

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории и
педагогике искусства

Драматургия А.П. Чехова как выдающееся явление русского театрального искусства Серебряного века

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 541 группы
направления подготовки 51.03.02 Народная художественная культура
Института искусств

ТЕЛЯКОВОЙ ОКСАНЫ ВИКТОРОВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. филос. наук

(подпись, дата)

Л.С. Пестрякова

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук

(подпись, дата)

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2021

Введение

Театр – это зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез литературы, музыки, хореографии, изобразительного и других видов искусства. Родовое понятие «театр» включает в себя различные его виды: драматический театр, оперный, балетный, кукольный, театр пантомимы. Он обладает собственной спецификой: отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством драматического действия, главным носителем которого является актёр.

Вырастая из глубин человеческой истории, театр корнями своими уходит в толщу древнейших охотничьих и сельских игрищ, массовых народных обрядов и празднеств. В процессе своего становления он прошел различные исторические формы, менялись его виды, роль в развитии общества, идейная наполненность театральных произведений.

Особую страницу в истории мирового театра представляет русский театр. Путь его развития делится на несколько основных этапов. Первый этап начинается с формирования родового общества и длится до XVII в. Второй этап завершается созданием постоянного профессионального театра в середине XVIII. Следующий период - с конца XVIII в. до начала XX в., который ознаменовал появление режиссерского театра и новых эстетических концепций.

Рубеж XIX–XX веков, названный Серебряным веком, уникальное явление в культуре, время поисков и экспериментов в театре. Велика роль в этом процессе А.П. Чехова – писателя-драматурга, творчество которого тесно связано с деятельностью Московского художественного театра, основанного К. С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко.

Целью дипломного сочинения является изучение драматургии А.П. Чехова как выдающегося явления русского театрального искусства Серебряного века.

В задачи входило:

1. Изучить русское искусство и философию рубежа XIX-XX веков.
2. Рассмотреть становление русского театра Серебряного века.
3. Определить новаторство драматургии А.П. Чехова.
4. Проанализировать пьесу А.П. Чехова «Вишневый сад».

Методологической базой явились труды Александрова В.Н., Балакина Т.И., Катаева В.Б., Нартыева Н.Н., Никифорова Е.Г., Тихомирова С.В., Шалюгина Г.А., и др.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, приложения.

Глава I посвящена изучению русской культуры и искусства Серебряного века. В разделе 1.1 рассматриваются философия и русское искусство рубежа XIX-XX веков. Раздел 1.2 посвящен основам русского театра Серебряного века.

В главе II рассматривается драматургия А.П. Чехов, в которой раздел 2.1 посвящен новаторству драматургии А.П. Чехова, в разделе 2.2 представлен анализ пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад».

В заключении подведены итоги работы. Сделаны основные выводы.

Список использованных источников включает шестьдесят два наименования.

Приложение А. Список иллюстраций содержит шесть наименований.

Основное содержание работы

Первая глава, разделенная на два параграфа («Русское искусство и философия рубежа XIX-XX веков» и «Русский театр Серебряного века»)

Серебряный век — период в истории русской культуры, относящийся к началу XX столетия, совпавший с эпохой модерна. В европейской культуре рубеж XIX—XX веков получил общепринятое французское наименование fin de siècle («конец века») и Belle Époque («прекрасная эпоха»). Свое название эпоха «Серебряного века» получила уже после её завершения.

Это время духовного новаторства, крупного скачка в развитии отечественной культуры. Именно в этот период родились новые литературные жанры, обогатилась эстетика художественного творчества, прославилась целая плеяда выдающихся просветителей, деятелей науки, писателей, поэтов, художников.

Серебряный век в русской культуре – понятие широкое. Это живопись и архитектура модерна, символистский театр, воплотивший идею синтеза искусств, когда над постановкой спектакля вместе с режиссерами и актерами работали художники и композиторы, это и литература символизма, и особенно поэзия, которая в историю мировой литературы вошла под названием «поэзия Серебряного века».

Идейной основой «Серебряного века» явилась русская философия, включавшая обширный многосторонний процесс развития мировоззренческих идей, философских концепций, диалектико-материалистических, религиозно-символических и мистических взглядов.

