

**Александр Николаевич
Островский
1823-1886**

«В его облике нет как будто ни капли возвышенного, романтического: покойно сидит Островский в домашней шубейке на беличьем меху, запечатленный точной кистью художника, и только глаза его - голубые, умные и острые, отнюдь не назидательные, но выпытывающие, ненасытные, доверчивые, не дающие солгать, только эти детские глаза его - свидетели совершающейся в нём горячей внутренней жизни.» (В.Я. Лакшин).

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 драматический театр. Он по справедливости должен называться «Театр Островского».

Из письма И.А. Гончарова А.Н. Островскому.

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

А.Н. Островский «Автобиографическая записка» 1884г.

Семья

Отец

Сын
священника;
Чиновник-
юрист;
Титулярный
советник;
дворянство

Мачеха

Баронесса
Эмилия
фон Тессин

Мать

Дочь
пономаря;
Умерла, когда
Александр
было 8 лет

4 детей; хорошее образование

Детство

Отец Александра Николаевича

Как раз незадолго до рождения третьего сына Николай Федорович нанял новую квартиру в доме дьякона Никифора Максимова в Замоскворечье. Здесь, на Малой Ордынке, стояла небольшая пятиглавая церковь, красивый памятник архитектуры XVII века.

Церковь на Малой Ордынке

Церковь славилась по Москве чудотворной иконой божьей матери Троеручицы, в ней было всегда изрядно прихожан, и дьякон ее был, видно, человек не бедный. Во всяком случае, ему принадлежал довольно солидный двухэтажный дом на каменном подклете с деревянным верхом, сдававшийся внайма квартирантам.

Богородица Троеручица

Детство

В этом доме, расположившемся на сквозном участке между Малой Ордынкой и Голиковским переулком, с окнами в палисадник, в четыре часа пополудни 31 марта (12 апреля по новому стилю) 1823 года родился Александр Николаевич Островский. Явившийся на свет в весенний предрассветный час, мальчик оказался крепче и жизнеспособнее своих рано умерших братьев. На пятый день его закутали в одеяло и понесли крестить – всего-то дороги перейти двор – в церковь Покрова пресвятой богородицы, что на Голиках, и нарекли, не мусоля святцы, заранее припасенным именем Александр. Тщеславный Николай Федорович пригласил восприемниками младенца знакомых из чиновного мира, принадлежностью к которому гордился: титулярного советника Борисоглебского и надворную советницу Прокудину.

Нажми на картинку

Малая Ордынка

Детство

Оставаясь один, Саша сызмала брался за книжку. Няньки и мамки смотрели на это косо: в Замоскворечье боялись "зачитатьсь". "Если в книжку долго смотреть, можно чудным стать..." Но отцу это нравилось.

В сентябре 1835 года Николай Федорович подал в Московскую губернскую гимназию прошение принять туда своего старшего сына, "коему отроду 12 лет, по-русски писать и читать умеет и первыя четыре правила арифметики знает". Отец скромно просил определить сына "в такой класс гимназии, в которой по экзамену он окажется достойным".

Замоскворечье

- Детство и юность;
- Большая библиотека отца – желание стать писателем;
- Наблюдения за жизнью купцов, мелких чиновников;

Образование, служба

- Юридический факультет Московского Университета (не доучился);
- Служба в суде писцом (желание отца);
- Пишет сцены из купеческой жизни задумывает комедию;
- Очерк «Записки замоскворецкого жителя».

