

группа Э-230911, 17.01.2024, литература

Тема: «Драматургия А.Н. Островского в театре. Судьба женщины в XIX веке и ее отражение в драмах А. Н. Островского (1823—1886)»

План работы:

1. Прочитайте пьесу **А.Н. Островского «Гроза»**
2. Изучите теоретический материал к занятию.
3. Заполните таблицу **«Жизнь и творчество А.Н. Островского»**

Дата	Основные события

4. Письменно подготовьте информационную заметку о положении женщины мещанского сословия в обществе в середине 19 века (воспитание, доступ к образованию, работе, социальные роли и др.) и проанализируйте, насколько судьба героини пьесы «Гроза» Катерины типична и вписывается в этот контекст.

Выполненную работу (фото) направить на адрес электронной почты elena.ganovicheva@mail.ru в срок до **10.00 22 января**.

1. Сведения из биографии.

Александр Николаевич Островский родился 31 марта (12 апреля) 1823 года в Москве, в Замоскворечье.

Отец будущего драматурга, выпускник духовной семинарии, служил в Московском городском суде. Мать из семьи дворянского сословия умерла, когда Островскому было 8 лет.

Детство и юность писателя прошли в Замоскворечье. Отец Островского женился второй раз на дочери обрусевшего шведского барона, которая не слишком занималась воспитанием детей.

В 1835 году Островский поступил в третий класс первой Московской гимназии. По её окончании (1840г.) Александр Николаевич был зачислен на юридический факультет Московского университета. Но поприще юриста не привлекает Островского и в 1843 году он покидает университет. Тогда же будущий драматург поступил в канцелярию московского Совестного суда, позднее служил в Коммерческом суде (1845 – 1851).

Занятия служебные мало интересовали Островского; в нём быстро созрел драматург. Независимо от врождённой и всё сильнее усиливающейся любви к театру, развитию таланта Островского содействовала и его житейская обстановка. И на службе, где ведались дела преимущественно купеческого сословия, и в доме отца, клиентуру которого составляло главным образом замоскворецкое купечество, Островский находил обильный материал. Именно этому сословию, шедшему к политической власти, он и посвятил свои пьесы. А.Н. Островского в связи со всем этим критика назвала впоследствии «Колумбом Замоскворечья».

Всё творчество А.Н. Островского можно условно разделить на три периода:

Первый период (1847 – 1860гг.)

14 февраля 1847 года Островский прочёл в доме профессора С.П. Шевырёва свои первые драматические сцены *«Картина семейного счастья»*. Эти сцены тогда же были напечатаны в «Московском Городском Листке».

В 1850 году в «Москвитяине» была напечатана в полном виде комедия *«Свои люди – сочтёмся»* («Банкрот»). За Островским установилась репутация весьма крупного и самобытного дарования. Шевырёв назвал его *«новым драматическим светилом в русской литературе»*, а князь Одоевский писал: *«Этот человек талант огромный. Я считаю на Руси три трагедии: «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор»; на «Банкроте» я поставил номер четвёртый»*. Но попасть на сцену пьесе было суждено не скоро. За неё драматурга отдали под надзор полиции и жандармерии. В связи с этим Островскому пришлось оставить службу. С этих пор деятельность Островского шла безостановочно до самой смерти, то порождая поклонение критики, то подавая повод к едким нападкам и насмешкам.

К этому периоду относятся пьесы, отражающие жизнь дореформенной России. В 1852 году Островский создал пьесу *«Бедная невеста»* (в которой он красочно описал чиновничий быт), в 1853 году – *«Не в свои сани не садись»* (первое произведение, попавшее на театральные подмостки), в 1854 году – *«Бедность – не порок»*, 1856 году – *«В чужом пиру похмелье»* (именно в этой комедии впервые Островский использовал слово «самодур», которое закрепилось в творчестве Александра Николаевича надолго), *«Доходное место»* (которая демонстрировала взяточничество чиновников), 1859 году – *«Гроза»* (это произведение стало культовым. В нём описываются аспекты грубости, ханжества, власти богатых и «старших» в провинциальном городке).

Второй период (1860 – 1875гг.)

В 60-х годах Островский работает в журнале «Современник». В это время создаются пьесы: *«Старый друг лучше новых двух»* (1860г.), *«Тяжёлые дни»* (1863г.), *«Грех да беда на кого не живёт»* (1863г.).