Основной трибуной философов «серебряного века» становится участие в литературно-философских журналах («Логос», «Новые идеи в философии», изд-во «Путь») и сборниках. Сборник «Вехи» (1909) имеет ярко выраженный мировоззренческий характер. Авторы - М. О. Гершензон, Бердяев, С. Н. Булгаков, А. Изгоев, Б. Кистяковский, П. Б. Струве, Франк - хотели повлиять на настроение интеллигенции, предложить ей новые культурные, религиозные и метафизические идеалы. При этом основной критике подвергалась традиция российского радикализма.

Ведущими идеями русской религиозной философии конца XIX - начала XX вв. были соборность, всеединство и абсолютная ценность человека. Эти идеи разрабатывались и обосновывались в произведениях Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьева, Л.Н. Толстого, Н.Ф. Федорова, П.А. Флоренского, Е.В. Шестакова, Г.Г. Шпета и др. русских мыслителей. Под соборностью понималось единство людей на основе любви к Богу и друг другу. Понятие «всеединство», используемое еще античными

философами, а в Средние века получившее новое содержание, связанное, прежде всего, с идеей единого Бога, стало одним из наиболее важных понятий русской религиозной философии этого периода.

Что же касается отношения русской религиозной философии к человеку, то следует сказать, что она вся буквально пронизана духом гуманизма, признающим абсолютной ценностью человека и только человека.

Для эпохи серебряного века характерно необычайное разнообразие и противоречивость художественных исканий. Многочисленные группировки со своими программными установками отражали напряженную общественно-политическую и сложную духовную атмосферу своего времени.

Ярчайшим культурным событием в русской культуре серебряного века является становление нового театра. «Театр в России был если не «больше», чем театр, то всегда центром культурной жизни и главнейшим среди искусств. В период 19-20 вв он стал играть ведущую роль в русской культуре, распространяя свое влияние на другие виды искусства. Театр выступал в роли общественной трибуны, где поднимались самые острые вопросы современности, и вместе с тем был творческой лабораторией, направленной на эксперименты, поиски нового и творческие искания.

Серебряный век — это эпоха художественных открытий в театральном искусстве. В конце XIX в. сценическое искусство переживало кризис, проявившийся в том, что репертуар театров в большинстве своем носил развлекательный характер, он не затрагивал насущных проблем жизни, а игра актеров не отличалась богатством художественных приемов. Необходимы были глубокие перемены в театре, и они стали возможны с появлением пьес А.П. Чехова и М. Горького.

Во главе театрального искусства стоял МХАТ. В 1898 г. он открылся как Московский художественно-общедоступный театр (с 1903 г. Московский художественный театр), основателями которого стали фабрикант С. Т. Морозов, а также новаторы театрального искусства К.С. Станиславский и

В.И. Немирович-Данченко. Перестроить всю жизнь русского театра, убрать всю казенщину, увлечь общностью интересов все художественные силы - таковы были задачи нового театра.

Станиславский и Немирович-Данченко, используя отечественный и мировой опыт театра, утверждали искусство нового типа, отвечающего духу времени. В репертуаре театра ведущее положение заняли пьесы А.П. Чехова («Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры»), затем М. Горького («Мещане», «На дне»). Лучшими спектаклями стали постановки «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Месяц в деревне» И.С. Тургенева, «Синяя птица» М. Метерлинка, «Гамлет» В. Шекспира. Этот репертуар требовал талантливых исполнителей. К. Станиславский разработал систему актерской игры и режиссуры, выступив против дилетантства, добиваясь воспитания актёра-гражданина, игра которого вела бы к созданию органического процесса по продуманной логике характера сценического героя, актер должен стать первенствующей фигурой театра. Режиссеры и педагоги сформировали труппу выдающихся актеров, в которую входили О. Книппер-Чехова, М. Лилина, Вс. Мейерхольд, В. Качалов, И. М. Москвин, А. Вишневский и др.

Т.о., «Серебряный век» занимает особое место в российской театральной культуре. Происходит бурное развитие театрального искусства, появляется большое количество новых театров, стремлением которых было разрушить старые каноны, осуществлять поиски новых сценических форм. Выделяется деятельность пяти великих режиссеров: К. Станиславского, В. Мейерхольда, Е. Вахтангова, В. Немировича-Данченко, А. Таирова, которые расширили пределы театра, открыли свободу в выборе творческого метода.

