

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра русской и зарубежной литературы

**Пьеса А.П.Чехова «Вишневый сад» в современных сценических версиях
(по отзывам прессы)**

название темы выпускной квалификационной работы полужирным шрифтом

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студента(ки) 4 курса 431 группы
Направления 42.03.02 Журналистика
код и наименование направления (специальности)
Института филологии и журналистики

Колчиной Алины Сергеевны

фамилия, имя, отчество

Научный руководитель
зав.кафедрой, к.ф.н., доцент
должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Ю.Н. Борисов
инициалы, фамилия

Зав. кафедрой
зав.кафедрой, к.ф.н., доцент
должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Ю.Н. Борисов
инициалы, фамилия

Саратов 2024

Введение. Театральный шедевр «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова является вечным символом драматической литературы, смешивая элементы комедии и трагедии, чтобы инкапсулировать социальные изменения и человеческие эмоции того времени. Выпускная квалификационная работа направлена на то, чтобы осветить сценическую историю пьесы в целом, проанализировать выборочные современные постановки с точки зрения тематической глубины, актерской игры и декоративно-постановочных элементов, а также взвесить оценки и мнения СМИ и критиков, касающиеся выбранных спектаклей.

В данной работе использованы критические материалы различного рода: от обывательского мнения и взгляда эксперта, оценки того или иного спектакля самим режиссером до мнения СМИ. Прежде, чем переходить к основной части автореферата, стоит провести краткий систематизированный обзор материалов исследования, которые использованы в выпускной квалификационной работе.

1. «Вишневый сад» театра «Современник» 2006 года, поставленный Галиной Волчек. Здесь использованы три вида критических материалов: СМИ (РИА Новости), мнение обывателя (Светлана Фоменко, руководитель Центра творческого развития детей «Водевиль») и новости коммерческого бренда VITEK.
2. «Вишневый сад» театра Ленком 2009 года в режиссуре Марка Захарова. Здесь использованы комментарий самого режиссера на официальном сайте театра и критические материалы СМИ (журнал «Огонёк», «Известия» и др.).
3. «Вишневый сад» МХАТа 2012 года в режиссуре Адольфа Шапиро. Здесь использованы критические материалы СМИ – обширный комментарий Марины Шимадиной в газете «Коммерсант».
4. «Вишневый сад» разных годов в постановке Малого театра – в режиссуре Елены Олениной (2020 год) и Игоря Ильинского (1982 год), а также возобновленная версия спектакля 1988 года освещены в разрезе с помощью критических статей экспертов и СМИ.

Актуальность избранной темы заключается в том, чтобы показать чеховское произведение во всем многообразии режиссерских интерпретаций, отобразить все актерские достижения и осветить оценки прессы по анализируемым спектаклям.

Цель исследования – осветить сценическую историю пьесы «Вишневый сад» А.П.Чехова в разрезе и проанализировать особенности современных интерпретаций на российских сценах с учетом мнения прессы.

Задачи исследования:

1. Изучить особенности создания пьесы «Вишневый сад» и первого опыта постановки
2. Осветить сценическую историю пьесы в разрезе, делая акцент на ключевых этапах
3. Проанализировать современные аспекты постановки пьесы на российских сценах
4. Проанализировать современные интерпретации пьесы на российских сценах, мнения критиков о них и комментарии СМИ

В данной работе освящены ключевые этапы в развитии сценической истории пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад» и проанализированы современные интерпретации на российских сценах с учетом мнения прессы.

Структура исследования – выпускная квалификационная работа включает в себя:

Введение

Глава 1. «Вишневый сад» А.П.Чехова: жизнь на сцене

Глава 2. Современные постановки пьесы «Вишневый сад» А.П.Чехова

2.1. «Вишневый сад» театра «Современник»

2.2. «Вишневый сад» театра Ленком

2.3. «Вишневый сад» в МХАТе

2.4. «Вишневый сад» в Малом театре

Заключение

Список использованной литературы

Основное содержание работы. В первой главе рассмотрена сценическая история пьесы «Вишневый сад» в Художественном театре и других: с премьеры до современных постановок, и выделены ключевые и самые запоминающиеся моменты в развитии спектакля. Сценическая история пьесы «Вишневый сад» включает в себя рассказ о нескольких периодах:

1. Написание «Вишневого сада» А.П. Чеховым и первая постановка в Художественном театре
2. Гражданская война и приостановление спектакля, возобновление работы над ним в 1928 году и первая актриса, сыгравшая Раневскую
3. 1930-е годы – полемика режиссеров над пьесой «Вишневый сад»
4. 1946 год – отрывок «Вишневого сада» для фильма-концерта «Мастера сцены» Владимира Юренева как значимое событие в истории пьесы
5. 1980-е – 1990-е годы как перестроечный этап в истории пьесы «Вишневый сад»

Вторая глава включает в себя всесторонний анализ современных постановок пьесы «Вишневый сад» А.П. Чехова, которые интересны для рассмотрения с точки зрения тематической глубины, актерской игры и декоративно-постановочных элементов. Анализ театральных интерпретаций подкрепляется мнением автора выпускной работы и критическими материалами.

