

Воболис Евгения Руслановна

магистрант

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»

г. Нижневартовск, ХМАО – Югра

DOI 10.31483/r-167101

**ОТ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПЬЕС А.Н. ОСТРОВСКОГО
К ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ДРАМАМ А.П. ЧЕХОВА –
ЭВОЛЮЦИЯ РУССКОЙ ДРАМЫ**

Аннотация: в статье рассматривается эволюция русской драматургии конца XIX – начала XX века, обусловившая переход от социально-бытовых пьес А. Н. Островского к психологическим драмам А. П. Чехова. Актуальность исследования обусловлена необходимостью осмысления изменений художественных принципов русской драмы и формирования «новой драмы» в отечественной литературе и театре рубежа XIX–XX веков. Цель работы – выявить особенности развития русской драматургии рассматриваемого периода и определить значение творчества Островского и Чехова в трансформации драматического искусства. В ходе исследования использовались историко-литературный, сравнительно-типологический методы и анализ художественного текста. Установлено, что развитие русской драматургии сопровождалось переходом от внешнего социально-бытового конфликта к внутреннему психологическому, усилением внимания к духовному миру личности и изменением структуры драматического действия. Полученные результаты могут быть применены в изучении истории русской литературы, теории драмы и преподавании литературоведческих дисциплин.

Ключевые слова: русская драматургия конца XIX – начала XX века, реализм, социально-бытовая драма, «новая драма», психологическая драма, психологизм, подтекст.

В русской литературе XIX века драматургия развивалась в тесной связи с социальными и культурными процессами эпохи. Размышления о природе драматического искусства формировались не только в специальных теоретических трудах, но и в литературной критике, и в практике драматургов. Взгляды русских писателей на драму складывались в процессе осмысления новых художественных явлений, возникавших в литературе и театре.

В XIX веке в литературе стало развиваться такое литературное направление как реализм. Реалистическая драматургия стремилась к правдивому и точному изображению жизни, раскрытию социальных противоречий общества и внутреннего мира человека. Но реализм второй половины XIX века не был однородным явлением. Постепенно нарастали такие тенденции, как усиление психологической мотивации поступков героев, внимание к состояниям личности, интерес к внутренним конфликтам. По наблюдению Л.Я. Гинзбург, в литературе этого периода внутренняя жизнь человека все чаще выступает как самостоятельная художественная реальность, что подготавливает переход к новой драматургической системе. Как отмечает исследовательница, «реализм, изображающий конкретную действительность в её причинной обусловленности, социальной и исторической, не нуждался ни в особой сфере прекрасного, ни в специально художественной речевой среде. Существование подобной среды теряло философский смысл; тем самым стиралась непереходимая граница между изящной литературой и другими видами словесности» [4, с. 7].

К середине XIX века русскому театру удалось заложить основы собственной театральной школы и драматургии. Значительное влияние на развитие русской драматургии оказало творчество И.С. Тургенева, А.Н. Островского, А.К. Толстого.

Иван Сергеевич Тургенев создал ряд драматических пьес, которые стали важным этапом в развитии русской драмы и подготовили появление «новой драмы» конца XIX века. Наиболее известны его пьесы «Где тонко, там и рвётся», «Месяц в деревне», «Нахлебник», «Холостяк», «Провинциалка», «Месяц в Сор-

ренте». Автор описывает жизнь помещиков, чиновников, русской интеллигенции, «маленьких людей», раскрывая социальные и нравственные проблемы своего времени.

Драматургия Тургенева близка к прозе – его пьесы отличаются подробной психологической разработкой характеров, большим количеством диалогов и вниманием к внутреннему состоянию героев. Тургенев уделяет особое внимание чувствам и переживаниям действующих лиц, показывая самые тонкие изменения их настроения. Главное для автора – внутренний мир человека. Его герои часто испытывают внутреннюю неудовлетворённость, сомнения, переживания. Особенностью драматургии Тургенева является глубокий психологизм.

В пьесах Тургенева очень важны атмосфера и эмоции. События в его произведениях не главное, их немного, действие развивается медленно. Основное внимание уделяется сложным отношениям между действующими лицами, психологическому напряжению и скрытому конфликту: то, что происходит в душе человека, и является основным действием. Многие исследователи отмечали, что пьесы Тургенева предвосхитили драматургию Антона Павловича Чехова. Литературовед Б.В. Варнеке писал: «Мы видим, что по своей технике пьесы Тургенева совершенно не вкладываются в рамки современного ему репертуара, но зато отличаются всеми теми признаками, которые присущи «новой» драме, а у нас – пьесам Чехова» [3, с. 24].