С 1868 года Островский связан с журналом «Отечественные записки»; в пьесах этого времени драматург показал жизнь пореформенной России, жизнь разорившихся дворян и дельцов нового типа (*«Бешеные деньги»* - 1869г.). В этот период создавались пьесы и на исторические темы, в которых изображались сильные характеры прошлого, - *«Козьма Захарыч Минин»*, *«Воевода»*, *«Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский»*.

Третий период (1875 – 1886гг.)

Александр Николаевич создаёт пьесы о трагической судьбе женщины в условиях капитализирующейся России, тружениках, актёрах. К этому времени относятся следующие пьесы: *«Богатые невесты»*, *«Бесприданница»* (1878г.), *«Без вины виноватые»* (1883г.).

В 1884 году Островский занял должность заведующего репертуарной частью московских театров. Александром Николаевичем велась большая общественная работа; много времени он отдавал на воспитание начинающих

драматургов и артистов. Но здоровье у него было слабое, силы постепенно покидали Островского; он умер 2(14) июня 1886 года в усадьбе Щельково Костромской губернии.

Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского

Все в пьесах исторически точно воссоздает жизнь общества, из которой и берет драматург свои сюжеты. Новый герой драм Островского — простой человек — определяет своеобразие содержания, и Островский создает «народную драму». Он выполнил огромную задачу — сделал «маленького человека» трагическим героем. Свою обязанность как драматического писателя Островский видел в том, чтобы сделать главным содержанием драмы анализ происходящего. *«Драматический писатель... не сочиняет, что было — это дает жизнь, история, легенда; его главное дело показать, на основании каких психологических данных совершилось какое-нибудь событие и почему именно так, а не иначе»* — вот в чем, по мнению автора, выражается сущность драмы. Островский относился к драматургии как к массовому искусству, воспитывающему людей, определял назначение театра как **«школы общественных нравов»**. Первые же его постановки потрясли своей правдивостью и простотой, честными героями с *«горячим сердцем»*.

Пьесы Островского реалистичны. В купеческой среде, которую он наблюдал день за днем и считал, что в ней объединены прошлое и настоящее общества, Островский выявляет те социальные конфликты, которые отражают жизнь России.

Уже в пьесе *«Свои люди – сочтёмся»* обозначилась сквозная тема драматургического творчества Островского: патриархальный, традиционный быт, каким он сохранялся в купеческой и мещанской среде, и его постепенное перерождение и крах, а также сложные взаимоотношения, в которые вступает личность с постепенно видоизменяющимся укладом.

Появление Островского в литературе сравнивается учёным А. Ревякиным с кометой, потому что Александр Николаевич, вспыхнув столь внезапно, внёс очень много в развитие драматургии.

В 19 веке самобытные яркие пьесы были явлением эпизодическим, основную массу постановок осуществляли на материале переводных французских пьес; излюбленным жанром стал водевиль (лёгкая развлекательная пьеса бытового содержания), и значение театра воспринималось как развлекательное. Были, конечно, и хорошие пьесы («Горе от ума», «Борис Годунов», «Ревизор»), но они тонули в этой массе. Следовательно, к середине века русская сцена испытывала настоятельную потребность в обновлении репертуара.

А.Н. Островский выступил противником драматургии, оторванной от действительности; он видел в литературе огромную воспитательно-познавательную силу.

Новаторство Островского выразилось:

1) в повороте к правде жизни;

2) в расширении тематики русской драматургии (если предшествующие драматурги изображают дворянство и чиновничество, то Островский стал первым драматургом изобразившем различные слои общества);

3) в развёрнутых **ремарках** (авторское пояснение в драматическом произведении, с помощью которого уточняется место действия, внешний или духовный облик персонажей, различные психологические состояния, переживаемые ими);

4) в использовании «говорящих» фамилий;

5) в использовании в названиях пьес афоризмов («*Не в свои сани не садись*», «*Без вины виноватые*», «*Свои люди – сочтёмся*»).

Островским создано **47 оригинальных пьес, 7 пьес в соавторстве с другими драматургами и более 20 переводных пьес**. И.А.Гончаров писал Островскому: «*Вы один достроили здание, в основании 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».*

Творческая история пьесы «Гроза»

Работу над «Грозой» Островский начал в июне – июле 1859 года и закончил её в октябре того же года. Созданию этого произведения предшествовала экспедиция писателя по Волге. Нравы и быт, встретившиеся Островским по пути, рассказы жителей разных городов, прежние наблюдения за жизнью Замоскворечья, - всё это было переработано писателем и превратилось в глубоко типичные картины русской жизни.

