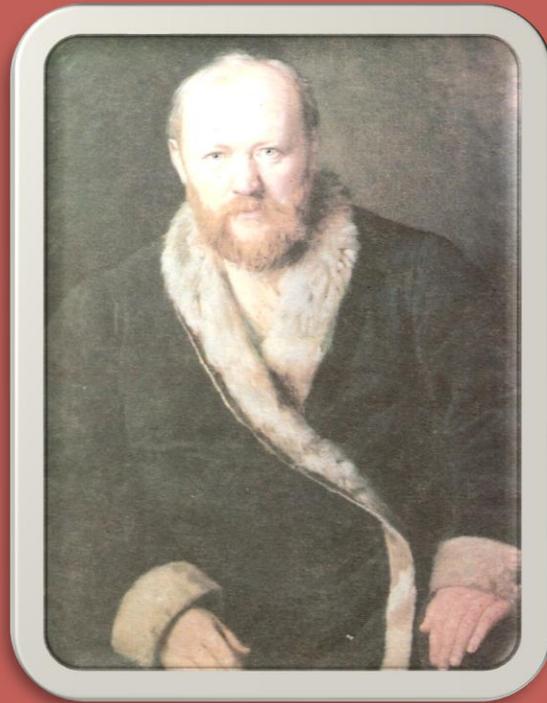

Александр Николаевич Островский

31 марта 1823 - 2 июня 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 “Театром Островского”».

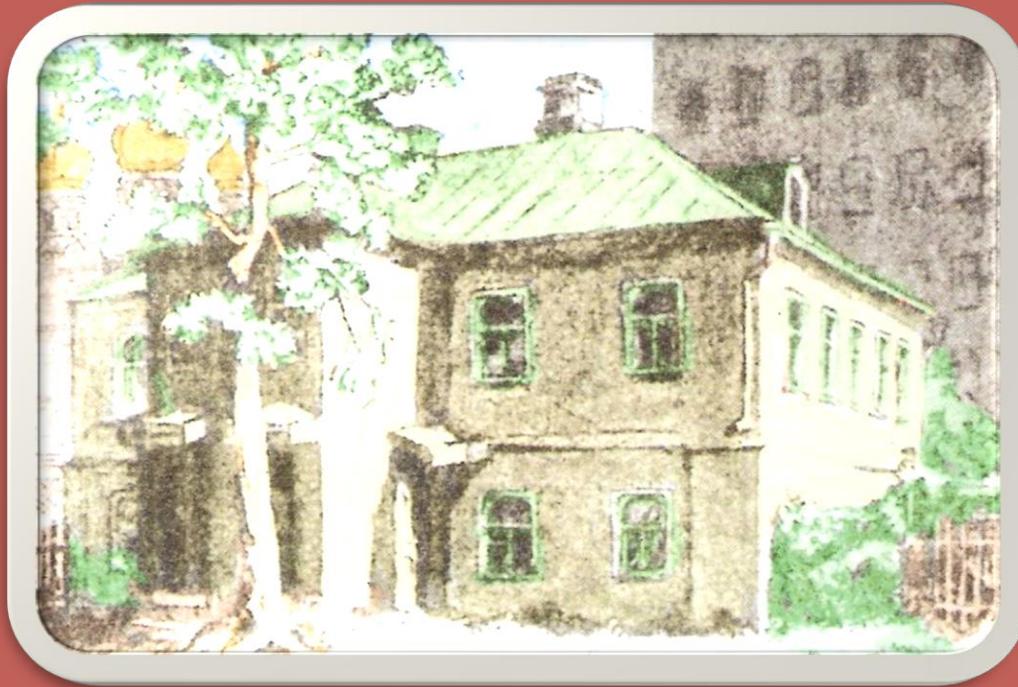
Из письма И. А. ГОНЧАРОВА

«Колумб Замоскворечья»

