?

К у л и г и н. По-старинному, сударь. Поначитался-таки Ломоносова, Державина... Мудрец был Ломоносов, испытатель природы... А ведь тоже из нашего, из простого звания.

Б о р и с. Вы бы и написали. Это было бы интересно.

К у л и г и н. Как можно, сударь! Съедят, живого проглотят. Мне уж и так, сударь, за мою болтовню достается; да не могу, люблю разговор рассыпать! Вот еще про семейную жизнь хотел я вам, сударь, рассказать; да когда-нибудь в другое время. А тоже есть что послушать. *(Входят Ф е к л у ш а и д р у г а я женщина).*

Ф е к л у ш а. Бла-алепие, милая, бла-алепие! Красота дивная! Да что уж говорить! В обетованной земле живете! И купечество все народ благочестивый, добродетелями многими украшенный! Щедростью и подаяниями многими! Я так довольна, так, матушка, довольна, по горлушко! За наше неоставление им еще больше щедрот приумножится, а особенно дому Кабановых. *Уходят.*

А.Н. Островский, «Гроза».

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

При выполнении заданий **1-7** запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Ответ необходимо дать в виде слова или сочетания слов. Каждую букву пишете в отдельной клеточке разборчиво. Слова пишете без пробелов, знаков препинания и кавычек.

1 Укажите литературный род, к которому принадлежит это произведение.

Ответ: _____ **драма**

2 Определите жанр пьесы «Гроза».

Ответ _____ **драма**

3 С каким литературным направлением связаны имена русских поэтов М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина, упомянутых в речи Кулигина?

Ответ: _____ **классцизм**

4. Напишите термин, которым обозначают слова и формы разговорной речи, придающие речи Феклуши грубоватый, стилистически сниженный оттенок: «бла-алепие», «по горлушко», «наше неоставление» и т.д.

Ответ: _____ **просторечие**

5. Как называется средство художественной изобразительности, с помощью которого Кулигин характеризует город Калинов: «нравы жестокие», «бедность нагольная», «злостные кляузы»?

Ответ: _____ **эпитет**

6 Как называется средство художественной изобразительности, с помощью которого Кулигин характеризует город Калинов: «нравы жестокие», «бедность нагольная», «злостные кляузы»?

Ответ: _____ **монолог**

7 Как называются специальные авторские пояснения, предваряющие или сопровождающие ход действия пьесы: *Входят Феклуша и другая женщина Феклуша. Бла-алепие, милая, бла-алепие! Красота дивная! Да что уж говорить! В обетованной земле живете! И купечество все народ благочестивый, добродетелями многими украшенный! <...>. Уходят.*

Ответ: _____ **ремарка**

К. Е. Маковский. Портрет писателя
Александра
Николаевича Островского

*Спокойная зоркость и спокойные чувства,
умудренная и умиротворенная любовь к жизни (...)
— таким глядит художник из своих драм (...)*

Н. Е. Эфрос

**"Моя задача - служить русскому
драматическому искусству»**

*Я сам уже давно мечтаю, что вот я буду
писать свои воспоминания, как это будет
мне приятно, как это будет живо и правдиво,
сколько нового я скажу... Но я знаю в то же
время, что мечты мои так мечтами и
останутся. Чтобы привести в порядок свои
воспоминания и хоть только начать их как
следует, нужны покой и досуг; а ничего
этого у меня нет, не будет и быть не
может!.. Я только и делаю, что или работаю
для театра, или обдумываю ... сюжеты
вперёд, в постоянном страхе остаться к
сезону без новых пьес, т.е. без хлеба, с
огромной семьёй, - так уж не до
воспоминаний тут!*

А.Н.Островский

*"Моя задача - служить русскому
драматическому искусству»*

А. Н. Островский.

"Автобиографическая заметка"
Полн. собр. соч., т. XII, М. 1952,
стр. 246.},

И. А. Гончаров: «У нас есть свой русский, национальный театр. Он, по справедливости, должен называться: “Театр Островского”»

Мемориальный дом-музей А.Н. Островского в Щелькове. Гостиная

Мемориальный дом-музей А.Н. Островского в Щелыкове. Северный фасад

Памятник на могиле А.Н. Островского в Щелькове

2 (14) июня 1886 года А.Н. Островский скончался в своём костромском имении Щельково. Похоронили писателя рядом с отцом, на церковном кладбище у Храма во имя Святителя Николая Чудотворца в селе Николо-Бережки Костромской губернии.

Часть 1. Анализ отрывка из драматического произведения А.Н. Островский «Гроза»

Те же, Дикой и Кулигин

Дикой. Ишь ты, замочило всего. *(Кулигину.)* Отстань ты от меня! Отстань! *(С сердцем.)* Глупый человек!

