

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра общего литературоведения
и журналистики

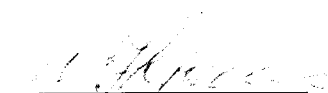
Пьеса А.П. Чехова «Вишнёвый сад» в восприятии современников
АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 4 курса 431 группы
направления 42.03.02 «Журналистика»
Института филологии и журналистики

Гавриличевой Марины Константиновны

Научный руководитель:

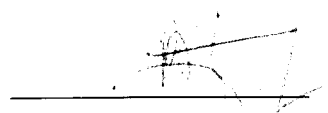
профессор,
к. филол. н., доцент

И.А. Книгин

Зав. кафедрой:

д. филол. н., профессор

В.В. Прозоров

Саратов
2017

Введение

Исследование восприятия драматургии А.П. Чехова современниками – создателями первых постановок его пьес в Московском художественном театре, театральных и литературных критиков – позволяет оценить масштаб влияния эстетики Чехова на развитие искусства своего времени. Погружение в мир чеховской драмы открывает перед зрителями и режиссерами возможность осознать, каким образом формируется философия повседневности, где скрыты причины трагизма жизни человека, какова возможность преодоления драматического мироощущения.

Значение первых интерпретаторов его пьес – К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко – для всей последующей мировой театральной традиции инсценирования произведений классика русской литературы сложно переоценить. Они по-настоящему открыли миру размах чеховской драматургии. На протяжении всего периода развития отечественного театра можно проследить постоянную связь с традициями, заложенными Московским художественным театром, которые нередко проявляются и в форме полемического диалога с их опытом, но, тем не менее, всегда концентрируется вокруг истинной проблематики пьес великого драматурга.

Поэтому обращение к документам чеховской эпохи, отражавшим процесс создания его литературных текстов и этапы формирования сценических интерпретаций его пьес остается *актуальным* и в наши дни.

Театр был для Чехова любовью всей жизни, которой он оставался верен до последних дней. Театр создал имя Чехова, а драматург отплатил ему взаимностью, создав новый театр. Сегодня А.П. Чехов – автор, чье искусство в значительной мере сформировало облик театра XX века. Он определил характер нового содержания, форм и отношений между сценой и зрительным залом. Драматург был чрезмерно неравнодушен к репетициям, игре актёров, всё ему виделось по-иному, он везде хотел добавить «своего, авторского» снова и снова. Многие чеховские пьесы можно считать успешными, прочно

занявшими свое место в репертуаре драматических театров ещё при жизни писателя, чего нельзя сказать про «Вишнёвый сад».

Настоящая дипломная работа посвящена изучению откликов на пьесу Чехова его современниками. Помимо анализа критики и писем в работе уделяется внимание внутреннему состоянию писателя, тому, как менялось его настроение, отмечается его реакция на критику, на работу актёров в процессе создания первой постановки пьесы в Московском художественном театре.

В работе в качестве *материала исследования* взяты пьеса Чехова «Вишневый сад», переписка писателя с современниками – О.Л. Книппер-Чеховой, К.С. Станиславским, В.И. Немировичем-Данченко, критические статьи, появившиеся вслед за первой постановкой пьесы.

Предметом исследования стал спектр мнений о пьесе «Вишневый сад» литературных и театральных критиков, появившиеся после премьеры пьесы на сцене МХТ в 1904 году, оценки и впечатления, выраженные в тех или иных критических и исследовательских работах, содержащих в себе упоминания о драме, мнения, взгляды и переживания самого Чехова и его адресатов по поводу премьеры пьесы, отразившиеся в переписке писателя.

Целью предлагаемой работы является восстановление целостной картины восприятия пьесы «Вишневый сад» в 1904 году, сразу после выхода премьеры на сцене МХТ, значительно опередившей появление печатной версии пьесы. Это позволит внести определённый вклад в изучение всего литературно-критического корпуса, посвящённого А.П. Чехову.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих **задач**:

- проанализировать переписку А.П. Чехова, отражающую процесс создания текста последней пьесы драматурга и ход работы над ее первой постановкой;
- найти, проанализировать и систематизировать критические оценки пьесы и ее первой постановки современниками автора.