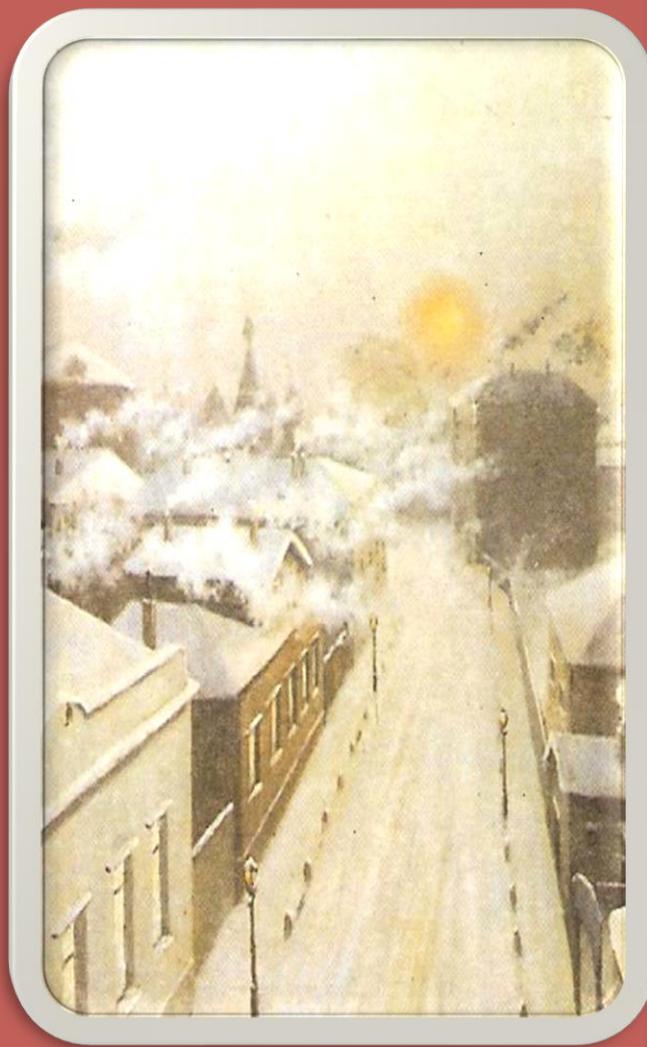
Александр Николаевич Островский родился 12 апреля 1823 года в Москве (Малая Ордынка, д. 9). Его отец, Николай Федорович Островский, был преуспевающим чиновником, впоследствии титулярным советником, мать, Любовь Ивановна, дочерью пономаря и просвирни. Детство и юность А.Н. Островского прошли в Замоскворечье. Это была в полном смысле старозаветная Москва, почти не тронутая веяниями европейских порядков.

Замоскворечье населяли купцы, и драматург первым в русской литературе рассказал об этом сословии и этом районе, за что и был назван «Колумбом Замоскворечья».

О жителях этого живописного уголка Островский так написал в статье «Замоскворечье в праздники»: «У нас никогда по моде не одеваются. Это даже считается неблагопристойным.

Мода — постоянный, неистощимый предмет насмешек, а солидные люди при виде человека, одетого в современный костюм, покачивают головой с улыбкой сожаления... В девять часов всё Замоскворечье спит».

Интересно то, что купцы с удовольствием и благодарностью восприняли пьесы Островского, справедливо полагая, что эти сочинения положительно, оздоровительно действуют на нравы людей, учат состраданию и добру.

«Свои люди – сочтёмся» (1849)

Островский считается создателем незабываемых образов «темного царства» (см. статью Н. Добролюбова «Темное царство»).

Пьеса «Свои люди — сочтемся!» (первоначальное название — «Банкрот») разоблачает торговые мошенничества, грубость, невежество, «дикие нравы» купеческого сословия.

«Труд мой... писал Островский по поводу этой пьесы, — возбудил одинаковое сочувствие и производил самые отрадныe впечатления во всех слоях московского общества, более же всего между купечеством.

