

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ СХІДНОЇ І СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
КАФЕДРА СХІДНОЇ І СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

КУРСОВА РОБОТА

з російської філології

**П'ЄСА «ВИШНЕВИЙ САД» - ВЕРШИНА ДРАМАТУРГІЧНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ А.П. ЧЕХОВА**

Студента групи СЛ01 (МЛ)-20
факультету східної і слов'янської філології
денної форми здобуття освіти
Спеціальності 035 Філологія
Спеціалізації 035.038 Слов'янські мови та
літератури (переклад включно)
Перша – російська
Ван Цзибо

Науковий керівник:
Клеофастова Тетяна Вікторівна
доктор філологічних наук, професор

Національна шкала _____
Кількість балів _____
Оцінка ЄКТС _____

м. Київ – 2023 рік

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1 «ВИШНЕВЫЙ САД» ВЕРШИНА ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА А. П. ЧЕХОВА	7
1.1 История создания пьесы «Вишневый сад».....	7
1.2 Смысл названия пьесы «Вишневый сад».....	15
Выводы по 1 главе.....	18
ГЛАВА 2 КОМЕДИЯ И ТРАГЕДИЯ В ПЬЕСЕ «ВИШНЕВЫЙ САД»	19
2.1 Специфика пьесы «Вишневый сад»	19
2.2 Комедийные и трагические моменты в пьесе «Вишневый сад»	29
Выводы по 2 главе.....	34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	35
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	38

ВВЕДЕНИЕ

Современникам пьесы А. П. Чехова казались весьма специфическими. Они сильно отличались от драматических форм, которые были привычны всем. В них отсутствовали завязка, кульминация и, строго говоря, драматическое действие как таковое. Сам писатель так писал о своих пьесах: «Люди носят пиджаки, обедают, а в это самое время их судьбы решаются и их жизни разбиваются» [28]. В пьесах автора присутствует некий подтекст, приобретающий особенную художественную значимость.

«Вишневый сад» является последним произведением Чехова, которое завершает его творческую биографию, его художественные и идейные поиски. Сформированные автором новые стилевые принципы, новые композиции и «приемы» формирования сюжета воплотились в пьесе в таких образных открытиях, которые значительно возвысили реалистическое изображение жизни до обширных символических обобщений, до прозрения будущих форм человеческих отношений.

Актуальность исследования. Развитие русской литературы во времена народного освободительного движения содержит в себе определенное понимание о жизни простого народа. Критический реализм весьма ясно отображает картину сознания людей того периода. Чехов был одним из тех авторов, кто очень жизненно и достоверно, однако при этом, задевая трагикомические моменты, подвел к осознанию сознательности выбора личности. Несмотря на огромное число монографий и статей, творчество А. П. Чехова трактуется с разных сторон, как положительных, так и отрицательных.

В наше время значительно возрос интерес к театру и драме, а произведения А. П. Чехова всегда занимали первую строчку на театральных афишах. Для того чтобы лучше понимать режиссерские ходы постановщика,

необходимо знать, в чем заключается своеобразие построения композиции и образа героев А. П. Чехова.

Пьесу «Вишневый сад» Чехов написал в 1903 году, когда в России все сословия ощущали некую неудовлетворенность своей жизнью, ожидали больших и решительных социальных изменений. В своем последнем произведении автор размышляет о судьбе страны, о ее будущем. «Вишневый сад» критики называют лебединой песней Чехова, и в ней особенно полно проявляется его новаторство.

Все герои пьесы были изображены писателем с небольшой насмешкой, однако, без сарказма. Несмотря на то, что автор считал свою пьесу «комедией, а некоторыми местами даже и фарсом» [28], в ней все же есть глубоко социальные, психологические, лирические и даже остродраматические моменты, заставляющие нас считать пьесу трагедией. Тем не менее, именно это делает пьесу не просто новаторской, однако и вневременной, благодаря чему она не сходит с театральных подмостков и в наши дни.

Цель исследования: рассмотреть пьесу «Вишневый сад» как вершину драматургического мастерства А. П. Чехова.

Задачи исследования:

- изучить историю создания пьесы «Вишневый сад»;
- ознакомиться со смыслом названия пьесы «Вишневый сад»;
- ознакомиться со спецификой пьесы «Вишневый сад»;
- рассмотреть комедийные и трагические моменты в пьесе «Вишневый сад».

Объект исследования: пьеса «Вишневый сад» А. П. Чехова.