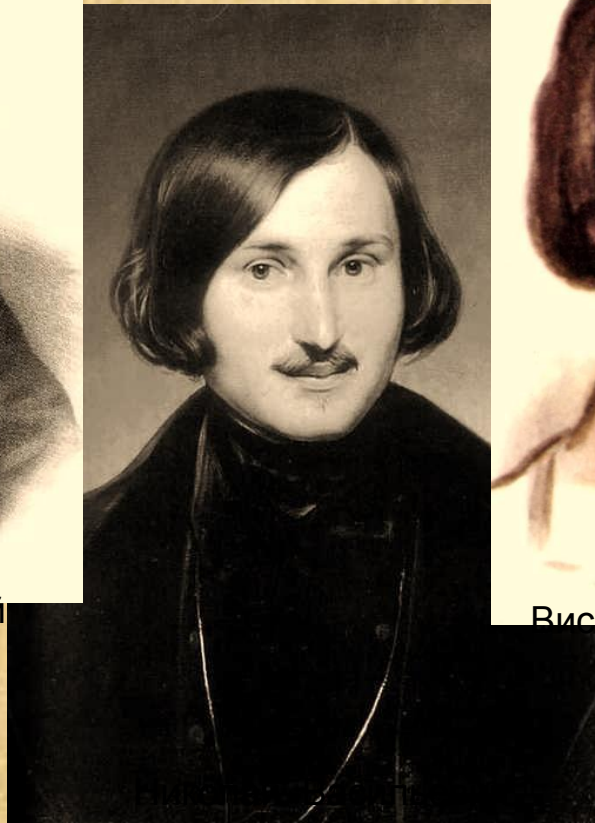

Творческий путь

Островский начал свой творческий путь в 40-х гг., при жизни Гоголя и Белинского, и завершил его во второй половине 80-х гг., в пору, когда уже активно входил в литературу А. П. Чехов.

Александр
Николаевич Островский

Гоголь

Виссарион Григорьев
Белинский

Антон Павлович
Чехов

Творчество и карьера

- С 1853 года (более 30 лет) его пьесы почти каждый сезон на сцене театров (Малый театр в Москве, Александринский театр в С-П);
- В 1863 награжден Уваровской премией и избран член-корреспондентом Петербургской Академии наук.
- С 1866 года был заведующим репертуарной частью московских императорских театров;

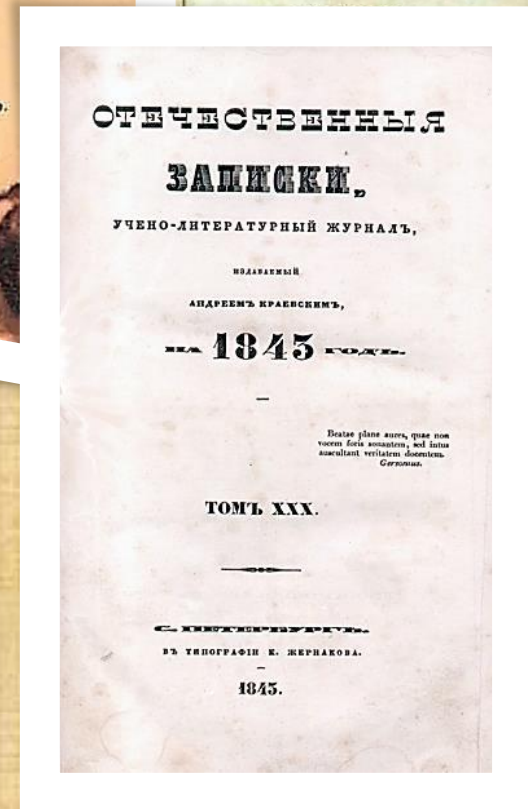
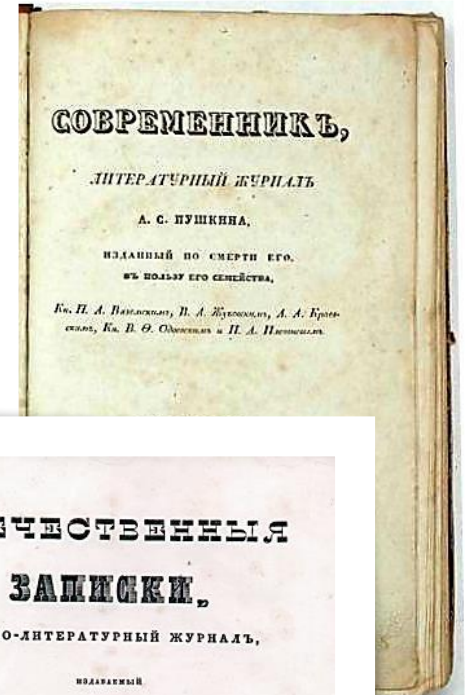
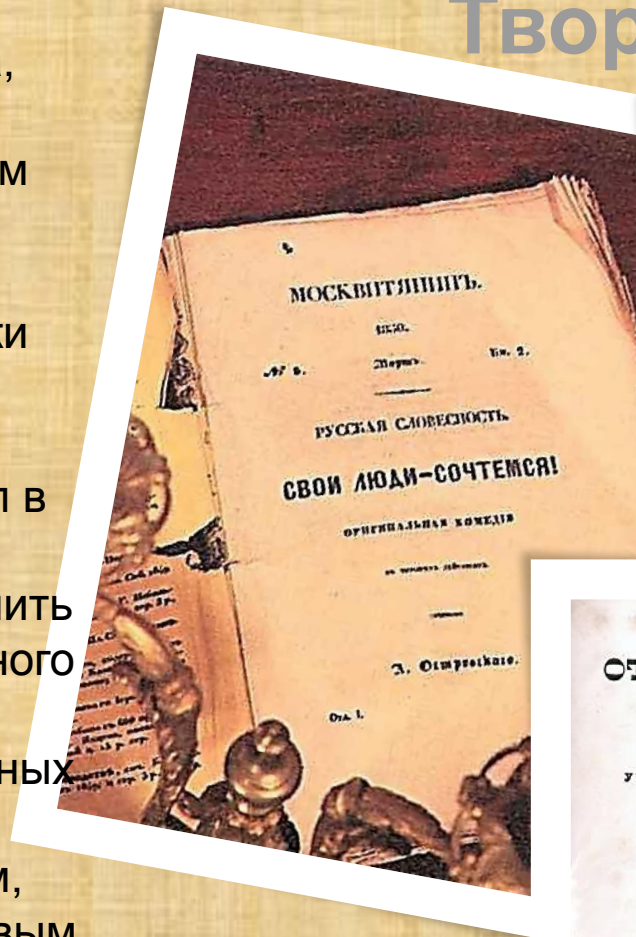
Творческий путь

