

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”», – писал И. А. Гончаров А. Н. Островскому.

Детство и юность писателя

- Александр Николаевич Островский родился 31 марта (12 апреля) 1823 года в Москве.
- Его отец, выпускник Московской духовной семинарии, служил в Московском городском суде, занимался частной судебной практикой по имущественным и коммерческим делам, за службу получил дворянство.
- Мать из семьи духовного сословия, дочь пономаря и просвирни, умерла, когда будущему драматургу было восемь лет.

- Детство и раннюю юность Островский провел в Замоскворечье – особом уголке Москвы с его устоявшимся купеческо-мещанским бытом.
- В 1840 году, по окончании Первой московской гимназии Островский был зачислен на юридический факультет Московского университета, но в 1843 году ушел из университета, не пожелав пересдавать экзамен.
- Тогда же поступил в канцелярию московского Совестного суда, позднее служил в Коммерческом суде (1845–1851).
- Этот опыт сыграл значительную роль в творчестве Островского.

А. Н. Островский – создатель русского театра

- А. Н. Островский осознавал себя театральным деятелем и понимал свою роль в создании национального театра: «Моя задача, – писал он в автобиографических заметках 1884 года, – служить русскому драматическому искусству. Другие искусства имеют школы, академии, высокое покровительство меценатов; для драматического искусства покровительственным учреждением должен быть императорский театр, но он своего назначения давно не исполняет, и у русского драматического искусства один только я. Я – всё: и академия, и меценат, и защита».

- А. Н. Островский всю жизнь деятельно боролся за создание реалистического театра нового типа, за подлинно художественный национальный репертуар, за новую этику актера.

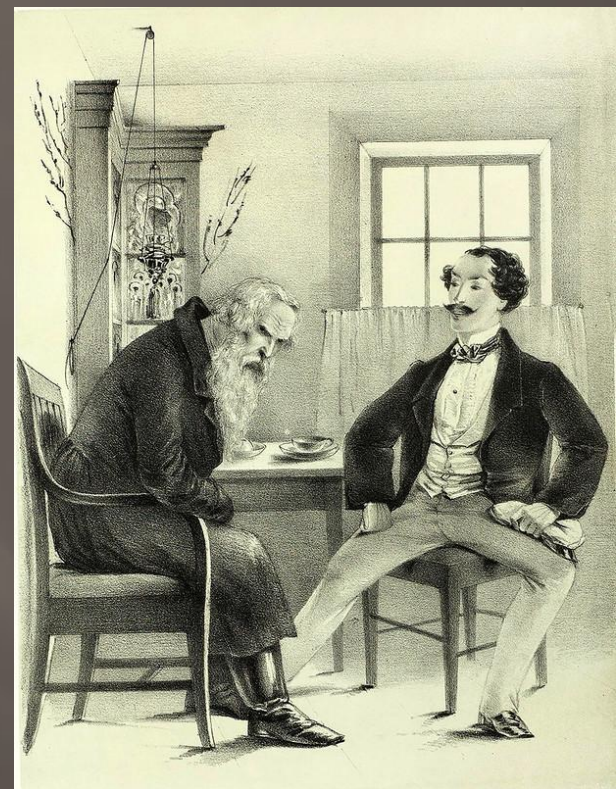
В 1865 году он создал Московский артистический кружок, основал и возглавил общество русских драматических писателей (1870), писал в различные ведомства многочисленные «записки», «проекты», «соображения », предлагая принять срочные меры, чтобы остановить упадок театрального искусства.

- Как драматург и режиссер А. Н. Островский содействовал формированию новой школы реалистической игры, выдвижению плеяды выдающихся актеров (особенно в Малом театре: семья Садовских, С. В. Васильев, Л. П. Косицкая, позднее Г. Н. Федотова, М. Н. ...)

- Театральная биография А. Н. Островского не совпадала с литературной.
- Зрители знакомились с его пьесами совсем не в том порядке, в каком они были написаны и напечатаны.
- 14 января 1853 года поднялся занавес на первом представлении комедии «Не в свои сани не садись» в Малом театре.
- Пьеса, показанная зрителям первой, была шестой пьесой Островского.

Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского

- «Островский пришел в литературу как создатель национально-самобытного театрального стиля, опирающегося в поэтике на фольклорную традицию. Это оказалось возможно потому, что он начинал с изображения патриархальных слоев русского народа, сохранивших допетровский, почти неевропеизированный семейно-бытовой и культурный уклад», – писала ученый-филолог А.И. Журавлева.

- Новаторство драматурга проявилось как в содержании, так и в форме его произведений.
- Островский нарушил традиционные правила, по которым создавались в России комедии, драмы, трагедии.
- Он объединил в своих пьесах комическое и драматическое и внес эпическую широту в показ социальных обстоятельств, в которых действовали его герои.
- Соединение внешних реалий с психологическим состоянием персонажей сделало их достоверными и реальными, а его произведения – «пьесами жизни».

- В ранних произведениях он изображал патриархальный быт, близкий к допетровскому времени.

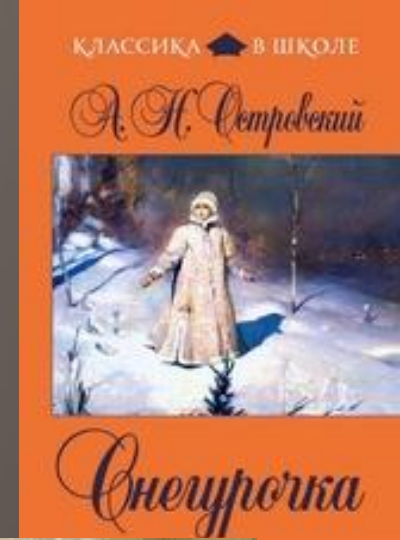
Уже в одной из первых пьес «Свои люди – сочтемся!» проявляются особенности поэтики драматурга.

- Во-первых, социальные стороны жизни рассматриваются через призму нравственности.
- Во-вторых, в центре находятся семейно-бытовые конфликты.
- В-третьих, Островский через бытовые, семейные факты раскрывает характеры персонажей и выявляет причины, которые повлияли на их формирование.

- С 1855 года Островский все больше проникается идеями демократического просветительства.
- Он пытается соединить сатирическое обличение господствующих сословий с положительной оценкой демократической интеллигенции («Доходное место») и людей из народа («Правда – хорошо, а счастье лучше»).
- Появляются новые герои – люди высокой нравственности, «горячего сердца» («Гроза», «Горячее сердце», «Без вины виноватые»)

- Исследователи творчества А. Н. Островского отмечали, что его реализм обогащался за счет использования средств романтики («Снегурочка»), символики («Гроза»), фантастики («Воевода»).
- Драматург умело использовал гиперболику, гротеск, шарж («На всякого мудреца довольно простоты», «Горячее сердце»).
- Часто названиями пьес становились пословицы и поговорки («Бедность не порок», «Свои люди – сочтемся» и др.).

Основные этапы творчества А. Н. Островского

Первый период творчества (1847–1860).

- В начале этого периода Островский активно сотрудничал как редактор и как критик с журналом «Москвитянин», публиковал в нем свои пьесы, отражающие жизнь дореформенной России.
- Драматург – продолжатель гоголевской обличительной традиции («Свои люди – сочтемся», «Бедная невеста», «Не сошлись характерами»), затем, отчасти под влиянием главного идеолога журнала «Москвитянин» А. А. Григорьева, Островский перешел к идеализации русской патриархальности, обычаев старины («Не в свои сани не садись», 1852; «Бедность не порок», 1853; «Не так живи, как хочется», 1854).

■ С 1856 года А. Н. Островский стал постоянным сотрудником журнала «Современник», сблизился с деятелями русской демократической журналистики.

■ Перед крестьянской реформой 1861 года в его творчестве вновь усилилась социальная критика, острее стал драматизм конфликтов («В чужом пиру похмелье», 1855; «Доходное место», 1856; «Гроза», 1859).