Предмет исследования: комические и трагические аспекты в пьесе «Вишневый сад» А. П. Чехова.

Теоретической и методологической основой исследования являются труды Долженкова П. Н., Доманского Ю. В., поднимающих вопрос о художественном мире писателя. Изучены работы, посвященные творчеству

А. П. Чехова: Катаева В. Б., Кузичева А. П., Полоцкой Э. А., Чудакова А., Сухих И. Большое внимание в работе уделено изучению мировосприятия писателя.

Практическая значимость исследования. Выводы, которые были сделаны в процессе анализа пьесы «Вишневый сад», способствуют более детальному пониманию творчества Чехова как неповторимого и оригинального явления в русской литературе, позволяют проникнуть вглубь художественного мира писателя. Данную работу можно использовать в учебных целях: она может оказать значительную помощь педагогам при подготовке к урокам.

ГЛАВА 1 «ВИШНЕВЫЙ САД» ВЕРШИНА ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА А. П. ЧЕХОВА

1.1 История создания пьесы «Вишневый сад»

В тех драматургических произведениях, которые были написаны до А. П. Чехова, был некий центр - герой или какое-то событие, вокруг которого развивалось определенное действие. В чеховских пьесах нет такого центра. На его месте расположен вишневый сад, который является здесь центральным образом-символом. В нем объединяются и конкретное, и абсолютное, вечное - это сад, «прекрасней которого ничего нет на свете» [25]; это красота, прошлая культура, вся страна. В «Вишневом саду» три сценических часа охватывают пять месяцев (с мая по октябрь) жизни персонажей и целый век: от предреформенного периода и вплоть до конца XIX столетия.

К. С. Станиславский в книге «Моя жизнь в искусстве» [21] пишет о том, как появились образы этой пьесы: «Летом в 1902 году, когда Чехов готовился писать свою пьесу «Вишневый сад», он жил вместе со своей супругой - О. А. Чеховой-Книппер, театральной артисткой, в нашем доме, в Любимовке, имении моей матери. Рядом с ним, в семье наших соседей, проживала англичанка, которая была гувернанткой. Она была маленьким худеньким существом с двумя длинными косами и носила мужской костюм. Благодаря такому соединению, невозможно было сразу понять ее пол, возраст и происхождение. Она обращалась с Чеховым запанибрата, что писателя весьма привлекало. Каждый день, когда они встречались. Они друг другу говорили ужасную чепуху...» [21].

Те люди, которые видели «Вишневый сад», смогут узнать прототип Шарлотты в этом существе.

Образ Епиходова Чехов создавал из многих образов. Его основные черты были взяты со служащего, который проживал на даче и ходил за писателем. Антон Павлович часто с ним разговаривал, убеждал его, что ему

надо учиться, быть образованным и грамотным человеком. Для того чтобы стать таким, прототип Епиходова приобрел галстук красного цвета и изъявил желание учиться по-французски. Роль студента Трофимова также была списана с одного из жителей Любимовки» [21; 37].

Окрыленный отличными постановками в Художественном театре «Дяди Вани», «Чайки», «Трех сестер», в частности значительным успехом таких пьес и водевилей в театрах столицы и провинциях, Антон Павлович замыслил написать новую «смешную пьесу, где бы сам черт ходил коромыслом» [28]. « ...Иногда на меня находит огромное желание написать для Художественного театра водевиль или комедию. И я, конечно же, напишу, если мне никто не помешает, только в театр отдам не раньше конца 1903 года» [28].

Известие о замысле новой пьесы Чехова, дойдя до режиссеров и артистов Художественного театра, спровоцировало значительный подъем и стремление форсировать работу писателя. О. Л. Книппер, жена Чехова сообщает: «Я в труппе сказала, все наши подхватили, галдят и жаждут» [14].

Режиссер В. И. Немирович-Данченко, который, по словам А. П. Чехова, «требуется пьесы» [17], писал ему: «Я остаюсь при своем решительном убеждении, что ты обязан писать именно пьесы. Я, на самом деле, иду очень далеко: ради пьес бросить беллетристику. Ты никогда не развертывался так, как на сцене» [17]. «О. Л. сообщила мне, что ты принимаешься писать комедию... Чем скорее будет твоя пьеса, тем будет лучше. Больше времени будет для переговоров и устранения ошибок ... Одним словом ... пиши пьесы!» [17]. Однако писатель не спешил, вынашивал, «переживал в себе» [28] этот замысел, ни с кем не делился до времени, обдумывал «великолепный» [28] сюжет, еще не находя форм художественного воплощения, которые бы полностью удовлетворили его. Пьеса «чуть забрезжила в моем мозгу, как ранний рассвет, и я еще не осознаю сам, какая она, что выйдет из нее, и она изменяется почти каждый день» [28].