Переход к новой драматургической модели во многом стал возможен благодаря художественному наследию Александра Николаевича Островского, который создал обширный оригинальный репертуар для русской сцены и окончательно утвердил реалистическую форму в русском театре.

В рамках реалистического направления формируется традиция социально-бытовой драмы, ярким представителем которой и стал А.Н. Островский – его творчество занимает центральное место в развитии русской драматургии XIX века. Островский открыл перед русским театром новую действительность – мир повседневной жизни, со всей сложностью социальных отношений и челове-

ческих характеров. Произведения А.Н. Островского отражают сложные социальные процессы, происходившие в российском обществе того времени. Основная тема для Островского – тема борьбы с закостенелым миром, которая проходит через все его произведения. Именно столкновение характеров и интересов действующих лиц определяет развитие сюжета и драматическое напряжение пьесы.

Драматург создал целую галерею действующих лиц, представляющих все социальные слои населения России: помещиков и крестьян, чиновников и студентов, дворян и купцов, приказчиков и артистов. В пьесах автора подробно отображены бытовая среда, нравственные нормы и общественные отношения. Вся драматургия Островского строится на изображении повседневности, бытовых деталей и характеров. Именно эта простота и правдивость создают глубокий художественный эффект.

Наиболее известные пьесы драматурга: «Гроза», «Бесприданница» и «Свои люди – сочтёмся». В этих произведениях автор раскрывает острые социальные и нравственные конфликты, возникающие в обществе.

Островский уделяет большое внимание деталям и социальному контексту. Он стремится показать жизнь такой, какая она есть на самом деле, используя выразительный разговорный язык персонажей и точные бытовые детали. Детали помогают раскрыть характер персонажей и их внутренний мир. Так, в «Грозе» важным символом становится белый платок Катерины, который ассоциируется с чистотой, духовностью и стремлением к свободе.

Образ Катерины в пьесе «Гроза» воплощает стремление к свободе и внутренний конфликт личности. Её мечты о полёте символизируют желание вырваться из ограничивающей среды «тёмного царства». Однако окружающая действительность оказывается сильнее, и трагедия героини становится отражением жестоких социальных и моральных условий. Значимую роль в этом играет и образ Бориса, который, вместо поддержки героини, фактически способствует её гибели.

Пьесы Островского имеют тесную связь с народной культурой, в частности с песенной традицией. Музыка и народные песни становятся частью художественной структуры его произведений, усиливая эмоциональное воздействие. Например, в пьесе «Гроза» уже с первых сцен создаётся напряжённое настроение благодаря использованию народной песни, которая предвосхищает трагическое развитие событий.

Творчество Островского представляет собой сложную систему художественных образов и символов, тесно связанных с национальной культурой. Его драматургия сочетает в себе реалистичное изображение жизни, глубокий психологизм и использование выразительных художественных деталей. Островский заложил начало перехода драматизма внешнего к драматизму внутреннему.

Таким образом, драматургия Островского стала важнейшим этапом становления русского реалистического театра. Его творчество входит в систему культурных кодов эпохи, отражающих совокупность символов, смыслов и художественных образов, определяющих национальную идентичность.

Островский прекрасно понимал свою роль в создании русского национального театра. Он с огорчением говорил об отсутствии русской школы драматического искусства. Как отмечает Ю.В. Бабичева, А.Н. Островский, противопоставив европейскому канону «хорошо скроенной» драмы реалистическую, социально-бытовую пьесу, заложил основы для будущего развития «новой драмы»: «XX столетие... сохранило пиетет к великому драматургу, но в общую оценку его исторической роли были внесены существенные коррективы. По-новому была осмыслена и формула «пьеса жизни». Тень Островского активно участвовала в бушевавшей 20 лет бурной дискуссии... В том споре сложилась новая концепция истории русской драмы, где две ее эпохи были представлены фигурами Островского и Чехова» [1, с. 171].

Среди современников Островского, которые также писали для театра, следует выделить Алексея Константиновича Толстого.

Алексей Константинович Толстой – автор драматической трилогии «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис» и «Смерть Иоанна Грозного». Пьеса «Царь

Федор» была поставлена на сцене в самом конце XIX в., она имела исключительный успех, в том числе благодаря прекрасной игре актеров Москвина и Орленева. А также потому, что зрители увидели в образе царя Фёдора параллели с царём Николаем II. Пьесы А.К. Толстого имели большое значение для развития драматургии в России.