- Православный литературовед М. М. Дунаев, оценивая литературную деятельность А. Н. Островского, писал:
- «Литературная деятельность Островского начиналась в 40-е годы XIX века в строгих рамках натуральной школы; драматург приступил к исследованию физиологии купеческой жизни, на первых порах отдавая предпочтение (не без западного влияния) поиску дурных сторон этой жизни («Свои люди – сочтемся», «Бедная невеста» и др. пьесы конца 40-х – начала 50-х гг.), что дало в свое время Добролюбову основания характеризовать мир, отображенный Островским, исключительно как «темное царство».

■ Второй период творчества (1850–1875).

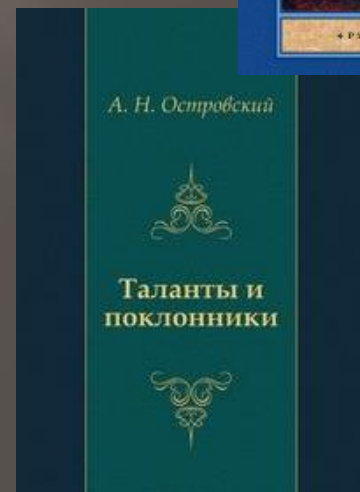
- Драматург продолжал создавать бытовые комедии и драмы, отражающие жизнь России после реформы («Тяжелые дни», 1863; «Шутники», 1864; «Пучина», 1865), по-прежнему высокоталантливые, но скорее закреплявшие уже найденные мотивы, чем осваивавшие новые.
- Островский обратился к проблемам отечественной истории, заинтересовался патриотической темой.
- Он создал цикл исторических пьес: «Козьма Захарьич Минин-Сухорук» (1861–1866), «Воевода» (1864–1885), «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» (1866) и др.

- Кроме того, Островский написал цикл сатирических комедий: «На всякого мудреца довольно простоты» (1868), «Горячее сердце» (1868), «Бешеные деньги» (1869), «Лес» (1870), «Волки и овцы» (1875).
- Особняком среди пьес второго периода стоит фольклорно-символическая пьеса «Снегурочка» (1873), написанная белым стихом, – «весенняя сказка», по определению автора, созданная на основе народных сказок, поверий, обычаев.

■ Третий период творчества
(1875–1886).

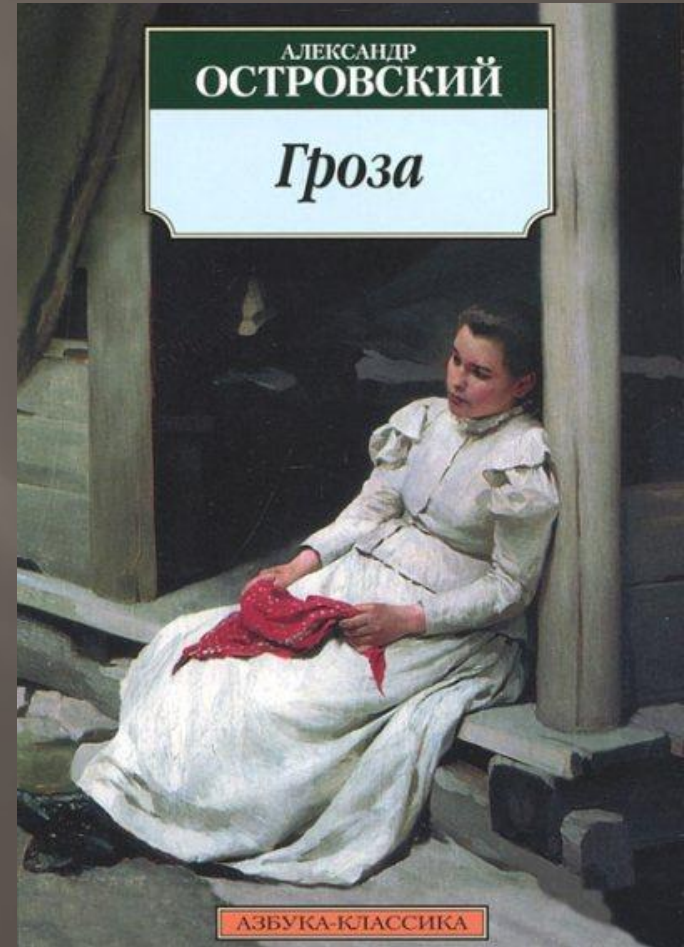
- В этот период Островский создал значительные социально-психологические драмы и комедии о трагических судьбах богато одаренных, тонко чувствующих женщин в мире цинизма и корысти:

- «Бесприданница», 1878;
- «Последняя жертва», 1878;
- «Таланты и поклонники», 1882 и др., в которых драматург разработал и новые формы сценической выразительности, во многом предвосхищающие пьесы А. П. Чехова.