Островский далеко не сразу уяснил для себя, что драматургия является его призванием, что она станет не только преимущественным, но и исключительным родом его творчества. **В начале 40-х гг.** молодой писатель, увлеченный творчеством Гоголя и критикой гоголевского периода, особенно критикой Белинского, **пишет очерки**. Уже в эти первые годы своей деятельности он не только определяет круг тем своего будущего творчества, но и вплотную подходит к оценке нравственного смысла наблюдаемых им явлений действительности.

Творческий путь

Убеждение, что труд драматурга, создающего репертуар театра, является высоким общественным служением, пронизывало и направляло деятельность Островского. Он был органически связан с жизнью литературы. В молодые годы драматург писал критические статьи и участвовал в редакционных делах «Москвитянина», пытаясь изменить направление этого консервативного журнала, затем, печатаясь в «Современнике» и «Отечественных записках», дружески сошелся с Н. А. Некрасовым, Л. Н. Толстым, И. С. Тургеневым, И. А. Гончаровым и другими писателями. Он следил за их творчеством, обсуждал с ними их произведения и прислушивался к их мнению о своих пьесах.

Главная проблема, которую молодой писатель кладет в основу своего познания мира Замоскворечья, — соотношение в этом замкнутом мире **традиционности, устойчивости бытия и деятельного начала, тенденции развития.**

Тради́ция (от лат. *traditio* «предание», *обычай*) — множество представлений, обрядов, привычек и навыков практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов общественных отношений.

Литературная известность

- комедия **«Свои люди — сочтемся!»** (первоначальное название — «Банкрут»), 1850 год.
- вызвала одобрительные отклики Н.В.Гоголя и И.А.Гончарова.
- К постановке на сцене запрещена;
- Влиятельное московское купечество, обиженное за все свое сословие, пожаловалось «начальству»; а автор был уволен со службы и отдан под надзор полиции по личному распоряжению Николая I. На сцену пьеса была допущена только в 1861 г.

«А.Н. Островский – создатель русского национального театра. Место Островского в литературе и деятельной борьбе XIX.»

Островский стал наследником русского реализма, реализма Гоголя.

«Драматическая русская литература представляет собою странное зрелище, - писал Белинский в 1845 году. - У нас есть комедия Фонвизина, «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизор» и «Женитьба» Гоголя - и, кроме них, нет ничего, решительно ничего хоть сколько-нибудь замечательного, даже сколько-нибудь сносного».

В 40-е гг., когда в прозе и поэзии всё более прочное место завоёвывал критический реализм, на сцене процветали напыщенные мелодрамы бессодержательные водевили.

Театр Островского

- Создает театральную школу и целостную концепцию игры в театре (продолжил Станиславский);
- отсутствие экстремальных ситуаций и противодействия актёрскому нутру;
- На сцене изображаются обычные ситуации с обычными людьми, драмы которых уходят в быт и человеческую психологию;
- театр должен быть построен на условностях ;
- мастерство речевых характеристик, выражающих почти все о героях;
- ставка не на одного актёра.