Структура работы: дипломное сочинение состоит из Введения, Основной части, включающей две главы, Заключения и Списка использованной литературы. В Первой главе работы «Пьеса “Вишнёвый сад” в переписке А.П. Чехова с современниками» анализируются этапы процесса создания текста последней пьесы драматурга и ход работы над ее первой постановкой, нашедшие отражение в обширной переписке автора за 1903 год. Вторая глава «“Вишневый сад” как комедия эпохи в литературной и театральной критике» посвящена изучению различных откликов на пьесу в журналах и газетах начала прошлого столетия. Итоги и перспективы исследования представлены в заключении бакалаврской работы. Завершается работа представленным «Списком использованных источников».

Результаты исследования позволят наиболее полно воссоздать картину восприятия последней пьесы Чехова его современниками. Итоги проведенной работы имеют существенное значение для дальнейшего изучения драматургии А.П. Чехова и поэтики отечественной драматургии, а также расширения наших знаний о формах критической оценки смысла драматургического текста.

Впервые о начале работы над «Вишневым садом» писатель упоминает в 1901 году в письме жене О.Л. Книппер-Чеховой. Работа над созданием пьесы шла с большими затруднениями, это было связано с ухудшающимся состоянием здоровья Антона Павловича. В 1903 году комедия была окончена и отправлена руководителям Московского художественного театра. В 1904 году пьеса была впервые представлена публике. С этого момента началась долгая и сложная история сценической жизни пьесы, которую уже на протяжении более чем ста лет анализируют, критикуют, разгадывают и переосмысливают. «Вишневый сад» – последнее драматическое произведение А.П. Чехова. В нем нашли воплощение мысли о России и населяющих ее людях, идеи, представления и чувства, сформировавшиеся в чеховских мыслях за годы жизни и творчества. Пьеса стала итоговым, знаковым для Чехова-драматурга сочинением, в очередной раз продемонстрировавшим

новаторство автора, фактически создавшего новую мировую театральную традицию.

Сюжетной основой «Вишневого сада» стала история продажи родового поместья разорившихся дворян. В начале XX века подобные истории не были редкостью. Этот сюжет имеет автобиографические мотивы, дом Чеховых вместе с отцовской лавкой был продан в счет погашения долгов еще за 20 лет до создания пьесы, и это событие оставило в сердце писателя глубокую рану. По словам М.М. Бахтина, истинные художественные произведения выходят далеко за рамки своего времени, они живут в веках.

Основное содержание работы

В первой главе рассматривается переписка А.П.Чехова по поводу пьесы с современниками. Объектом исследования стали документальные источники, раскрывающие процесс создания «Вишневого сада» и его первую сценическую интерпретацию в МХТ, и выявленные критические работы, посвященные «Вишневому саду». Материалом исследования стали переписка Чехова и создателей МХТ, тексты рецензий и их фрагменты, представленные в комментированной антологии А.П. Кузичевой «А.П.Чехов в русской театральной критике. 1887 – 1917», антологии «Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1898 – 1905», выпущенной под редакцией О. А. Радищевой, в примечаниях к Полному собранию сочинений и писем А.П. Чехова в 30-ти томах, а также литературно-критические и театрально-критические отклики на «Вишневый сад», опубликованные в центральных и провинциальных печатных изданиях. Теперь мы понимаем, что Чехов, как основоположник драматургии абсурда, слову «комедия» придавал отличный от традиционного для его времени смысл. В тогдашнем театре комедией называли смешную, чаще всего бытовую пьесу. Чехов же возвращал театр к античным истокам жанра, когда на сцене действовали персонажи, похожие не только на людей, но и

олицетворяющие посланников другого мира. Предшественниками Чехова в этом смысле были античные авторы и Данте с его «Божественной комедией».

Попытаемся выстроить в хронологическом порядке переписку Чехова с создателями первой постановки в театре. Окончательная рукопись была отправлена супруге для передачи Станиславскому и Немировичу-Данченко 14 октября. В сопровождающем рукопись письме Чехов попросил передать свои впечатления от пьесы телеграммой. Первый ответ от Владимира Ивановича он получил 18 октября (в тот же день, когда пьеса была передана в театр), и для автора он оказался неожиданным во многих оценках

Вторая глава посвящена изучению откликов на пьесу Чехова его современников. Чехов болезненно относился к поверхностной критике своих пьес. После известия об отрицательных рецензиях на спектакли МХТ в дни гастролей театра в Санкт-Петербурге (в числе негативно принятых были и его «Три сестры») Чехов написал О.Л. Книппер, что решает бросить работу для театра навсегда (письмо О.Л. Книппер от 1 марта 1901 г.¹). Лишь увидев лично спектакль в начале следующего сезона, Чехов успокоился и занялся обдумыванием новой пьесы.