Драма «Гроза» (1859)

- Островского интересовали быт и семейные порядки русской провинции.
- Он побывал в Твери, в Торжке, где встретился с сохранившимися со времен новгородской старины обычаями девичьей свободы и строгого затворничества замужних женщин.
- Эти наблюдения получили отражение в характерах незамужней Варвары и обреченной на семейный плен Катерины.

- Кострома порадовала драматурга редкостной красотой своей природы, общественным садом с прогуливающимися купеческими семьями, беседкой в конце бульвара, откуда открывался вид на заволжские дали.
- Подобной красотой будет восторгаться Кулигин в начальных сценах «Грозы».

- Когда Островский представил пьесу «Гроза» в цензуру, состоялся знаменательный диалог драматурга с чиновником, который усмотрел в Кабанихе фигуру, символизирующую царя Николая I, и потому выразил сомнение в возможности публикации пьесы.
- Тем не менее она была напечатана в журнале «Библиотечка для чтения» в 1860 году.

- До журнальной публикации «Гроза» появилась на русской сцене.
- Премьера состоялась 16 ноября 1859 года в Малом театре по случаю бенефиса крупнейшего актера С. Васильева, игравшего Тихона.
- Этой постановкой руководил сам А. Н. Островский: распределил роли, объяснил отдельные мизансцены (размещение декораций, предметов и действующих лиц на сценической площадке соответственно разным моментам композиции спектакля и исполняемого произведения), наметил актерские костюмы и грим.
- Премьера и последующие спектакли имели огромный успех и превратились в настоящий триумф.

- По словам актрисы Н.В. Рыкаловой, исполнявшей роль Кабанихи, актеры эту пьесу «разыграли на ура».
- Такая же сценическая удача пьесы была в Александрийском театре в Петербурге.
- В 1870-е годы роль Катерины блестяще сыграла П. А. Стрепетова.