Долго спорили несколько приволжских городов, через которые проходил путь Островского, о том, с каким из них связаны события, изображённые в драме.

Приезжим показывали бульвар, с которого открывается вид на Волгу, старинную церковь, развалины со следами древней росписи, называли имена купцов, якобы ставших прототипами героев Островского. Жители Костромы рассказывали об Александре Клыковой, купеческой дочери, тайно любившей местного почтового служащего. Замученная преследованиями деспотической свекрови, от которой не мог защитить её добрый, но слабовольный муж, она утопилась в Волге. Костромичи настолько были уверены в том, что Островский в своей драме изобразил это трагическое происшествие, что на первых представлениях «Грозы» актёры-костромичи гримировались под Клыковых. Однако выяснилось, что драма была закончена Островским за месяц до происшествия, случившегося в семье Клыковых.

В «Грозе» отразились впечатления от путешествия по Волге, которое предпринял Островский летом 1856 года в составе экспедиции, изучавшей быт жителей Поволжья. Но не какой-то определённый волжский город, не какие-то конкретные лица изображены в «Грозе». Нравы и быт жителей Торжка, типы, встретившиеся Островскому в Кинешме, рассказы старожилов Костромы, прежние наблюдения над жизнью Замоскворечья – всё это было

переработано в творческой лаборатории писателя и превратилось в глубоко типичные картины русской жизни.

Таким образом, образы его героев – это **собираательные образы жителей разных городов.**

«Гроза» появилась в печати в 1860 году, в самую острую пору в истории 60-х годов 19 века. Это был период, когда трещали устои крепостничества, и в драме отразился подъём общественного движения, те настроения, которыми жили передовые люди 50-60-х годов.

«Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы.

В экспозиции мы знакомимся с местом действия и героями. Вымышленный провинциальный город Калинов представлен достаточно подробно. Калинов расположен в живописном месте на берегу реки Волги. С первых же строк возникает контраст между прекрасным миром природы и жестокими нравами мира людей.

Кто же живёт в Калинове? Обратимся к списку действующих лиц. Сама расстановка персонажей, их описание указывают на авторское отношение к героям и описываемым событиям. В пьесе представлены практически все сословия России середины XIX века: купцы, мещане, дворяне, простой народ.

В списке действующих лиц на первом месте стоят **представители купечества**, и только их драматург называет полностью — с именем, отчеством и фамилией: **Савёл Прокофьевич Дикой, Марфа Игнатьевна Кабанова и Тихон Иванович Кабанов**. Так автор подчёркивает значимость этих людей в городе: богатый купец — властитель жизни в Калинове. **Катерина и Варвара** называются без отчеств и фамилий, будто они не самостоятельные личности, а лишь приложение к мужу или отцу. **Борис Григорьевич** указан без фамилии, он тоже своеобразное приложение к своему дяде Дикому.

А. Н. Островский также использует такой приём, как говорящие имена и фамилии. Фамилия Савёла Прокофьевича — **Дикой** — сразу даёт понять, какой характер у этого купца. В словаре В. И. Даля слово «дикой» означает «глупый, шальной, безумный, малоумный, сумасшедший».

У **Марфы Игнатьевны Кабановой** указано прозвище — **Кабаниха**, что рождает ассоциации с этим диким животным, жестокостью.

Имя **Катерина** — **Екатерина** — в переводе с греческого «вечно чистая». Варвара — «иноземка», а по словарю В. И. Даля «варварить» (шуточное) — праздновать, кутить, гулять.

Фамилия мещанина **Кулигина**, отыскивающего перпетуум-мобиле, созвучна с историческим лицом — механиком-самоучкой Иваном Петровичем Кулибиным.

О нравах города мы узнаём из разговора Кулигина и Бориса. В Калинове честным трудом не заработать и бедным никогда не выбиться из своей бедности, ведь даже за выполненную работу богатые не всегда платят. Так

поступает купец Дикой, которому даже городничий ничего не может возразить.

Да и между собой купцы живут в постоянной вражде, пишут доносы, стремятся подорвать торговлю друг у друга из зависти. И главенствуют в Калинове купец Дикой и купчиха Кабанова.