В рамках вопроса об изменениях драматургии во второй половине XIX века необходимо учитывать особенности драмы как литературного рода. В отличие от эпоса и лирики, драматическое произведение ориентировано на сценическое воплощение. В нём художественное действие раскрывается преимущественно через речь и поступки персонажей, а авторская позиция выражается опосредованно – через развитие конфликта и взаимодействие действующих лиц. Именно конфликтная ситуация, требующая активного действия героя, составляет основу драматического содержания. Как отмечает В.Е. Хализев, конфликт является важнейшей основой драматического произведения: «Конфликт, напряжённо переживаемый персонажами, не просто присутствует в драме: как правило, он пронизывает всё произведение, лежит в основе едва ли не всех его эпизодов» [7, с. 129].

Вместе с тем в конце XIX века происходит переосмысление самой природы драматического конфликта. Если в классической драме конфликт носит преимущественно внешний характер и выражается в открытом противостоянии персонажей, то в переходный период усиливается тенденция к его внутренней психологизации. Формы художественного конфликта усложняются, на первое место выходит интерес к духовной жизни личности. Драматургия постепенно отходит от однозначных прямолинейных конфликтов к более сложным и многослойным драматическим действиям.

К концу XIX века в русской литературе происходят значительные изменения. Одной из характерных особенностей литературы этого периода становится интерес к внутреннему миру личности, ее внутренним конфликтам и переживаниям. Психологические аспекты существования личности выдвигаются на первый план. Усиливается интерес к духовным поискам личности. Эти процессы

находят отражение и в драматургии, где постепенно формируется новый тип театра, ориентированный на психологическую глубину и философское осмысление жизни.

Рубеж XIX–XX веков – важный этап в истории отечественной литературы и театра. В этот период происходит существенная трансформация художественных принципов драматургии: изменяется структура драматического конфликта, усложняется психологическая характеристика персонажей, усиливается внимание к внутреннему миру человека.

В драматургии данного периода следует выделить творчество Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и М. Горького.

Лев Николаевич Толстой в своих пьесах обращался к острым нравственным и социальным проблемам современности. Наиболее известными драматическими произведениями Л.Н. Толстого являются «Власть тьмы», «Плоды просвещения» и «Живой труп».

Драматургия Л.Н. Толстого отличается глубоким психологизмом, вниманием к нравственным проблемам и стремлением раскрыть внутренний мир человека. Герои его пьес часто оказываются перед сложным моральным выбором, а развитие сюжета связано с внутренней борьбой личности.

Одним из наиболее известных произведений Толстого стала драма «Живой труп». В центре пьесы находится человек, не способный жить по законам лицемерного общества. Главный герой стремится к нравственной свободе, но оказывается бессилён перед общественными условностями. В этой драме особенно ярко проявляется интерес Толстого к внутреннему миру личности и её духовным переживаниям.

Если драматургия второй половины XIX века во многом опиралась на традиции социально-бытовой пьесы, то к концу столетия на первый план выходит психологическая драма, связанная с именем Антона Павловича Чехова – он стал наиболее ярким представителем новой драматургии. Его пьесы знаменуют собой переход к принципиально иной художественной системе, в которой главную роль

играет не внешнее действие, а внутренний мир персонажей. К наиболее известным драматическим произведениям Чехова относятся «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишнёвый сад».

Особенностью чеховской драматургии является ослабление традиционного внешнего конфликта. В его пьесах отсутствуют яркие драматические события, которые были характерны для классической драматургии. Основное внимание сосредоточено на внутреннем состоянии героев, их размышлениях, переживаниях и духовных противоречиях. Чехов стремится показать жизнь такой, какой она является на самом деле – со всеми её повседневными мелочами, неосуществлёнными мечтами и скрытыми драмами.

Чехов понимает, что обычная жизнь людей не состоит из бурных страстей, как это изображалось в пьесах его времени. Люди просто изо дня в день делают свои повседневные дела. Внимание Чехова сосредоточено не на событиях, а на внутреннем мире героев, настроении, чувстве, мыслях. Из этого и родился чеховский прием, который теперь принято называть смысловым подтекстом.

Чехов сам подчеркивал особенность своего художественного метода. В одном из писем он писал: «Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как и в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни...» [5, с. 521].

Подтекст в пьесах Чехова играет важную роль. Значительная часть смысла передаётся не через прямые высказывания персонажей, а через паузы, интонации, жесты и атмосферу сценического действия. Именно поэтому постановка чеховских пьес требовала нового театрального подхода.

Категория подтекста в чеховской драматургии тесно связана с особой организацией сценического времени и пространства. События в пьесах разворачиваются не столько в форме последовательных действий, сколько в виде состояний, настроений и внутренних изменений героев.