«Особенности «театра Островского»»

- Обращение к массовому зрителю.
- Изображение быта, которое дает представление о частной жизни.
- Особое внимание к любовной коллизии, так как, с точки зрения Островского, через изображение любви можно оценить состояние современного общества.
- Соединение социального сюжета с поэтизацией народной души.
- Создание галереи женских образов, появление в пьесах героинь с богатым внутренним миром.
- Представление конфликта как формы борения личности с порабащающим человека «общим порядком бытия».
- Утверждение необходимости обновления патриархальных законов морали, которые с течением времени утратили смысл.
- Поэтичность, яркость и афористичность народного языка.

Пьесы Островского

- «Семейная картина» (1847)
- **«Свои люди — сочтёмся» (1849)**
- «Неожиданный случай» (1850)
- «Утро молодого человека» (1850)
- «Бедная невеста» (1851)
- «Не в свои сани не садись» (1852)
- **«Бедность не порок» (1853)**
- «Не так живи, как хочется» (1854)
- «В чужом пиру похмелье» (1856)
- «Доходное место» (1856)

Самые известные пьесы:

- «Свои люди — сочтёмся» (1849)
- «Гроза» (1859)
- «Женитьба Бальзамина» (1861)
- «На всякого мудреца довольно простоты» (1868)
- «Бешеные деньги» (1870)
- «Лес» (1870)
- «Снегурочка» (1873)
- «Бесприданница» (1878)
- «Таланты и поклонники» (1882)

Наряду с драматургическим творчеством Островский много времени и сил уделял общественной деятельности. Он был создателем «Артистического кружка», «Общества русских драматических писателей», постоянно помогал молодым драматургам, руководил постановкой своих пьес в Малом театре, занимался воспитанием артистов.

Им написано большое число статей, писем, проектов и предложений, касающихся репертуара русской сцены и пересмотра законов и положений о театре. Он боролся с наплывом пошлых, безыдейных пьес, отстаивал реализм как единственно плодотворное направление в русском театральном искусстве. Островский всю жизнь мечтал основать русский народный театр. Особенно заботливо относился Островский к Малому театру.

Александр Николаевич Островский 1823-1886

Александр Николаевич Островский вошел в историю русской литературы и искусства как основатель русского национального театра.

«У нас есть свой русский национальный театр. Он, по справедливости, должен называться «Театр Островского»

И.А.Гончаров

Увлечение театром

Еще с гимназических лет Островский становится завзятым московским театралом. Он 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 пробует свои силы на писательском, драматургическом поприще.