Чехов, как и многие другие русские драматурги, находился в сложных отношениях с театром, спектр оценок итогов работы артистов – от полного взаимопонимания до непримиримого конфликта – характерен и для его истории воплощения пьес на сцене. Надо понимать, что театр порой действует по своим законам, пренебрегая новаторским замыслом автора, а иногда вынужден идти на поводу у вкусов публики, покупающей билеты. Кроме того, иногда даже адекватное театральное решение наталкивается на непонимание театральной критики, также призванной ориентировать публику в соответствии или несоответствии спектакля ее представлениям и вкусам, выступая в роли авторитетного гида.

¹ Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. – Т. 9. Письма, 1900 – март 1901. – С. 211-212.

Художественный мир «Вишневого сада» оказался еще сложнее для исполнения и понимания, чем все предыдущие пьесы Чехова. Эта чеховская драма, обозначенная им как комедия, была итогом всего творческого пути писателя и потому оказалась пронизанной мотивами и темами многих более ранних его текстов. При определенной социальной остроте комедия оперировала историческими категориями и предлагала обобщающий взгляд на пути развития России. Вместе с тем она до сих пор не устает поражать критиков тончайшей нюансировкой психологических мотивировок в отношениях между героями и обилием значимых деталей, многообразие которых сложно передать артистам на сцене.

Люди, ценившие и понимавшие творчество Чехова, приветствовали спектакли Художественного театра, предложившего театральным методом для передачи сложного содержания его пьес. Этот был тот уникальный случай, когда театральные трактовки пьес передавали их идейный смысл и целостный художественный мир глубже, чем это могли сделать для себя читатели-современники с книгой в руках.

Профессиональная критика сразу отметила в постановках К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко чеховских пьес их непривычную театральную природу и даже нетеатральность, осуждая автора за нарушение традиционных сценических канонов. Об этой кажущейся нетеатральности и несценичности чеховской драмы говорил и В.И. Немирович-Данченко. Чехов кажется странным театральному зрителю, привыкшему к зрелищу, изображающему сильные характеры, динамичное действие, столкновения страстей. Чеховская драма не вписывается в сложившиеся стереотипные представления о театре. Его поэтика сумеречной будничной жизни не может быть воплощена теми условными приемами и средствами, которые были признаны со времен античности как истинно сценические. Именно в этом несоответствии стереотипным представлениям и привычным театральным канонам великий режиссер и видит мнимую несценичность чеховской драмы.

Действительно, творчество Чехова с большим трудом находило путь к пониманию в среде профессиональных критиков

Помимо анализа критики и писем, уделяется внимание внутреннему состоянию писателя, тому, как менялось его настроение, отмечается его реакция на критику, на работу актёров в процессе создания первой постановки пьесы в Московском художественном театре. В работе в качестве материала исследования взяты пьеса Чехова «Вишневый сад», переписка писателя с современниками – О.Л. Книппер-Чеховой, К.С. Станиславским, В.И. Немировичем-Данченко, критические статьи, появившиеся вслед за первой постановкой пьесы.

Заключение.

Подводя итоги работы, следует подчеркнуть, что пьеса «Вишневый сад» была подлинным апофеозом творческого пути А.П. Чехова. Его пристальное внимание к своему драматургическому завещанию в полной мере раскрывается из общего контекста переписки писателя и становится ясно: Чехов довольно болезненно переживал непонимание постановщиками природы своей драматургии, как и отрицательную оценку своих произведений, в особенности пьес, профессиональными театральными критиками. Но, так или иначе, даже сам Антон Павлович не мог предугадать, насколько разнообразным, противоречивым и ярким будет восприятие его «Вишневого сада».

Анализ спектра оценок пьесы «Вишневый сад» в письмах режиссеров к нему, в журнально-газетных откликах, в литературно-критических и театроведческих работах позволяют заключить, что с первого дня премьеры в 1904 году эта последняя пьеса Чехова продолжала интересовать и волновать многих критиков и деятелей театра. На фоне остросоциальной драматургии Л.Н. Толстого и М.Горького чеховское творчество воспринималось к этому времени театральной критикой как своего рода индикатор общественных отношений. В то же время литературная критика в значительной мере

стремилась предложить более обобщённый взгляд на чеховское творчество, по возможности беспристрастное, без каких-либо идейно-эстетических клише, мешавших адекватно оценить идейный комплекс поэтики драматургии Чехова.