Кулигин. Савел Прокофьич, ведь от этого, ваше степенство, для всех вообще обывателей польза.

Дикой. Поди ты прочь! Какая польза! Кому нужна эта польза?

Кулигин. Да хоть бы для вас, ваше степенство, Савел Прокофьич. Вот бы, сударь, на бульваре, на чистом месте, и поставить. А какой расход? Расход пустой: столбик каменный *(показывает жестами размер каждой вещи)*, дощечку медную, такую круглую, да шпильку, вот шпильку прямую *(показывает жестом)*, простую самую. Уж я все это прилажу, и цифры вырежу уже все сам. Теперь вы, ваше степенство, когда изволите гулять, или прочие, которые гуляющие, сейчас подойдете и видите <...> А то этакое место прекрасное, и вид, и все, а как будто пусто. У нас тоже, ваше степенство, и проезжие бывают, ходят туда наши виды посмотреть, все-таки украшение — для глаз оно приятней.

Дикой. Да что ты ко мне лезешь со всяким вздором! Может, я с тобой и говорить-то не хочу. Ты должен был прежде узнать, в расположении ли я тебя слушать, дурака, или нет. Что я тебе — ровный, что ли? Ишь ты, какое дело нашел важное! Так прямо с рылом-то и лезет разговаривать.

Кулигин. Кабы я со своим делом лез, ну, тогда был бы я виноват. А то я для общей пользы, ваше степенство. Ну, что значит для общества каких-нибудь рублей десять! Больше, сударь, не понадобится.

Дикой. А может, ты украсть хочешь; кто тебя знает.

Кулигин. Коли я свои труды хочу даром положить, что же я могу украсть, ваше степенство? Да меня здесь все знают; про меня никто дурно не скажет.

Дикой. Ну, и пушай знают, а я тебя знать не хочу.

Кулигин. За что, сударь, Савел Прокофьич, честного человека обижать изволите?

Дикой. Отчет, что ли, я стану тебе давать! Я и поважней тебя никому отчета не даю. Хочу так думать о тебе, так и думаю. Для других ты честный человек, а я думаю, что ты разбойник, вот и все. Хотелось тебе это слышать от меня? Так вот слушай! Говорю, что Так ты знай, что ты червяк. Захочу — помилую, захочу — раздавлю. разбойник, и конец! Что ж ты, судиться, что ли, со мной будешь?

Кулигин. Бог с вами, Савел Прокофьич! Я, сударь, маленький человек, меня обидеть недолго. А я вам вот что доложу, ваше степенство: «И в рублище почтенна добродетель!»

Дикой. Ты у меня грубить не смей! Слышишь ты!

Кулигин. Никакой я грубости вам, сударь, не делаю, а говорю вам потому, что, может быть, вы и вздумаете когда что-нибудь для города сделать. Силы у вас, ваше степенство, много; была б только воля на доброе дело. Вот хоть бы теперь то возьмем: у нас грозы частые, а не заведем мы громовых отводов.

Дикой *(гордо)*. Все суета!

Кулигин. Да какая же суета, когда опыты были.

Дикой. Какие такие там у тебя громовые отводы?

Кулигин. Стальные.

Дикой *(с гневом)*. Ну, еще что?

Кулигин. Шесты стальные.

Дикой *(сердясь более и более)*. Слышал, что шесты, аспид ты этакой; да еще-то что? Наладил: шесты! Ну, а еще что?

Кулигин. Ничего больше.

Дикой. Да гроза-то что такое по-твоему, а? Ну, говори!

Кулигин. Электричество.

Дикой *(топнув ногой)*. Какое еще там електричество! Ну как же ты не разбойник! Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А? говори! Татарин?

Кулигин. Савел Прокофьич, ваше степенство, Державин сказал:

Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю.

Дикой. А за эти вот слова тебя к городничему отправить, так он тебе задаст! Эй, почтенные! прислушайте-ка, что он говорит!

Кулигин. Нечего делать, надо покориться! А вот когда будет у меня миллион, тогда я поговорю. *(Махнув рукой, уходит.)*

1. К какому из трех родов литературы относится пьеса «Гроза» (ответ запишите в именительном падеже)?

Ответ..... **драма**

2. Какое устройство предлагает установить на бульваре механик-самоучка Кулигин в первой части фрагмента?

Ответ..... **часы**

3. Гроза в пьесе – это иносказательный образ, имеющий множество значений и обладающий особой смысловой емкостью. Как называется такой образ в литературоведении?