Александрийский театр в Петербурге

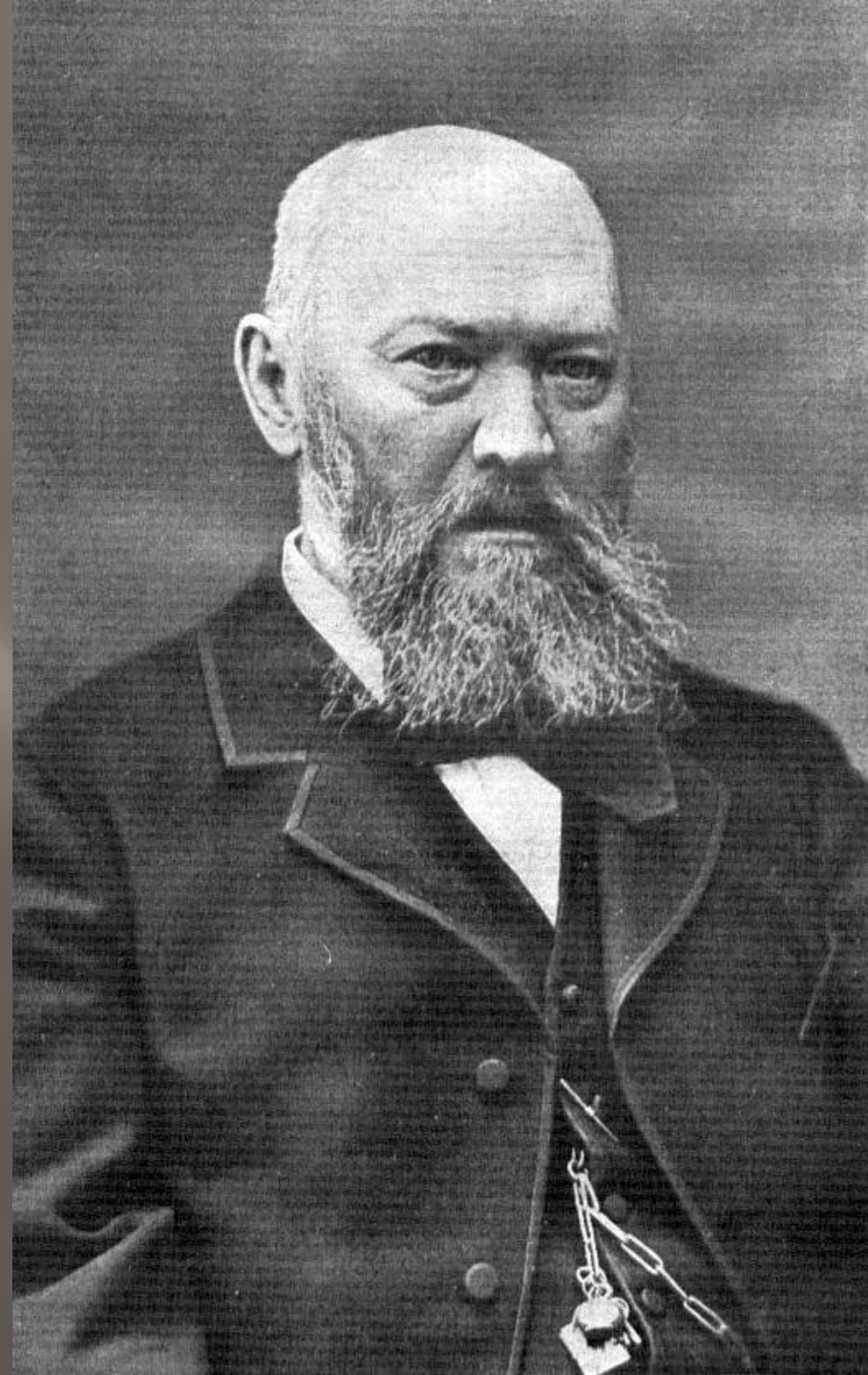
Последние годы жизни А. Н. Островского

- «Без вины виноватые» (1884) – последний из шедевров Островского.

В августе 1883 года, как раз в пору работы над этой пьесой, драматург писал своему брату: *«Забота писательская: есть много начатого, есть хорошие сюжеты, но... они неудобны, нужно выбирать что-нибудь помельче. Я уж доживаю свой век; когда же я успею высказаться? Так и сойти в могилу, не сделав всего, что бы я мог сделать?»*

- В конце жизни Островский наконец-то достиг материального достатка (он получил пожизненную пенсию три тысячи рублей), а также занял в 1884 году должность заведующего репертуарной частью московских театров (драматург всю жизнь мечтал служить театру), но здоровье его было подорвано, силы истощены.

- Островский не только писал пьесы, но и переводил.
- Многочисленные опыты Островского в области перевода античной, английской, испанской, итальянской и французской драматургической литературы свидетельствуют о его прекрасном знакомстве с историей драматургии и справедливо рассматриваются исследователями его творчества как своеобразная школа драматургического мастерства, которую Островский не оставлял на протяжении всей жизни

(он начал в 1850 году с перевода комедии Шекспира «Укрощение строптивой»; смерть застала его за переводом шекспировской трагедии «Антоний и Клеопатра»).

- А. Н. Островский скончался 2 (14) июня 1886 года в имении Щелыково Костромской области от наследственной болезни – стенокардии и был похоронен на кладбище в Николо-Бережках около Щелыково

■ После смерти писателя Московская дума устроила в Москве читальню имени А. Н. Островского.

■ 27 мая 1929 года в Москве на Театральной площади перед зданием Малого театра, где осуществлялись первые постановки его пьес, был открыт памятник А. Н. Островскому (скульптор Н. А. Андреев, архитектор