Лучшие купеческие фамилии единодушно гласно изъявляли желание видеть мою комедию в печати и на сцене. Я сам несколько раз читал эту комедию перед многочисленным обществом, состоящим исключительно из московских купцов, и благодаря русской правдолюбивой натуре они не только не оскорблялись этим произведением, но в самых обязательных выражениях изъявили мне свою признательность за верное воспроизведение современных недостатков и пороков их сословия и горячо высказывали необходимость дельного и правдивого обличения этих пороков (в особенности превратного воспитания) на пользу своего круга. В глазах этих почтенных людей правда и польза, коей они от неё надеялись, исключала всякую мысль об оскорблении мелочного самолюбия».

Владимир Федорович Одоевский писал:
«Я считаю на Руси три трагедии: «Недоросль»,
«Горе от ума», «Ревизор». На «Банкруте» я
ставлю номер четвёртый».

Комедия попала под цензурный запрет: было
указано, что «вся пьеса — обида для русского
купечества», за «литератором Островским» был
учрежден негласный надзор», снятый лишь в
1855 году, уже при царе Александре II.

Литературная экспедиция по Волге. Драма «Гроза» (1859).

Большое влияние на творчество Островского оказала литературная экспедиция, организованная Морским министерством для изучения русскими писателями быта и промыслов населения Поволжья. Островский совершил поездку по Волге от истоков до Нижнего Новгорода (1856 год).

Отчет писателя об экспедиции «Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода» — поучительный и богатый источник сведений о верховьях Волги. Островский приступил к изучению края как художник, отзывчивый на всё оригинальное и яркое в природе и в человеческом быту.

Помимо нравов, Островский подмечает особенности местных говоров, записывает оригинальные выражения и даже собирает материалы для словаря наречия приволжского населения. Эти материалы наследники Островского передадут потом в Академию наук.

Великую пользу принесло путешествие художественному таланту Островского! Он познакомился с древними городами, исконно-старинными обычаями и нравами, со своеобразным прадедовским языком. Его поражала беспросветная захолустная глушь в середине России, в каких-нибудь шестидесяти верстах от древнего города Твери.

Драма «Гроза», действие которой происходит в городе Калинове на берегу Волги, написана по впечатлениям литературной экспедиции.

Реакция на драму Островского была бурной. Н. А. Добролюбов в критической статье «Луч света в тёмном царстве» писал: «...Нам отрадно видеть избавление Катерины — хоть через смерть, коли нельзя иначе. На этот счёт мы имеем в самой драме страшное свидетельство, говорящее нам, что жить в «тёмном царстве» хуже смерти... Конец этот кажется нам отрадным... в нём дан страшный вызов самодурной силе... уже нельзя идти дальше, нельзя долее жить с её насильственными, мертвящими началами».

Название пьесы говорит само за себя: грянул гром над домом Кабановых, прошла гроза...