Однако для современников новаторство Чехова было далеко не очевидным из-за того, что у него нет внешнего конфликта, его конфликт внутренний, к чему

люди того времени не привыкли. Он основан на несоответствии внутреннего душевного состояния и окружающей действительности. «Художественную манеру Чехова можно уподобить скорей всего приемам вдумчивого экспериментатора, который делает один за другим различные опыты в целях полнейшего выяснения занимающего его феномена, но является при этом не равнодушным и холодным регистратором жизни, а мыслителем, сердце которого болит и любит, и истекает кровью от сострадания» [2, с. 143]- писал С.Н. Булгаков. Исследователь русской литературы П.А. Марков отмечал: «Чехов – актер романтической иронии и лирического пессимизма. При всей глубине его творчества и технической изощренности его мастерства его творчество глубоко наивно. И может быть, в лиризме, в наивности и той радости творчества, которой он проникнут, – главное очарование его горького и нежного таланта» [6, с. 28].

Переход от драматургии Александра Николаевича Островского к драматургии Чехова нельзя рассматривать как резкий разрыв традиции. Напротив, он представляет собой закономерный этап художественного развития, в котором сохраняются реалистические основы, но существенно изменяются способы их воплощения.

В начале XX века, в те же годы, что и А.П. Чехов, создавал свои драматические произведения Максим Горький. Пьесы Максима Горького отражали острые социальные противоречия эпохи и жизнь различных слоёв общества. Наиболее известными драматическими произведениями Горького являются «Мещане», «На дне», «Дачники», «Варвары» и «Враги».

Главная особенность драматургии Горького – социальная направленность. Писатель показывает тяжёлую жизнь людей, их бесправие, нищету и духовный кризис общества. В центре внимания автора находятся судьбы простых людей, представителей низших слоёв общества, рабочих и обедневшей интеллигенции.

Особое место в творчестве Горького занимает пьеса «На дне». В ней изображена жизнь обитателей ночлежки – людей, оказавшихся на самом «дне» общества. Автор показывает трагедию человеческого существования, утрату надежды и веры в будущее. Одной из главных проблем пьесы становится спор о правде и

лжи. Герои по-разному понимают смысл жизни, человеческое достоинство и возможность духовного спасения.

Для драматургии Горького характерны острые конфликты и напряжённые диалоги. Его герои активно спорят, отстаивают свои взгляды, сталкиваются друг с другом в идейной борьбе. В пьесах писателя большое значение имеет речь персонажей, которая помогает раскрыть их характеры и мировоззрение. Ещё одной важной особенностью его драматургии является сочетание реализма и романтических мотивов. Даже в тяжёлых жизненных обстоятельствах писатель стремится показать силу человеческого характера, стремление к свободе и духовному обновлению.

Драматургия Горького стала важным этапом развития русского театра начала XX века. Его пьесы отличаются социальной остротой, глубоким психологизмом и вниманием к проблемам человека и общества.

Таким образом, к началу XX века русская драма на первое место вынесла внутренний мир героев, их переживания и мысли. Действие перестало быть главным в пьесе. Важным стало развитие отношений между героями, внутренний конфликт и психологические состояния героев, что привело к серьёзным изменениям в театре. Это стало важным этапом в развитии русской драматургии и театра в целом.

Список литературы

1. Бабичева Ю.В. Островский в преддверии «новой драмы» / Ю.В. Бабичева // А.Н. Островский, А.П. Чехов и литературный процесс XIX–XX вв.: сборник статей. – М., 2003. – С. 170–191.

2. Булгаков С.Н. Сочинения / С.Н. Булгаков. – В 2 т. Т. 2. Избранные статьи / сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. И.Б. Роднянской. – М.: Наука, 1993. – 751 с.

3. Варнеке Б.В. Тургенев драматург: сборник статей / Б.В. Варнеке. – Одесса: А.А. Ивасенко, 1919. – С. 1–24.

4. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе / Л.Я. Гинзбург. – Л.: Художественная литература, 1977. – 449 с.
5. Гурлянд И.Я. Из воспоминаний об А.П. Чехове / И.Я. Гурлянд // Театр и искусство. – 1904. – №28. – С. 520–522.
6. Марков П.А. О театре / П.А. Марков. – В 4 т. Т. 3. Дневник театрального критика. – М.: Искусство, 1976. – 639 с.
7. Хализев В.Е. Драма как род литературы (поэтика, генезис, функционирование) / В.Е. Хализев. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 260 с.