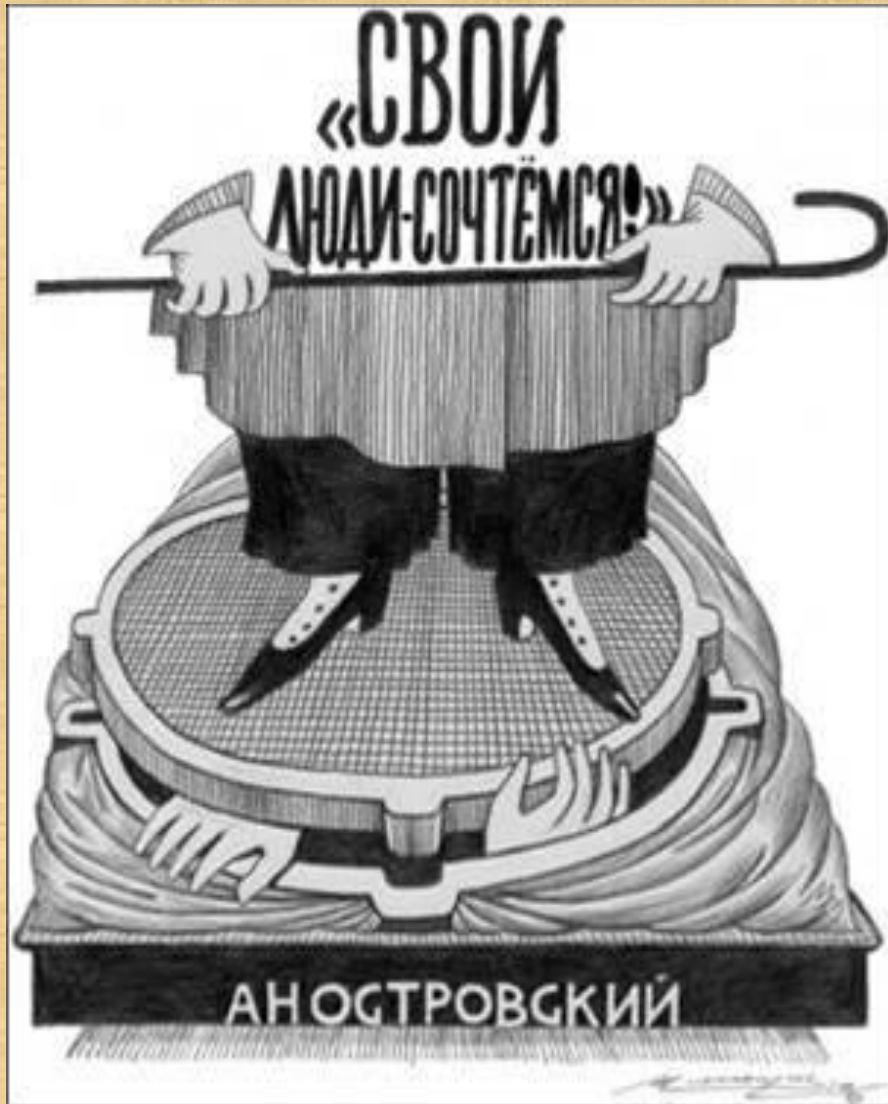
**Жизнь в Замоскворечье,
работа в совестном и
коммерческом судах, где
основные "клиенты" -
купцы, позволили
драматургу наблюдать за
жизнью купечества. Все
это нашло отражение в
пьесах Островского.
48 произведений, в
которых действуют 547
героев.**

История первой пьесы Островского: первоначальные названия

Первым литературным произведением были две сцены из комедии «Несостоятельный должник», появившиеся в № 7 газеты «Московский городской листок» за 1847 год. То были первые зарисовки комедии «Свои люди – сочтемся». 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!».

О комедии

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

В. Ф. Одоевский

«Ваш «Банкрот» - купеческое «Горе от ума», или точнее сказать: купеческие «Мёртвые души».

А. Ф. Писемский

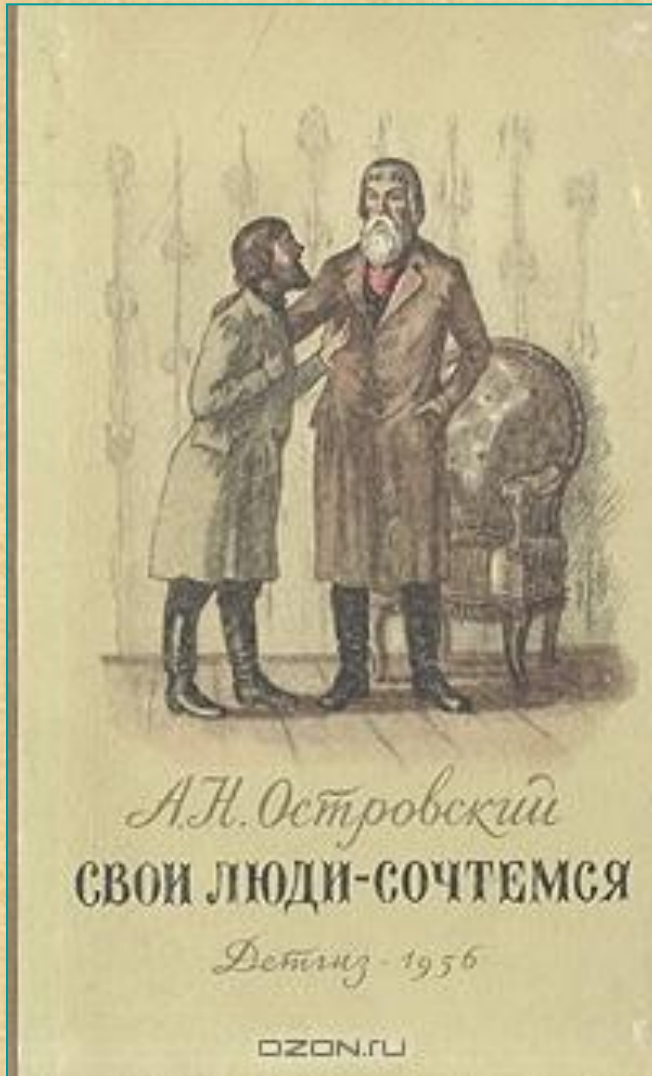
История создания

Царь обмакнул перо в массивную чернильницу, помедлил несколько и начертал на донесении: «Совершенно справедливо, напрасно напечатано...» Ещё помедлил и добавил: «...играть же запретить». И размашисто расписался, разбрызгивая чернила: «Николай»