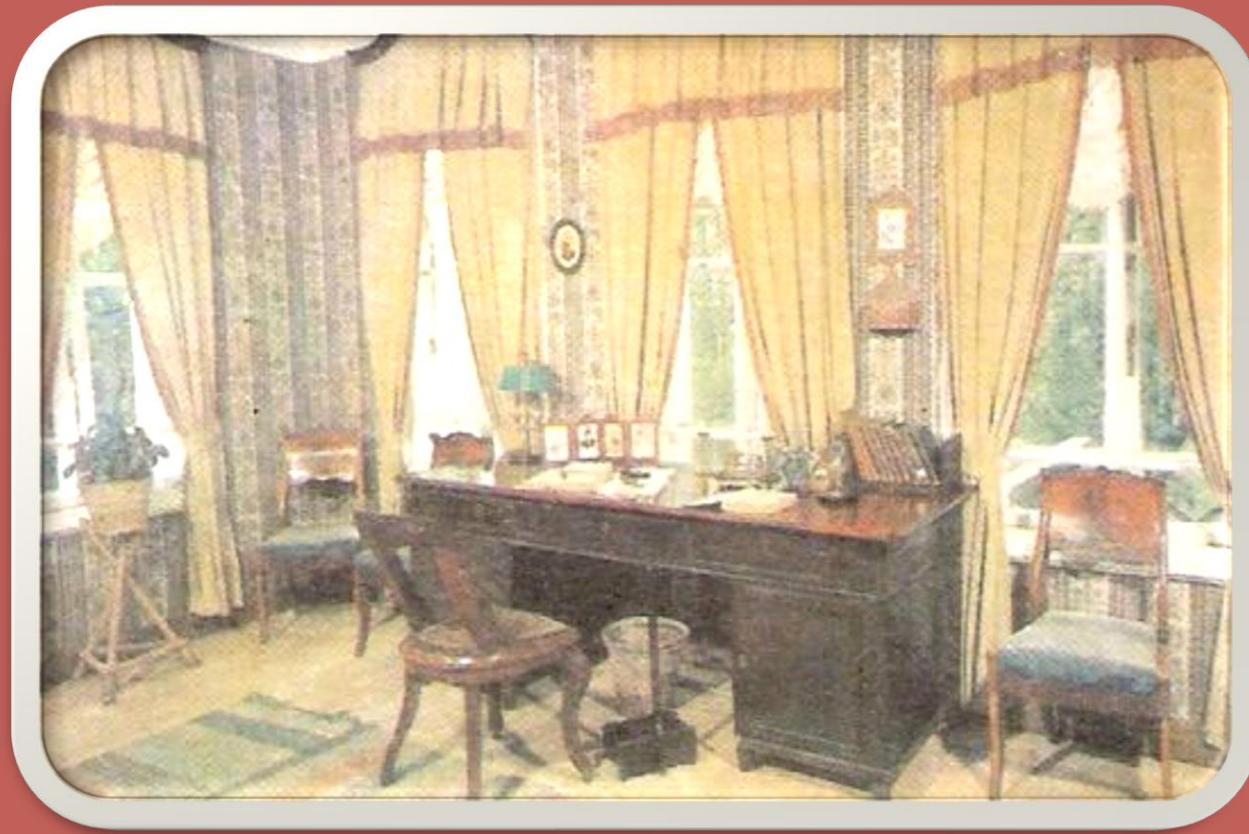

Щелыково

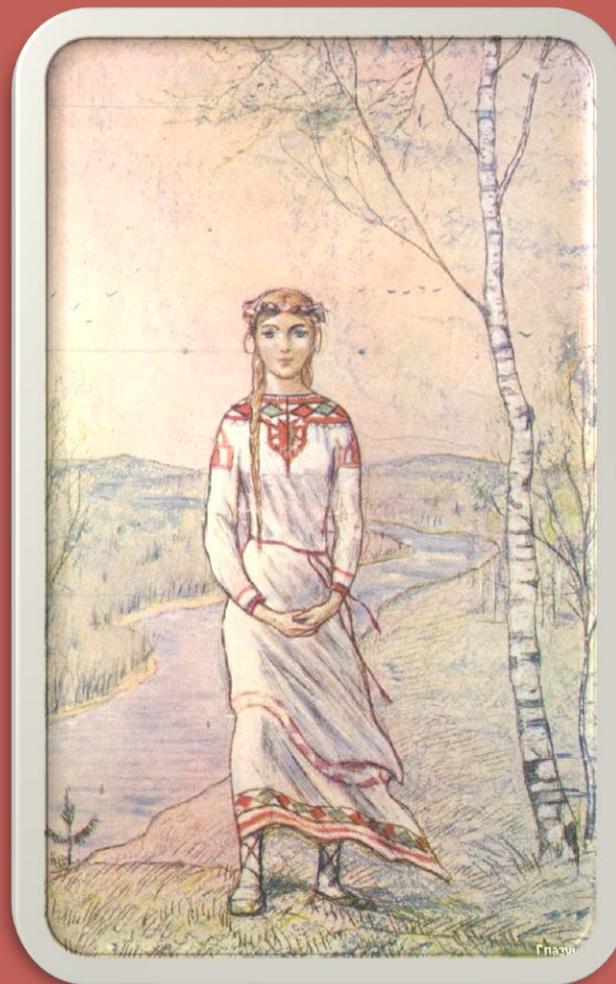
В лесном краю Костромской области, среди чудесной природы расположено Щелыково, усадьба великого русского драматурга А.Н. Островского.

Его отец купил это имение в 1848 году.