Чехов в записную книжку вносил определенные частности, из которых многие были позже им использованы в «Вишневом саде»: «Для пьесы: либеральная старуха одевается как молодая, курит, не может без общества, симпатична» [28]. Такая его запись, хоть и в несколько преобразованной форме, вошла в характеристику героини Раневской. «От действующего лица пахнет рыбой, все говорят ему об этом» [28]. Такая запись будет использована для героя Яши и отношения Гаева к нему. Слово «недотепа» [28], найденное и вписанное в записную книжку станет лейтмотивом чеховской пьесы. Многие факты, вписанные в записную книжку, будут с некоторыми изменениями воспроизведены в пьесе в связи с персонажем Гаева и внесценическим персонажем, который был вторым супругом Раневской: «Шкаф стоит в присутствии сто лет, что видно из бумаг; чиновники серьезно справляют ему юбилей» [25], «Господин владеет виллой, близ Ментоны, которую он купил на деньги, вырученные им от продажи имения в Тульской губернии. Я видел, как он в Харькове, куда приехал по делу, проиграл виллу, потом служил на железной дороге, потом умер» [25].

1 марта 1903 года Чехов сообщил своей супруге: «Для своей пьесы я уже разложил на столе бумагу и даже написал заглавие» [27]. Однако сам писательский процесс затруднялся, тормозился разными обстоятельствами: тяжелой болезнью писателя, неким опасением, что его метод «уже устарел» [28] и что у него не получится успешно обработать столь «трудный сюжет» [28].

К. С. Станиславский, который томился по пьесе Чехова, сообщает ему о потере вкуса к остальным пьесам («Юлий Цезарь», «Столпы общества») и о том, что он начал режиссерскую подготовку к будущей пьесе: «Имейте в виду, что я записал в фонограф на всякий случай пастушью свирель. Выходит чудесно» [21].

Ольга Книппер, как и другие артисты театральной труппы, «с адским нетерпением» [14] ожидала пьесу, в письмах к супругу рассеивает все его опасения и сомнения: «Как литератор ты нам нужен, страшно нужен... Нужна

каждая твоя фраза, и впереди ты нужен еще больше... Прогони из себя все ненужные мысли... Пиши и люби каждое свое слово, каждую свою мысль, каждую свою душу, которую ты выняньчишь, и знай, что это все нужно для людей. Такого писателя, каким есть ты, нет и нет... Твоей пьесы все ждут, как манны небесной» [14].

Чехов в ходе создания своей пьесы делился с друзьями - деятелями Художественного театра - не только своими сомнениями и сложностями, однако и будущими планами, удачами и изменениями. От него они узнают о том, что ему удастся с большим трудом «одно главное действующее лицо» [28], оно все еще «недостаточно продумано и мешает» [28], что писатель сокращает число персонажей («этак интимней» [28]), что роль Качалова - Трофимов - «хороша» [28], роль Станиславского - Лопухин - «вышла ничего себе» [28], конец роли Книппер - Раневская - «не дурен» [28], а Лилина ролью Вари «останется довольна» [28], что 4 акт, «скудный, однако эффектный по содержанию, пишется легко, как будто бы складно» [28], а во всей пьесе, «как бы она ни была скучная, есть все же что-то новое» [28], и, что ее жанровые качества специфичны и вполне определились: «Вся пьеса веселая, легкомысленная» [28]. Автор также высказывал опасения, как бы определенные места не «почеркала цензура» [28].

В конце сентября 1903 года А. П. Чехов начерно завершил свою пьесу и принялся ее переписывать. Его отношение к «Вишневому саду» в этот период сильно колеблется, временами он доволен, его герои ему кажутся «живыми людьми», иногда он сообщает, что утратил к своей пьесе всякий аппетит, все роли, кроме гувернантки, «не нравятся» [28]. Переписывание пьесы набело выполнялось очень медленно, Автору приходилось постоянно переделывать, передумывать, заново писать некоторые места, не удовлетворяющие его.