Император **Николай I**
Портрет работы Э.Верне

Успех пьесы

Пьеса имела шумный успех в литературных кругах Москвы и Петербурга. Её называли русским «Тартюфом», «Бригадиром» XIX столетия, купеческим «Горем от ума», сравнивали с «Ревизором».

Первая постановка

Комедия была поставлена только после смерти Николая I в 1861 году, через 12 лет после её написания, - сначала в Петербурге, потом в Москве. В московском спектакле были заняты выдающиеся актёры. Большова играл М.С. Щепкин. Это была одна из последних работ великого русского артиста.

Портрет М.С.Щепкина. Художник Н. Неврев

Первая постановка

Подхалюзин – одна из лучших ролей П. М. Садовского. Рисположенского играл В.И. Живокини. Шумная овация была устроена артистам и автору пьесы после окончания спектакля.

Портреты П.М.Садовского (Ефанов В.П) и В.И.Живокини

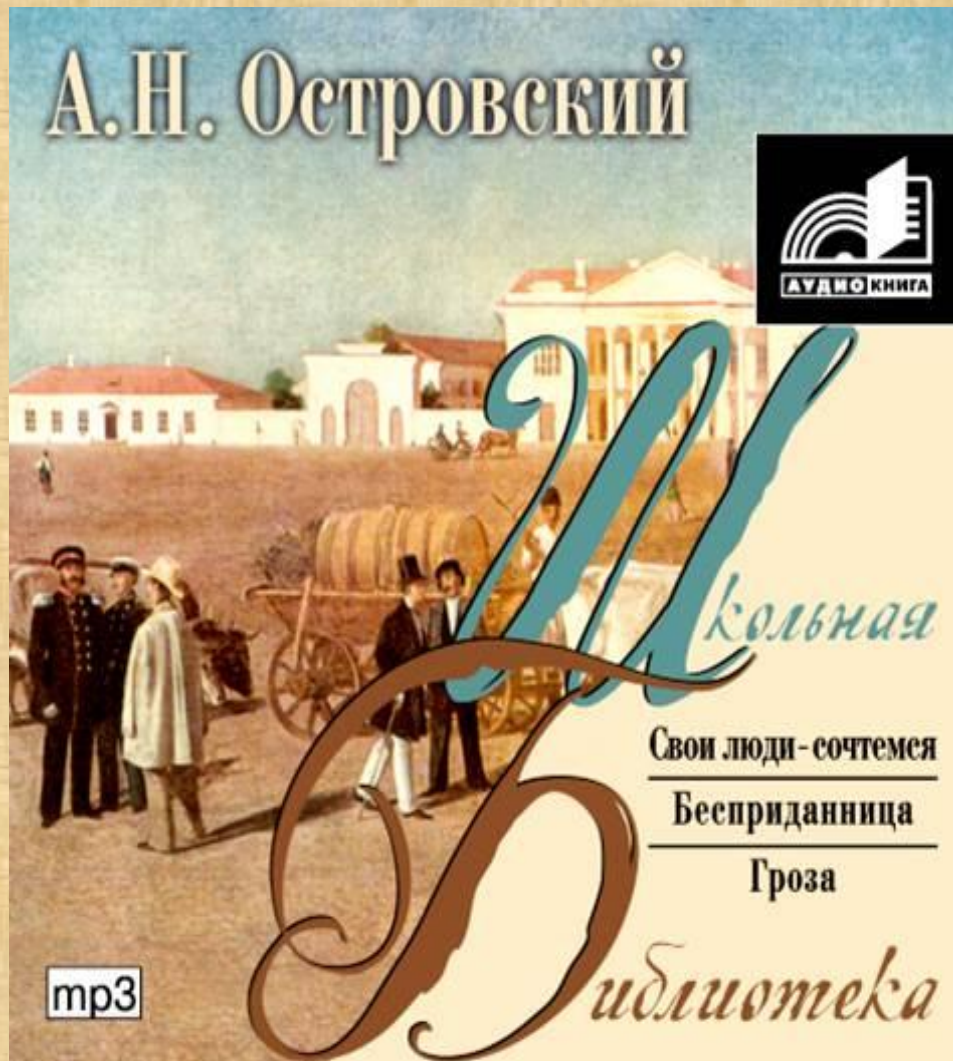

**Только через
двадцать лет, в
1881 году, пьеса
была поставлена
в неискажённом
виде под
руководством
самого А.Н.
Островского**