«Каждый пригорочек, каждая сосна, каждый изгиб речки — очаровательны, каждая мужицкая фигура значительна (я пошлых не видал ещё), и все это ждёт кисти, ждёт жизни от творческого духа» (А.Н. Островский).

Природа Щелыкова представляла перед писателем, меняя свои многокрасочные одежды. Он наблюдал ее весеннее возрождение, пышное цветение и увядание. Эти впечатления отразились с особенной яркостью в весенней сказке «Снегурочка».

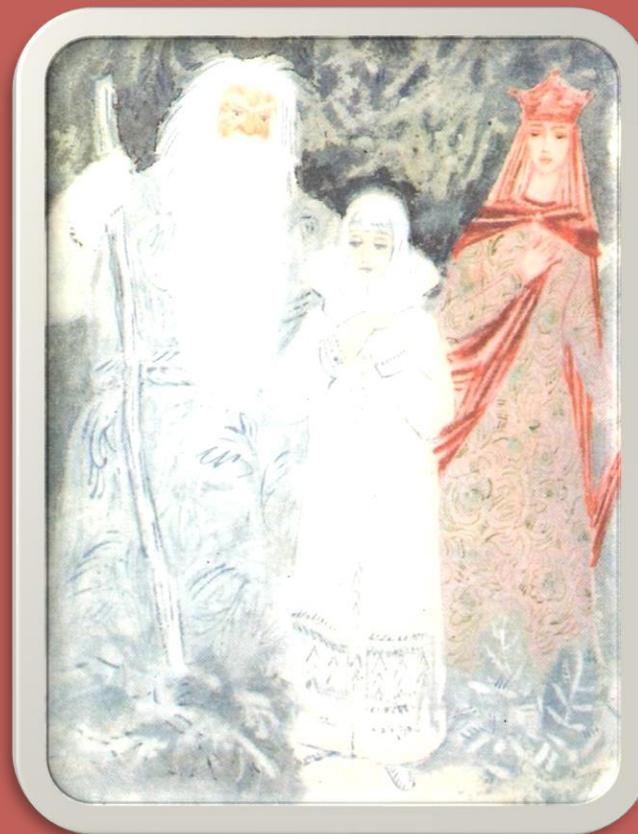

Ныне в Щелькове находится дом-музей А.Н. Островского, и народная молва назвала долину близ реки Куекши Ярилиной долиной, где растаяла Снегурочка, а родничок — Голубым ключиком, на дне которого бьётся её сердечко.

Пьеса-сказка «Снегурочка»

Весенняя сказка «Снегурочка» — поэтичайшее произведение русской драматургии, основанное на русских народных сказках. Пьеса вдохновила двух композиторов: Петра Ильича Чайковского и Николая Андреевича Римского-Корсакова — на создание чудесной музыки.