Ответ..... **символ**

4. Как называют острое столкновение характеров и обстоятельств, положенное в основу сценического действия (такое столкновение между Диким и Кулигиным мы наблюдаем в приведенном фрагменте)?

Ответ..... **конфликт.**

5. Установите соответствие между тремя персонажами пьесы и их словами о грозе. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Ответ запишите в виде последовательности букв и цифр (например: А1, Б2, В3).

А) Варвара	1. Ну чего вы боитесь, скажите на милость! Каждая теперь травка, каждый цветок радуется, а мы прячемся, боимся, точно напасти какой! Гроза убьет! Не гроза это, а благодать!
Б) Катерина	2) Эко, братец ты мой, точно клубком туча-то вьется, ровно что в ней там живое ворочается.
В) Кулигин	3) Я знаю, кого убьет...Меня убьет. Молитесь тогда за меня.
	4) Я и не знала, что ты так грозы боишься. Я вот не боюсь.

Ответ **А4,Б3,В1**

6. Как называется небольшое высказывание персонажа, фраза, которую он произносит в ответ на слова другого персонажа?

Ответ: **реплика**

7. В приведенном фрагменте есть авторские пояснения к тексту пьесы и высказываниям героев, стоящие в скобках. Каким термином их обозначают?

Ответ **ремарка**

8. Как в данном эпизоде намечается основной конфликт пьесы «Гроза»?

9. В каких произведениях русской классики отображён конфликт между представителями разных поколений и в чём эти произведения можно сопоставить с пьесой «Гроза» ?

8. Как в данном эпизоде намечается основной конфликт пьесы «Гроза»?

9. В каких произведениях русской классики отображён конфликт между представителями разных поколений и в чём эти произведения можно сопоставить с пьесой «Гроза» ?

8. Савел Прокофьевич Дикой — купец, значительное лицо в городе Калинове. Власть Дикого тем сильнее, чем слабее, безвольнее человек. Вот и разговаривая с простым механиком — самоучкой Кулигиным, Дикой без конца бранится: «Так ты знай, что ты червяк. Захочу — помилую, захочу — раздавлю». Механик просит денег для того, чтобы в центре города, на бульваре, поставить громоотвод. Однако, демонстрируя свое невежество, Дикой заявляет: «Какое еще там елестричество! Ну как же ты не разбойник! Гроза-то нам в наказание посылается...» Дикой выступает «героем» только перед подчиненными: по сути он малодушен и труслив. Самодурство Дикого основано на власти денег, материальной зависимости и традиционной покорности калиновцев.

9. Конфликт между представителями разных поколений — тема традиционная для русской литературы, начиная с комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». Так конфликт поколений отражен уже в самом названии романа И.С.Тургенева «Отцы и дети», где в схватку вступили «отцы» - поколение 40 – х годов XIX века и «дети» - поколение 60 – х годов XIX века. Нигилист Базаров и консерватор Павел Петрович Кирсанов — самые яркие представители этих поколений. Конфликт в романе носит трагический характер. Сословная спесь Павла Петровича провоцирует резкость базаровских суждений, пробуждает в разночинце болезненно самолюбивые чувства. Тургенев подчеркивает нетерпимость двух поколений претендующих на полное знание народной жизни, и отсюда — трагический финал.

«Глубокое понимание русской жизни». Жизнь и творчество А.Н.Островского» Литературно – художественная презентация Иншаковой Т.П., преподавателя русского языка и литературы высшей категории

Литература

1. Журавлева А.И. Театр А.Н.Островского: кн.для учителя / А.И. Журавлева, В.Н. Некрасов. - М. : Просвещение, 1986. - 207 с.
2. Журавлева А.И. Церковь и христианские ценности в художественном мире А.Н. Островского // Рус. словесность. - 1995. - № 3. - С. 13-17.
3. Ищук-Фадеева Н.И. «Гроза» А.Островского - христианская трагедия? : [религиозная тема в драме А.Н. Островского] // Литературный текст: проблемы и методы исследования. - Тверь, 1998. – Вып. 4. - С. 36-44.
4. Кокшенева К.А. Идеал святости и идеал прогресса: драматургия А.Н. Островского 1860-х годов в оценке Д.И. Писарева и его современников // Писарев Д.И. Исследования и материалы. - М., 1995. - Вып. 1. - С. 161-184.
5. Лакшин В.Я. Александр Николаевич Островский. М., 1982
6. *Писарев Д. И.* Литературная критика. В 3-х т. — М.: Художественная литература, 1981.
7. Н.А.Добролюбов. Избранное. Саранск, Мордовское книжное издательство, 1974.

Интернет - ресурсы

ru.wikipedia.org

dic.academic.ru

dic.nsf/bse/117276/Островский