Поскольку спектакль по пьесе вышел ощутимо раньше печатного издания пьесы, многие суждения критиков, в том числе и литературных, формировались под воздействием спектакля Художественного театра. Режиссерское решение К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко серьезно влияли на восприятие пьесы. Так А.Р. Кугель откликнулся на «Вишневый сад» дважды – и именно его последний отклик на спектакль демонстрировал большую адекватность понимания замысла драматурга.

Анализ рассмотренных в работе статей создает ощущение разобщённости взглядов современных Чехову критиков и деятелей театра на «Вишневый сад». Эта калейдоскопичность мнений демонстрирует непосредственность критиков в оценках выдающегося явления мировой культуры и сложность его адекватного осмысления чеховскими современниками. Для понимания истинной глубины и высокого новаторства пьесы в создании законов театра нового века потребуется опыт нескольких поколений исследователей и деятелей театра. Для своего времени, по словам Л.Е. Бушканец, критические оценки чеховского творчества «...мы должны <...> оценивать не с сегодняшних позиций, а как социокультурное явление»², со всеми присущими тому или иному времени ошибками, противоречивостью и субъективностью.

Тем не менее некоторые общие выводы из многообразия представленных мнений сделать вполне возможно, закономерности, присутствующие в разнообразных суждениях, определённо прослеживаются. Многим уже к тому времени пьеса представлялась завещанием великого писателя-современника. Большинство критиков видят в пьесе историю

² Бушканец Л.Е. «Он между нами жил...»: А.П.Чехов и русское общество конца XIX–начала XX века. – Казань, 2012. – С. 131.

утраты аристократией своего доминирующего общественного положения. При этом сама картина умирающего мира дворянской усадьбы нарисована драматургом в контурах живой актуальной импрессионистичной культуры.

Поскольку постановка пьесы предшествовала изданию текста, критики оценивали последнюю чеховскую драму через призму сценических решений Художественного театра. Общую атмосферу угасания, сумерек отмечают все критики. Но большинство авторов рецензий идет по проторенному пути, пытаясь отыскать в пьесе драматургический конфликт, ведущий за собой действие (Н. Николаев, П. Коган). Рецензенты, не находя прочного стержня конфликтной драматургии, обвиняют в этом либо постановщиков спектакля, обилием деталей разрушивших динамику сквозного развития (Н. Николаев), либо автора пьесы, уставшего, исписавшегося, допустившего досадные промахи и достигшего апогея безысходности (Ю. Беляев, П. Коган, А. Кугель).

Глубинное понимание поэтики «Вишневого сада» продемонстрировал в своем критическом отклике Андрей Белый. Его мнение созвучно поискам адекватного режиссерского прочтения пьесы В.Э. Мейерхольдом, ставившим пьесу только в 1904-1905 годах несколько раз. Именно опыт Мейерхольда демонстрирует кропотливость погружения в мир величайшей пьесы Чехова, требующей полной концентрации и интеллектуального напряжения на протяжении долго времени. Его интерпретационный подход в этом плане серьезно контрастирует с характером порой сиюминутных и тенденциозных оценок «Вишневого сада» современными ему литературными и театральными критиками.

Об особом эмоциональном настрое пьесы, о сложно представленных в ней социальных и философских темах, об особенностях характеросложения и жанра, мало схожих со всей предшествующей традицией русской драмы, о границах реалистического в изображении людей и явлений размышляла большая часть современных Чехову критиков. Интенсивная рецепция над

значимостью пьесы с первых дней ее появления на свет дала старт для постепенного осознания истинных масштабов литературного гения ее автора.

Серьезной перспективой данной темы может стать изучение многообразия откликов деятелей театра и критиков о пьесе «Вишневый сад» во всю предреволюционную эпоху, когда проблематика пьесы постепенно высвечивалась все новыми смыслами. К примеру, театральных деятелей, актёров, искусствоведов, критиков, театроведов и других людей, близких к сфере театра, драматургии, литературоведения, режиссёров, ставивших «Вишневый сад», театралов, смотревших когда-либо постановку этой пьесы. Также для полной оценки значения «Вишневого сада» в истории развития мировой драмы необходимо исследование литературно-критических материалов на протяжении всего XX века, и не только в отечественной литературно-критической и театроведческой традиции, но и в разнообразии взглядов и подходов к пьесе за рубежом. Все это значительно расширит масштабы понимания поэтики чеховского творчества, а театральным интерпретаторам пьесы в XXI веке позволит глубже понять подлинную сценическую природу «Вишневого сада».