Купечество в России того времени было достаточно закрытым сословием, со своими традициями. В купеческих семьях младшие почитали и слушались старших, жена полностью подчинялась мужу, но и главы семейств должны были оберегать, защищать и любить своих подопечных. Самые богатые купцы являлись образцом чести и достоинства, они следили за соблюдением правил честной торговли. Такие купцы олицетворяли старорусский нравственный уклад.

Таковы ли Дикой и Кабаниха? Соответствует ли их поведение нравственным принципам купеческого сословия? Безусловно, нет. Дикой и Кабаниха — самодуры. Дикой ругается открыто, все знают о его жестоком характере. Уже в первом действии мы видим, как он размахивает руками и бранит кого-то на улице. Кабанова ни на кого не кричит, на людях она ведёт себя благочестиво, но дома позволяет себе издеваться над детьми и невесткой, требовать от них беспрекословного подчинения. Кабанова хочет лицемерного соблюдения традиций. Её не интересует, что человек думает и чувствует, её интересует, соблюдает ли он старые правила.

Но в поведении Дикого и Кабанихи есть существенное различие. В минуты просветления от гнева Дикой осознаёт, что он живёт несправедливо, ведёт себя непозволительно: обругав по привычке очередного просителя денег, он может пойти и просить прощения у этого человека, в ноги ему кланяться. Хотя это покаяние выглядит неискренним, потому что коренным образом поведение Дикого не меняется. Кабаниха же не способна даже на минутное сомнение в своей правоте, она считает себя чуть ли не единственной хранительницей предания.

Кабаниха требует от домашних беспрекословного соблюдения правил патриархального мира: младшие неукоснительно слушаются старших, гулять по вечерам разрешается только молодым девушкам, а замужние обязаны сидеть дома и подчиняться мужу и свекрови. Такими существующими на каждый случай правилами, как паутиной, опутана жизнь города Калинова.

С одной стороны, Дикой и Кабаниха блюдают патриархальные устои, но блюдают они их только внешне, ведь в исконных традициях не было места самодурству, неуважению к ближним. Дикой и Кабанова искажают традицию в угоду себе.

Калинов — закрытый, удушающий город, здесь процветает зависть и злоба. Калиновцы не интересуются ничем новым, да и о прошлом у них весьма примитивные представления. Например, горожане считают, что Литва упала к нам с неба. Горожане с готовностью верят в рассказы странницы Феклуши про людей с пёсьими головами, про то, что в поезда для скорости запрягают огненного змия...

Таких льстивых и необразованных странниц, как Феклуша, калиновцы с радостью принимают, а думающих и стремящихся к переменам людей, как Кулигин, горожане не уважают и высмеивают. Но даже Кулигина сложно назвать передовым человеком. События в драме происходят в середине XIX века. А Кулигин пытается найти перпетуум-мобиле (вечный двигатель), хотя Парижская академия наук ещё в 1775 году приняла решение не рассматривать проекты вечного двигателя из-за очевидной невозможности их создания. Кулигин читает литераторов XVIII века М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина. На фоне горожан Кулигин выглядит прогрессивным человеком, но по сравнению с миром, находящимся за пределами Калинова, он застрял в прошлом.

А. Н. Островский через изображение обывателей Калинова передал черты, присущие жителям небольших городков России в середине XIX века. Отметим мастерство драматурга, ведь поднятая им проблема людского невежества и страха прогресса актуальна и сейчас. Например, современные «калиновцы» уверены, что через вакцинацию осуществляется чипирование людей или что при присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) человек получает печать дьявола. А. Н. Островский высмеивает людей, которые из-за незнания легко верят во всякую глупость.

Образ Катерины

От всех жителей мрачного Калинова отличается главная героиня пьесы — **Катерина**, которую А. Н. Островский наделил сильным характером. Описываемое детство героини являет собой образец правильного патриархального семейного уклада. Катерина росла в любви и свободе, в родительском доме воспитали в ней настоящую любовь к Богу. Вместе с религиозностью в девушке развилась и мечтательность, горячность и решительность (об этом свидетельствует случай, когда Катерина, будучи ребёнком, обидевшись на родителей, села в лодку и далеко уплыла от дома, её нашли только на следующий день). Катерина в родительском доме жила по традиционному укладу, занималась садом, рукоделием, ходила в церковь. Примерно по таким правилам живёт и Кабанова. Даже странницы и богомолки были в обоих домах. Но почему же Катерина, попадая в дом Кабановых, чувствует себя как в тюрьме? «Да здесь всё как будто из-под неволи», — говорит девушка Варваре. Разница заключается в том, что до этого Катерина жила, слушая своё сердце, а в доме свекрови главное не то, что ты чувствуешь, а подчинение и послушание Кабановой.