Раздел 2.1. – спектакль «Вишневый сад» театра «Современник» в режиссуре Галины Волчек, поставленный в 2006 году. Его можно назвать классическим – он поставлен строго по Чехову и не таит в себе новые интерпретации, которые сейчас можно увидеть на сценах современных театров.

Петрухин, журналист и корреспондент РИА Новости, пишет о режиссуре Волчек: «Для Волчек было принципиально важно показать через Чехова соединение эпох и судеб, удивительное созвучие минувшего и настоящего. Режиссер рассказывает историю о людях, которые с упорством и отчаянием

доигрывают свою нелепую жизнь. Но эта история отнюдь не смешна, она трагична».¹

Одна из основополагающих деталей спектакля – это внешний облик. Сцена – это одновременно и дом, и вишневый сад, и место у реки и у колодца. Широкий формат сцены просматривается весь и ограничен небольшим количеством предметов. То, что они не менялись в ходе спектакля, несет идейно-смысловую нагрузку. Здесь же отдельно нужно отметить световую партитуру спектакля – она несет не главную, но важную роль. Свет работал на конкретную часть сцены в конкретный момент времени. То есть если действие разворачивалось в доме, то были подсвечены только домашние декорации, а убранство сада затемнено, соответственно, и наоборот.

Актерский состав – всеми известные и горячо любимые артисты. В главных ролях выступили Марина Неёлова, сыгравшая Раневскую, Сергей Гармаш – Лопахин, Игорь Кваша – Гаев, Елена Яковлева – Варя.

Галина Волчек, режиссер-постановщик, профессионально синтезировала хорошую игру актеров, минимальные декорации, работу художников по костюмам и свету и музыкальное сопровождение композитора Р.Хозака. Этот спектакль – чеховская история, местами нескладная, бытовая, рассказанная через эмоциональную призму каждого из героев. «Вишневый сад» театра «Современник» – это диалог о судьбах героев Чехова и нашей сегодняшней жизни.

Раздел 2.2. – спектакль «Вишневый сад» театра Ленком в режиссуре Марка Захарова, поставленный в 2009 году. Премьера была посвящена памяти Олега Янковского, который начинал репетировать роль Гаева. «Вишнёвый сад» был последним спектаклем, где репетировал великий артист Олег Янковский.

¹ РИА Новости : офиц. сайт / учредитель МИА «Россия сегодня». Обновляется в течение суток. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ria.ru/20100228/211310344.html?ysclid=lvcbx2lrgg111768264> (дата обращения: 15.04.2024)

Вместе с Александром Збруевым он был назначен на роль Гаева. Наш спектакль мы посвящаем его памяти».²

«Вишневый сад» «Ленкома» – это не полный классический текст пьесы А.Чехова, а вольный сценарий Марка Захарова. Ведь даже под названием пьесы написано: «по мотивам комедии».

«Вишневый сад» Марка Захарова – спектакль неоднозначный. Вот, что пишет насчет этого сам Захаров: «В своей режиссерской жизни я научился много врать. О чём нисколько не жалею. Сегодня врать кому-либо, всё равно кому – бессмысленно и поздно. Поэтому скажу тем, кому это интересно, что, находясь в здравом уме и твердой памяти, работая над «Вишнёвым садом», я не использовал для нашего сценического варианта полный текст великой комедии».³

Стоит обратить внимание на длительность спектакля. У А.Чехова в пьесе 4 действия, а постановка «Ленкома» идет всего лишь полтора часа. За это время невозможно полностью погрузиться в действия актеров на сцене: диалоги и монологи сокращены.