Сюжет

Сюжет ее взят из самой гущи жизни, из хорошо знакомых драматургу юридической практики и купеческого быта. Обман здесь начинается с малого - с умения приказчика материю потуже затянуть или «шмыгнуть» через руку аршин ситца перед носом зазевавшегося покупателя; продолжается крупной и рискованной аферой купца Самсона Сильча Большова, а завершается тем, что более молодой и ловкий подлец приказчик Лазарь Елизарович Подхалюзин обводит вокруг пальца своего хозяина - старого плута и пройдоху. Вся эта жизнь основана на механизмах обмана, и если не обманешь ты, обманут тебя - вот что сумел показать Островский.

Действующие лица

Самсон Силыч Большов,
купец
Аграфена Кондратьевна,
его жена

Олимпиада Самсоновна
(Липочка), их дочь

Лазарь Елизарыч
Подхалюзин, приказчик

Устинья Наумовна,
сваха

Сысой Псоич
Рисположенский,
стряпчий

Фоминична, ключница

Тишка, мальчик

Самсон Сильч Большой и Рисположенский

Купец Большов объявляет о том, что он стал банкротом. В действительности это один из ходов в коммерческой игре, с помощью которого он намерен «закрыть» расчеты с кредиторами, уклониться от уплаты долгов. Все свое состояние Большов переводит на имя «верного человека» - приказчика Подхалюзина.

Липочка

Липочка

«Мечты Липочки, купеческой дочки, о браке с военным, о парадном сговоре, официантах в белых перчатках – вот яд, отравивший чистую атмосферу русского семейного патриархального уклада, вот что превратило Липочку в эгоистку, породило в душе чудовищное равнодушие к судьбе отца».

П.Коган

Подхалюзин

Этот оборотистый слуга под стать своему хозяину: руководствуясь не одними романтическими чувствами, женится на дочери Самсона Сильча Липочке, а затем присваивает имущество тестя. Большов отправляется в долговую тюрьму. Его можно было спасти. Для этого достаточно вернуть кредиторам хотя бы небольшую часть долгов. Но Подхалюзин и Липочка еще во время помолвки решили, что старики «почудили на своем веку, теперь нам пора». И долги Самсона Сильча остаются неоплаченными...

История обманутого обманщика закончена

Простая семейная история, печальный конец

Простая семейная история: отец, мать, дочь Липочка на выданье, жених, а потом зять Подхалюзин. Родные люди, которые, казалось бы, должны поддерживать друг дружку, начинают считаться между собой. И эти расчеты, подсчеты близких людей создают живописную, полную смешных фарсовых ситуаций, взрывных стремительных ритмов картину жизни семьи – неприглядную и горькую. В комедии мастерски вскрыты взаимоотношения поколений, и дети оказываются куда подлее и безнравственнее отцов. Замечателен узнаваемый колорит русской жизни. Очень российская пьеса, глубинная по тоске внутренней».

Домашнее задание

Характеристика героя комедии «Свои люди – сочтемся!» А.Н. Островского

- Сведения из афиши.
- Значение говорящей фамилии (имени).
- Портрет.
- Ключевые эпизоды.
- Значение героя.

Самсон Силыч Большов	Арслан, Жуковская, Назаров, Рыжкина, Щукин
Аграфена Кондратьевна	Артюх, Иваненко, Никитина, Саралем, Шепелев
Олимпиада Самсоновна	Вороной, Камалова, Орешкова, Трофимов, Шерстнев
Подхалюзин	Гусева, Коньков, Парфенова, Успенский,
Сысой Псоич Рисположенский	Гюльяхмедова, Миронова, Платов, Чушкин
Устинья Наумовна	Дедюкина, Митяев, Рудаков, Шитов