Наряду с существующим реалистическим театром возникает театр русского символизма, футуризма; новые направления в театральной творчестве, разрабатывается концепция условного театра, как его разновидность - традиционный и метафорический театры. Так же на смену лидирующих актёра и драматурга, выходят постановщик - режиссер, художник, композитор.

Важнейшим событием театральной жизни России было открытие в Москве художественного театра, основанного К. С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко. В постановке пьес А. П. Чехова и М.Горького формировались новые принципы актерского искусства, режиссуры, оформления спектаклей.

Во второй главе, которая включает в себя два параграфа («Новаторство драматургии А.П.Чехова» и «Анализ пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад»»).

Антон Павлович Чехов (1860–1904,) — русский писатель, прозаик, вошел в историю русской культуры как талантливый драматург. Его перу принадлежат пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры», «Чайка», «Вишневый сад» и многие другие. Драматургия Чехова 1890-1900-х гг. имеет принципиально новаторский характер. В число зрелых пьес писателя входят «Чайка» (1895 г., первая постановка в Александринском театре в 1896 г.; вторая - в МХТ в 1898 г.), «Дядя Ваня» (1896 г., постановка в 1899 г.), «Три сестры» (1900 г., постановка в 1901 г.), «Вишнёвый сад» (1903 г., премьера в 1904 г.). Кроме этого, в наследии Чехова есть несколько водевилей, неопубликованная при жизни драма «Безотцовщина» (1877-1878), времени самой ранней, еще гимназической юности; и две большие пьесы «Иванов» (1887-1889) и «Леший» (1889), в которых драматургическое новаторство писателя еще не приобрело устойчивой формы («Леший» позже станет основой для «Дяди Вани»).

Новаторство Чехова - драматурга состоит в том, что свое произведение он создает, обращаясь к нравственным вопросам человеческого бытия, любви, правде, жизненных испытаниях, веры в людей. При этом Чехов не предлагает своим зрителям готовые ответы на это вопросы. Писатель просто показывает жизнь в таком виде, какая она есть, и предоставляет каждому делать выбор самостоятельно.

Писателю удаётся запечатлеть внутри своего театрального мира вечные темы, которые насквозь пронизывают судьбы главных персонажей. Тема гражданского долга, судьбы отечества, истинного счастья, настоящего

человека- всем этим живут герои Чеховских произведений. Темы внутренних терзаний автор показывает через психологизм героя, его манеру речи, детали интерьера и одежды, диалоги.

Пьеса Чехова «Вишневый сад» появилась в 1903 году, на рубеже веков, когда не только общественно-политический мир, но и мир искусства начал ощущать потребность в обновлении, появлении новых сюжетов, героев, приемов художественного творчества.

В том же произведении можно увидеть следующую художественную особенность, присущую произведениям в жанре классицизма, — это символы. Главный герой произведения — это сам вишнёвый сад, многие критики утверждают, что это образ России, которую оплакивают расточительные люди вроде Раневской и срубают на корню решительные Лопухины. Символика используется на всём протяжении пьесы: смысловая «речевая» символика в диалогах героев, как монолог Гаева со шкафом, внешний облик персонажей, поступки людей, их манеры поведения, тоже становится одним большим символом картины.

Пьесы Чехова можно лучше понять, обратившись к их поэтике, то есть к выработанному автором способу изображения жизни в драматическом произведении. Без этого произведения будут казаться монотонными, перегруженными множеством «лишних» подробностей (лишних с точки зрения традиционной дочеховской театральной эстетики).

У А.П. Чехова существуют свои особенности конфликта. Драматург выработал особую концепцию изображения жизни и человека — принципиально будничную, «негероическую». В пьесах Чехова нет острых конфликтов, столкновений, борьбы. Кажется, что в них ничего не происходит. Эпизоды заполнены обыденными, даже не связанными друг с другом разговорами, мелочами быта, незначительными подробностями.