Внешний облик спектакля неоднозначен. Сцена – это дом, о наличии за окнами вишневого сада можно только догадываться и пытаться представить его. Этот же факт подчеркивает Нина Агишева: «На сцене нет даже намека на цветущие деревья — один частокол голых прутьев».⁴ Площадка сцены посередине разделена большой стеклянной верандой с деревянными рамами, которая как бы обозначает сам дом и границы между внутренними помещениями. Эта рама движется по сцене в разных направлениях – открываясь и образуя большую стену по диагонали или в глубину. С ней очень часто и много взаимодействуют актеры.

² Ленком : офиц. сайт. [Электронный ресурс]. – URL: <https://lenkom.ru/shows/2?ysclid=lvcf2aldkm236269924> (дата обращения 17.04.2024)

³ Ленком : офиц. сайт. [Электронный ресурс]. – URL: <https://lenkom.ru/shows/2?ysclid=lvcf2aldkm236269924> (дата обращения 17.04.2024)

⁴ Журнал Огонек : сайт Коммерсант. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/1239575?ysclid=lvci6k8qb3191129719> (дата обращения 20.04.2024)

Актерский состав – ленкомовцы подобраны не совсем лаконично. В главных ролях Александра Захарова – Раневская, Александр Збруев – Гаев, Леонид Броневой – Фирс, Антон Шагин – Лопахин, Олеся Железняк – Варя, Дмитрий Гизбрехт – Трофимов.

Александра Захарова играет роль Раневской – разорившейся помещицы. Героиня кажется чересчур меланхоличной, но задорной. В ее характере прослеживается сильная двойственность и болезненность души. Раневская в исполнении Захаровой показана порочной и психически неуравновешенной.

Отдельно следует сказать про «роман» Раневской и Лопахина, показанный открыто и смело. Это недвусмысленные отношения молодого человека с женщиной, старше его вдвое, которые в постановке Захарова ничем не объясняются.

Фигура Пети Трофимова – одна из загадочных вещей данной постановки. Роль играет Дмитрий Гизбрехт. В его исполнении Трофимов – вечный студент с постоянно искаженным от нервных тиков лицом, с громкой и рваной речью и иногда невнятными словами. Этот герой передвигается по сцене синкопирующими прыжками: то резко останавливается, то бежит. Аня, дочь Раневской, им восторгается.

Остальные герои пьесы не менее важны, но в спектакле Марка Захарова они выглядят необычно и странно. Например, Шарлотта, показывая фокусы, «стреляет из пистолета» и от этого как будто рушится дом; или Симеонов-Пищик произносит фразы через усилитель звука (громкоговоритель), от чего его голос становится очень звонким и пронзительным; фигура Епиходова почти опущена. «Все прочие персонажи представлены эксцентричными фриками. Уж что-что, а разыгрывать фриков в "Ленкоме" умеют».⁵

Сама речь героев также заслуживает отдельного внимания. Как было сказано выше, диалоги и монологи урезаны или переписаны М.Захаровым.

⁵ Известия : офиц. сайт / учредитель ООО «МИЦ «Известия». Обновляется в течение суток. [Электронный ресурс]. – URL: <https://iz.ru/news/353506> (дата обращения 18.04.2024)

Спектакль Марка Захарова – комедия-революция русского театра. Прохожий, выклянчивающий у Раневской деньги, представитель монголоидной расы. Шарлота, показывающая «настоящие» фокусы, танцует на рояле. Сам Захаров за несколько дней до московской премьеры писал в «Московском комсомольце», что «среди нас много душевнобольных». Возможно, поэтому «Вишневый сад» «Ленкома» – история уже не совсем чеховских героев, а бесстрашное, веселое отчаяние.

Раздел 2.3. – спектакль «Вишневый сад» МХАТа в режиссуре Адольфа Шапиро, поставленный в 2012 году. Главной особенностью перфоманса является участие Ренаты Литвиновой, которая исполняет роль Раневской.

«Вишневый сад» Шапиро – последний из трех чеховских спектаклей, поставленных в 2012 году по заказу фестиваля «Черешневый лес». Каждая из этих не блещущих новизной трактовок завлекала публику каким-нибудь своим сюрпризом: «Чайка» в Театре Моссовета – дебютом Андрея Кончаловского в качестве театрального режиссера, «Дядя Ваня» в «Табакерке» – Олегом Табаковым и Мариной Зудиной в роли законных супругов, а мхатовский «Вишневый сад» – участием в спектакле сценаристки, киноактрисы и светской дивы Ренаты Литвиновой». ⁶