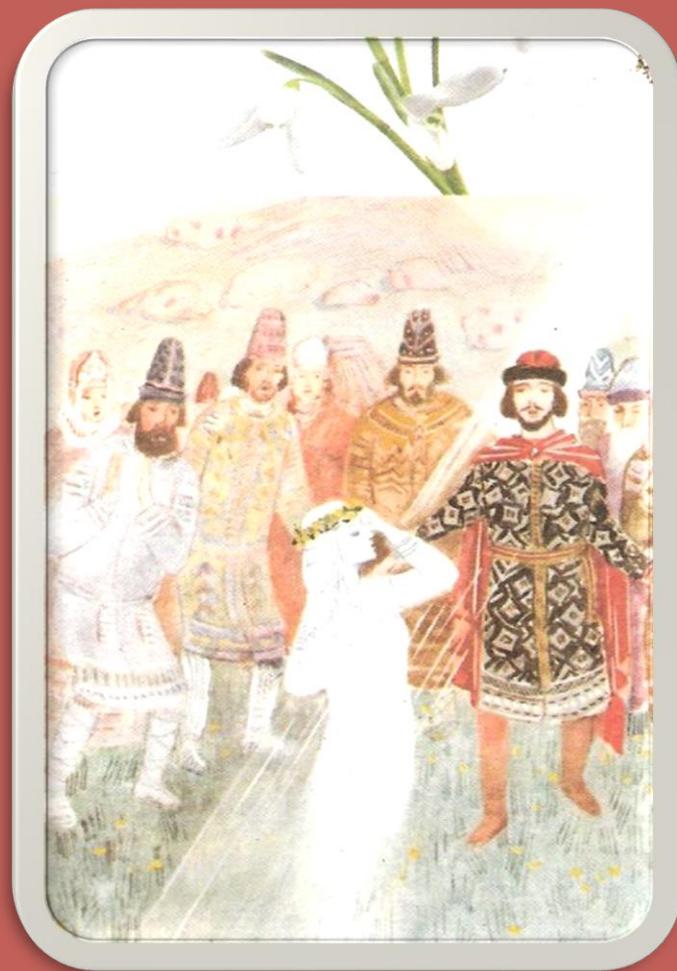

Островский расцветил народную фантазию яркими красками собственного вымысла. Главная героиня сказки Островского Снегурочка - дочь деда Мороза и красавицы-Весны. Пленительны и другие персонажи сказки: Купава, Берендей, Мизгирь, Лель.

Драматург рисует здесь свой идеал общественной жизни, определяющей справедливые, красивые человеческие отношения.

Сцена разговора
Купавы с царем
Берендеем — одно из
украшений русской
лирической поэзии.
Поэт в высшей степени
тонко и осязательно
передал характеры
царя-старца,
проникнутого любовью
к жизни и её радостям,
и молодой девицы,
наивной, глубоко
тоскующей по
утраченному счастью.

Царь Берендей олицетворяет народную мудрость. Это «отец земли своей», «блюститель мира», знающий, что свет «правдой и совестью только и держится». Сказка «Снегурочка» — гимн народу — благородному, гуманному, жизнерадостному, великому в труде и веселье.

Любимая всеми с детства сказка повествует о силе самоотверженной любви Снегурочки, ради которой она жертвует своей жизнью...

Комедия «Лес» (1870)

Бесчастливцев —
К.С. Станиславский

Создатель
русского
национального
театра,
Островский
очень любил
актеров, высоко
ценил их
душевное
благородство и
возвышенный
образ мыслей.

Несчастливцев — К.Н. Рыбаков
Счастливец — М.П. Саловский

Главные герои пьесы «Лес» — актеры Несчастливцев и Счастливец, трагик и комик. Они лицедеи, «комедианты». Но именно им, а точнее, Геннадию Несчастливцеву, свойственны высокие душевные порывы, сострадание, чувство справедливости.

Гурмыжская — А.А. Яблочкин
Малый театр. 1937 г.

Комедия «Лес» — это показ сложных социальных процессов, происходящих в обществе в пореформенное время. Разоряются дворянские имения. Помещица Гурмыжская бесхозяйственно распродает лес: недаром её усадьба называется «Пеньки».

**Счастливец —
И.В. Ильинский.** Малый
театр. 1937 г.

Её избранник, более чем вдвое её моложе, конечно, тоже не будет рачителен. Гурмыжская - деспот и тиран под личиной добропорядочности, об этом в минуту искренности говорит даже преданная ей ключница Улита. Богатая Гурмыжская отказывает в приданом бедной родственнице Аксюше, а Несчастливцев отдает последние деньги и устраивает её судьбу.

Трагик Несчастливцев — по рождению дворянин, племянник Раисы Павловны, волею судеб ставший актером, дает оценку «лесным» нравам: «Как мы зашли, как мы попали в этот лес, в этот сыр-дремучий бор? Зачем мы, братец, спугнули сов и филинов? Что им мешать! Пусть их живут, как им хочется! Тут все в порядке, братец, как в лесу быть следует. Старухи выходят замуж за гимназистов, молодые девушки топятя от горького житья у своих родных: лес, братец».

«Лес» положил начало своеобразной трилогии об артистической среде, куда также вошли пьесы «Таланты и поклонники» и «Без вины виноватые». В 1863 году на юбилее писателя актеры с благодарностью преподнесли Островскому серебряный венок.