Основной конфликт между героинями — конфликт между искренним отношением к традициям (Катерина) и только внешним их соблюдением (Кабанова). Для Кабанихи важна только внешняя форма следования правилам, а для Катерины — чем эта форма наполнена. Очень точно назвал Кабаниху ханжой Кулигин. Кабанова терроризирует всю семью. Тихон задавлен волевой и деспотичной матерью, Варвара научилась ловко врать и совершенно равнодушна к матери. Для Катерины же враньё — истинная мука, она этого не умеет и не хочет делать.

Заметьте такую деталь: у Катерины нет ремарок «в сторону», «про себя», то есть она говорит всё в лицо, не лицемерит и не скрывает своих мыслей и чувств. Мы знакомимся с Катериной в момент зарождающейся любви к Борису. Почему именно его выделила героиня? Вспомните примечание А. Н. Островского: *«Все лица, кроме Бориса, одеты по-русски»*.

Он образован, воспитан. Катерина ничего не знает о его характере, ведь они даже ни разу не разговаривали. Именно внешние отличия Бориса от окружающих привлекли Катерину, и, зная о её мечтательности, можно предположить, какой особый образ она себе представила и полубила. Любовь к Борису Катерина воспринимает как страшный грех, потому что она замужняя женщина.

Катерина старается противостоять своему чувству, но не находит внутренней опоры для этого. Не удаётся ей опереться и на любовь мужа. Его отъезд устраняет внешнее препятствие для встречи с Борисом.

Символична сцена с ключом от калитки. Ключ открывает путь к счастью земному, хоть и кратковременному, но это и путь греха, который приведёт к гибели Катерины. Символично и место встреч влюблённых — это овраг. Овраг ассоциируется с тёмными силами, нечистью, смертью. Можно увидеть в таком месте встречи намёк на трагическую развязку. На фоне лёгких отношений Варвары и Кудряша разговоры Катерины и Бориса выглядят слишком серьёзно и трагично. Мы всё время помним, что Катерина не Варвара, она не сможет так легко забыть или скрыть то, что было.

После возвращения мужа Катерина страдает, что вынуждена скрывать правду. Она всё время думает, как признаться, снять грех с души. И сами обстоятельства подталкивают героиню к покаянию.

Во время прогулки начинается гроза, а это природное явление, как и большинство калиновцев, Катерина расценивает как кару Божью за грехи, и героиня боится умереть без покаяния. Калиновцы в грозе видят Божью кару, которая относится ко всем жителям, и принимать её надо без рассуждений: «Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали», — втолковывает Дикой Кулигину. «Уж ты помяни моё слово, что эта гроза даром не пройдёт. Верно тебе говорю: потому знаю. Либо уж убьёт кого-нибудь, либо дом сгорит...», — предсказывает один из безымянных горожан в четвёртом действии. Катерина же в грозе видит Божью кару, направленную не на других, а именно на неё, и героиня, как принято в православии, боится умереть, не покаившись в своих грехах.

Накаляет обстановку своими пророчествами полусумасшедшая барыня. И в довершение всего, отойдя помолиться, Катерина видит перед собой на стене фреску с изображением геенны огненной.

Катерина покаялась перед людьми, сняла грех с души, но ей не стало от этого легче. Её положение становится только хуже, потому что, несмотря на покаяние, прощения от окружающих она не получила (в христианской традиции считается, что раскаявшийся грешник прощается Богом и уж тем более ближними). Девушка сожалеет, отчего за грехи больше не убивают,

потому что она считает, что лучше убить человека физически, чем день за днём уничтожать его душу, как это делает Кабаниха.

Побег из дома и последнее свидание с Борисом, где героиня окончательно убеждается в своём одиночестве и невозможности жить в доме Кабанихи, подталкивают Катерину к самоубийству. Такой выбор особенно страшен для верующего человека, ведь самоубийство считается одним из самых тяжких грехов.

В том, как изображена смерть Катерины, А. Н. Островский демонстрирует своё отношение к героине. Девушка бросилась в Волгу и упала на якорь, но после смерти выглядит как живая. Автор словно прощает ей самоубийство, несмотря на то что это грех. Смерть Катерины — смерть свободы, искренности, чистоты, которой не оказывается места за высокими заборами города Калинова.