Актриса с первых секунд спектакля резко выбивает у зрителя почву из под ног своими томными вздохами и телевизионной подачей. Это диссонирует с Раневской из классической трактовки «Вишневого сада». С другой стороны, это и захватывает аудиторию: «зрительский интерес сводится к тому, как прозвучат хрестоматийные фразы в устах неопытной, но Ренаты Литвиновой». ⁷

Её пафосная речь и манера говорить как будто с предыханием не соответствует стилю Раневской: «Знаменитую речь о вишневом саде она произносит чуть ли не с досадой, как чужие, навязанные ей зачем-то слова». ⁸

⁶ Газета Коммерсант : офиц. сайт. Обновляется в течение суток. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/480488?ysclid=lvckd8m2l7352313751> (дата обращения 12.05.2024)

⁷ Газета Коммерсант : офиц. сайт. Обновляется в течение суток. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/480488?ysclid=lvckd8m2l7352313751> (дата обращения 12.05.2024)

⁸ Газета Коммерсант : офиц. сайт. Обновляется в течение суток. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/480488?ysclid=lvckd8m2l7352313751> (дата обращения 12.05.2024)

Продолжая критическую линию Марины Шимадиной стоит сказать о проявлении порочности, взнервленности и литвиновской изломанности: «Благодаря им (перечисленным выше качествам) становятся понятны слова Гаева о сестре: «В каждом ее движении чувствуется порочность».⁹

Подводя итог игре Литвиновой и в принципе ее присутствию в «Вишневом саду» задаешься вопросом: все ли верят ее игре и правда ли этот спектакль является рекламным трюком? Ответ на оба этих вопроса «нет». Во-первых, с профессиональной точки зрения, ее игре верится с трудом, а вот зрителям-любителям, возможно, понравится исполнение роли Раневской. В том и в другом случае создается впечатление присутствия на сцене образа телеведущей. Рекламным трюком этот спектакль вряд ли можно назвать, так как Рената играла Раневскую в МХТ с 2004 года и спектакль Адольфа Шапиро 2012 просто дополнение, а точнее, закат театральной деятельности Литвиновой в роли актрисы. Да, на первый взгляд эта интерпретация кажется рекламным контрактом, но на деле она ничего нового не дала Ренате.

Декоративно-постановочная часть спектакля не требует глубокого анализа, потому что на сцене существует только один предмет убранства, который заменяет актерам все – это мхатовский занавес. За его разработку отвечал художник Давид Боровский, который когда-то придумал его для таганского «Гамлета».

«Вишневый сад» Адольфа Шапиро – спектакль простой и легкий, за исключением переломанных литвиновских фраз, которые тяготят зрительский глаз.

Раздел 2.4. – спектакль «Вишневый сад» в Малом театре в режиссуре Елены Олениной, поставленный в 2020 году (в основу положена режиссура Игоря Ильинского).

⁹ Газета Коммерсант : офиц. сайт. Обновляется в течение суток. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/480488?ysclid=lvckd8m2l7352313751> (дата обращения 12.05.2024)

Премьера спектакля состоялась в Малом театре 2 января 1982 года. В ролях были: Татьяна Еремеева, Елена Цыплакова, Людмила Пирогова, Николай Анненков, Виктор Коршунов, Валерий Бабятинский, Игорь Ильинский и другие. Ильинский в роли режиссера пытался не отходить от чеховского прочтению пьесы как «комедии, местами даже фарса», где за диалогами скрывалась личная трагедия каждого персонажа. «В спектакле Ильинского одним из главных персонажей стал слуга Фирс, которого сыграл сам режиссер. Критики называли его «королем Лиром русской усадьбы».¹⁰ После смерти Ильинского в 1987 году спектакль приостанавливался и был возобновлен дважды: первый раз 22 декабря 1988 года, второй – 9 февраля 2013 года.

В данном разделе рассмотрена современная постановка «Вишневого сада» 2020 года под режиссурой Елены Олениной.

Эта постановка – истинно классический вариант инсценировки пьесы А.П.Чехова. внешний облик спектакля играет не главную роль, как, например, в спектакле Марка Захарова, но основную и поддерживающую. Декорации подобраны идеально: грязно-зеленый цвет стен и мебели, 100-летний шкаф с книгами, стол со стульями и двери посередине сцены, с видом на вишневый сад и небо. Обстановка не мешает, не «кричит», а помогает актерам. Конечно, отдельно хочется отметить сам сад (мы видим его во втором акте спектакля). Он божественно красив на фоне сине-розового заката: серо-зеленые декорации создают «фоновую обертку», а сами деревья с белыми цветами на них выделяются и придают действию на сцене магический вид. «С первых минут спектакля дивные декорации погружают зрителя в чарующую атмосферу старой дворянской усадьбы», – пишут Светлана Макарова и Елена Квашица, побывавшие на спектакле.¹¹ Стоит отметить, что это зрительский комментарий, поэтому можно считать его более искренним, нежели отзывы СМИ.