«Бесприданница»

Острая психологическая драма, «Бесприданница» характеризуется тем, что в ней, как в «Грозе», чувствуется абсолютное противостояние героини и среды. Ларисе Огудаловой свойственны стихийное стремление к нравственной чистоте, правдивость.

Лариса богато одаренная натура, и это высоко поднимает её над окружающими. Умный Кнуров говорит о том, что «земного, житейского» в Ларисе нет ничего.

Лариса искренне влюбляется в Сергея Сергеевича Паратова - красавца с широкой натурой, храбреца, «большого барина». Паратов красиво, «шикарно» ухаживает за ней.

Но Островский тонко и ненавязчиво накапливает штрихи и реплики, открывающие настоящий облик Паратова. В первой же сцене звучит его признание: «Что такое «жалость», этого я не знаю. У меня, Мокий Пармёныч, ничего заветного нет; найду выгоду, так все продам, что угодно».

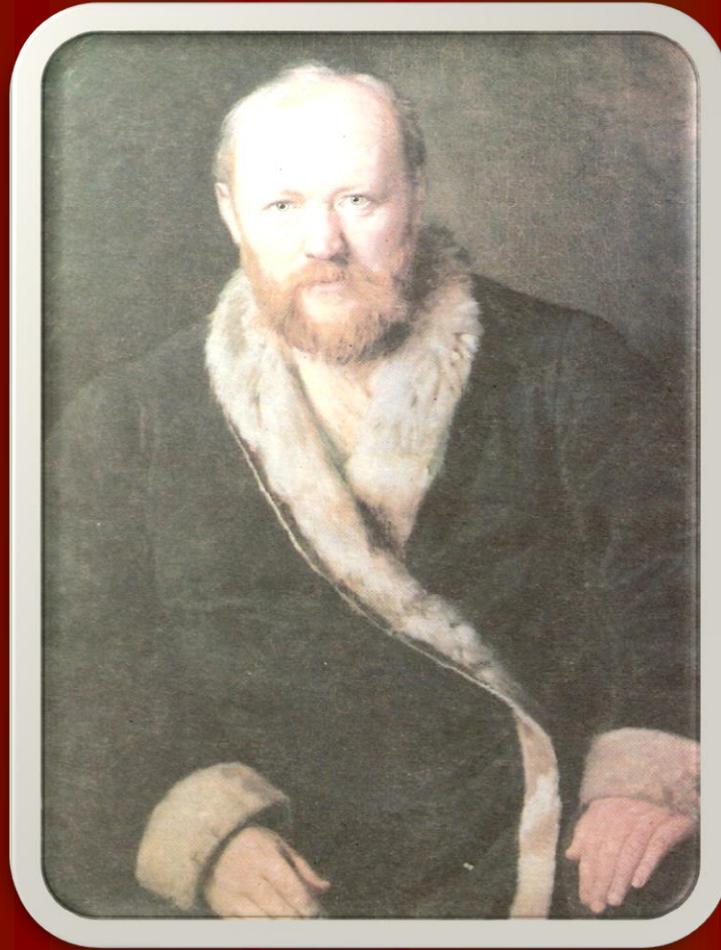
Мотив торговли — торг из-за Ларисы — охватывает всех героев-мужчин. Брошенная Паратовым, она узнает об этом, принимая решение стать «очень дорогой вещью». Смерть Ларисы среди праздничного шума, под пение цыган поражает своей «художнической дерзостью». Лариса смягчена и успокоена. Она всех прощает, а Карандышева благодарит за освобождение от глубокой боли, которую принесла ей любовь к Паратову.

Пьеса «Бесприданница» — шедевр русской драматургии. Всем нам хорошо известен фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс», поставленный по пьесе Островского в 1984 году. Блестящая экранизация лишней раз подтверждает, насколько современна драма, написанная в позапрошлом веке.

*А. Н. Островский умеет «заглянуть в самую
глубь души человека».*

Н.А. ДОБРОЛЮБОВ

В работе использованы
материалы из Интернета