Что бы понять основной конфликт в пьесе «Вишневый сад» необходимо учитывать время написания этого произведения и обстоятельства его создания. Чехов писал «Вишневый сад» в начале XX века, когда Россия

находилась на стыке эпох, когда неотвратимо приближалась революция, и многие чувствовали надвигающиеся громадные перемены всего привычного и устоявшегося образа жизни русского общества. Осмыслить и понять происходящие в стране изменения пытались многие писатели того времени и Антон Павлович не стал исключением. Пьеса «Вишневый сад» была представлена публике в 1904 году, став финальной в творчестве и жизни великого писателя, и в ней Чехов отразил свои раздумья о судьбе своей страны.

Упадок дворянства, вызванный изменениями в социальном укладе и не умение приспособиться к новым условиям; отрыв от своих корней не только землевладельцев, но и крестьян, начавших перебираться в город; зарождение нового класса буржуазии, пришедшего на место купечества; появления интеллигентов, вышедших из простого народа – и все это на фоне зарождающегося всеобщего недовольства жизни – вот, пожалуй, главный исток конфликта комедии «Вишневый сад». Разрушение главенствующих представлений и духовной чистоты влияло на общество, и драматург уловил это на подсознательном уровне.

Драматизм Чехова заключается в обычном будничном однообразии повседневного быта, а не в событиях. Драматичность положения героев не в случайных эпизодах, а в однообразии и безысходном для них образе жизни. В драмах Чехова нет счастливых людей. Чеховские драмы пронизывает атмосфера всеобщего неблагополучия. Героям их, как правило, не везет ни в большом, ни в малом: все они в той или иной мере оказываются неудачниками, так в «Вишневом саде» Епиходов с его несчастьями — олицетворение общей нескладицы жизни, от которой страдают все герои. За редким исключением - это люди самых распространённых профессий: учителя, чиновники, врачи и т.д.с героями чехова редко происходят события которые в корне меняют их жизнь.

Заключение

«Серебряный век» — условное название периода рубежа XIX – начала XX веков, обозначивший стремительный взлет во всех областях культуры, открытий в философской науке. Происходит бурное развитие театрального искусства, появляются новые театры, талантливые драматурги, стремлением которых было поиск новых сценических форм. Важнейшим событием театральной жизни России было открытие в Москве художественного академического театра, основанного К.С.Станиславским и В.И.Немировичем-Данченко. На его сцене ставились пьесы А.П.Чехова, в которых формировались новые принципы актерского искусства, режиссуры, оформления спектаклей.

Произведения А. П. Чехова «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый сад» открыли новый этап в развитии русской и мировой драматургии. В своих пьесах Чехов нарушил традиции классического театра, явился первооткрывателем модернистского театра.

Чеховских драмах отражены черты кризиса реализма конца 19 века. Мастер отходит от точного реалистического изображения действующих лиц для того, что бы как можно глубже проникнуть в их внутренний мир, создает многослойную реальность с разного рода «подводными течениями» и отступлением от основной темы.

А.П.Чехов положил начало «психолого-ориентированной» драме. Ее новаторство состоит в том, что вместо драматического действия и остроты сюжета, введен психологический анализ и эмоциональная напряженность. Писатель изменил основу драмы— конфликт: внешний конфликт действия заменил на внутренний, основанный на несоответствии душевного состояния героя и окружающей действительности.

Драматург открыл театру трагедию повседневности. Он изображает не событие, а людей, поведение которых приводит к определенному событию. В чеховских пьесах отсутствует сквозное действие, вместо него – полифонизм, нет главного героя, есть многогеройность. Чехов расширил хронотоп,

поменяв привычный для того времени “деревенский” образ мира на хронотоп “большого города”, убрал привычную схему развития сюжета: завязка – перипетия – заключение, отменил «открытый финал», что позволяет зрителям самим додумывать окончание сюжета.

К новым театральным приемам драматургии Чехова можно отнести: обращение к подтексту (“подводное течение”), «разговор глухих», «случайные» реплики героев, исключение объемных монологов, несоответствие реплик в диалогах; к художественным особенностям — детализацию, наличие символов, наполненный глубоким смыслом паузы, ремарки, помимо описательного характера, наделенные символическим и психологическим подтекстом.

Т.о., новаторство Чехова-драматурга привело к созданию особого “чеховского театра”, ставшего основой ведущего направления драматургии XX столетия - «психолого-ориентированной» драмы. Оно в полном виде нашло отражение в его итоговой пьесе – «Вишневый сад», которая до настоящего времени не сходит со сцен русских и зарубежных театров.