Актерский состав как будто целиком списан с чеховских заметок – настолько идеально подобраны герои. В главных ролях выступили Светлана

¹⁰ Культура.РФ: офиц. сайт. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.culture.ru/live/movies/3883/vishnevyi-sad?ysclid=1w3h7eocis500999368> (дата обращения 12.05.2024)

¹¹Малый театр: офиц. сайт. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.maly.ru/feedback/performance?id=61>

Аманова, сыгравшая Раневскую, Алексей Фадеев – Лопухин, Валерий Бабятинский – Гаев, Варвара Андреева – Варя.

«Вишневый сад» Малого театра прекрасен от начала и до конца. Это классический вариант пьесы, без нововведений, что сейчас встретишь не везде. Искренняя речь актеров, прекрасные «фоновые» декорации и музыкальное сопровождение, образы, совпадающие с описанием А.П.Чехова. Режиссер и актеры смогли создать такую атмосферу, что невольно погружаешься в мир персонажей, их историю, проблемы и переживаешь вместе с ними.

В заключении выпускной работы тезисно сформулированы отличия рассмотренных спектаклей друг от друга, показано, что в содержании чеховской пьесы актуализировано в каждой из постановок. Кроме этого, дана обобщенная характеристика влияния прессы на театральные постановки.

Заключение. «Вишневый сад» – выдающееся драматическое произведение А.П. Чехова, но не только вершина его творчества. В этой комедии автор обобщает все свои художественные достижения: ощутимо воздействие его прозы, характерное соединение лирики, комедии и сатиры. А за комедией чувствуется трагедия, которую пытались нащупать режиссеры в рассматриваемых постановках.

Несмотря на общую тематику и одно драматическое произведение в основе, они все абсолютно разные и в каждой из них внимание зрителя сосредоточено на разных вещах:

1. В спектакле театра «Современник» зрителя вдохновил сам подход режиссера Галины Волчек: ее постановка – классический вариант инсценировки произведения. Это сам А.П. Чехов и его «Вишневый сад» со всеми прениями, подводными течениями, продажей имения и отъездом Раневской в Париж.
2. Ленкомовский «Вишневый сад» – совершенно новая трактовка произведения А.П. Чехова. Связано это с тем, что это не полный классический текст пьесы, а вольный сценарий режиссера Марка Захарова.

Все в этом спектакле по-новому и неоднозначно: декорации, световая партитура, актерский состав.

3. «Вишневый сад» МХАТа целью несет сосредоточение внимания на главной героине, Любви Раневской, а точнее, на актрисе, сыгравшей эту роль – Ренате Литвиновой. Зритель, следуя за указаниями режиссера, выносит на суд только лишь актерскую игру Литвиновой да мхатовский занавес. Кроме этого, внимание привлекает сам режиссер – Адольф Шапиро и его понимание чеховского произведения.
4. Спектакль «Вишневый сад» в постановке Малого театра – истинно классическое прочтение пьесы А.П Чехова и именно это является ключевым элементом в том, что зацепило внимание зрителя. Все в этой постановке гармонично: и декоративно-постановочная часть, и подобранные актеры.

Отдельную роль в становлении каждой постановки сыграла пресса. СМИ, любители, критики и эксперты своими материалами возбуждали интерес к уже созданным или только зарождающимся постановкам, подталкивали к просмотру или, наоборот, отбивали желание, рождали новые имена или низвергали карьеру или же давали почву для дальнейшего восприятия и осмысления театральных спектаклей. В каждом конкретном случае отклики прессы сыграли свою особенную роль.

Подводя итог можно сказать, что история «Вишневого сада» служит острым напоминанием о хрупкости человеческого существования и неизбежности изменений. Персонажи противостоят своей индивидуальной борьбе и сталкиваются с надвигающимся призраком социальных потрясений, а Чехов приглашает нас подумать о преходящей природе всех вещей.

«Вишневый сад» продолжает резонировать со зрителями по всему миру, приглашая их задуматься о сложностях человеческого состояния и устойчивого наследия ушедшей эпохи. Мы прощаемся с миром «Вишневого сада», но у нас остается чувство самоанализа и глубокое понимание постоянно меняющихся ландшафтов жизни.