В октябре готовая пьеса была отослана им в театр. После первой бурной реакции на пьесу (волнений, «трепета и восторгов» [28]) в Художественном театре началась напряженная творческая работа:

«примерка» ролей, выбор наилучших актеров, поиски общего тона, раздумья над художественным оформлением спектакля. С Чеховым весьма оживленно обменивались мнениями изначально в письмах, а потом и в личных беседах и на репетициях: писатель приехал в Москву в конце ноября 1903 года. Такое творческое общение вовсе не давало безоговорочного единодушия, оно было намного сложнее. В некоторых местах писатель и театральные деятели пришли, безо всяких «делок с совестью» [7] к общему мнению, что-то вызвало некоторое сомнение или неприятие одной из «сторон» [12], однако та из них, которая для себя не считала вопрос принципиальным, все же шла на некоторые уступки; в чем-то наметились расхождения.

Отослав в театр пьесу, автор вовсе не считал законченной свою работу над ней; наоборот, доверяя художественному чутью артистов и руководителей театра, он полностью был готов выполнить «все переделки, которые могут потребоваться для соблюдения сцены» [28], и просил его сообщить критические замечания: «Я все исправлю; еще не поздно, вполне еще можно целый акт переделать» [28]. Он был готов помочь режиссерам и актерам, которые к нему обращались с просьбами, отыскать правильные пути сценического воплощения пьесы, и по этой причине он рвался в Москву на репетиции, а супругу свою просил, чтоб она «не выучивала свою роль» [27] до того, как он приедет, и не заказывала, не посоветовавшись с ним, платьев для Раневской.

Распределение ролей, которое было предметом бурного обсуждения в театре, в том числе волновало и самого автора. Чехов предложил свой вариант распределения ролей: Гаев-Вишневский, Раневская-Книппер, Варя-Лилина, Лопахин-Станиславский, Аня-молодая актриса, Дуняша-Халютинина, Трофимов-Качалов, прохожий-Громов, Яша-Москвин, Пищик-Грибунин, Фирс-Артем, Епиходов-Лужский. Его вариант в большинстве случаев совпал с пожеланиями руководителей театра и артистов: за Книппер, Качаловым, Грибуниним, Артемом, Громовым, Халютининой после «примерки» утвердились роли, которые им предназначил Чехов. Однако театр не всегда

следовал указаниям писателя, выдвигал собственные «проекты», и многие из них были приняты писателем. Предложение заменить в роли Яши Москвина – Александровым, а в роли Епиходова Лужского Москвиным, вызвало одобрение писателя: «Что же, это хорошо, пьеса от этого лишь выиграет. Из Москвина выйдет великолепный Епиходов» [28].

С меньшим желанием, однако, все же соглашается автор на перестановку исполнительниц женских ролей: Лилина не Варя, а Аня, а Варя - Андреева. В частности, Чехов не настаивает на своем желании видеть в роли Гаева Вишневого, поскольку он убежден, что Станиславский будет «очень хорошим и оригинальным Гаевым» [28], однако с некой болью он расстаётся с той мыслью, что Лопихина сыграет не Станиславский: «Когда я писал Лопихина, то я думал, что это будет Ваша роль» [28]. Станиславский, который был сильно увлечен таким образом, как и другими героями пьесы, лишь тогда окончательно передает роль Леонидову, когда после исканий, «с удвоенной энергией Лопихина в себе» [21], не находит тона и рисунка, который бы удовлетворял его. Муратова, которой досталась роль Шарлотты, тоже Чехова не восхищает: «она, может быть и хороша, однако не смешна» [28], но, и в театре мнения о ней, как и об исполнительницах Вари, все же разошлись, не было никакого убеждения, что эта роль удастся Муратовой.

Детальному обсуждению с писателем подверглись вопросы художественного оформления. Чехов писал Станиславскому, что в этом на театр полностью полагается («Пожалуйста, не стесняйтесь насчет декораций, я Вам подчиняюсь, изумляюсь и сижу в театре у Вас разинув рот» [28]), однако, Станиславский и художник Сомов вызывали писателя на обмен мнениями в процессе творческих исканий, уточняли определенные ремарки автора, предлагали свои проекты.

А. П. Чехов стремился перенести зрительское внимание на внутреннее содержание пьесы, на социальный конфликт, по этой причине он опасался увлечения обстановочной частью, звуковыми эффектами, детализацией быта:

«В пьесе обстановочную часть я сократил до минимума, никаких особых декораций не потребуется» [28].

Определенные разногласия между режиссером и писателем вызывал 2 акт. Работая над своей пьесой, Чехов писал Немировичу-Данченко, что во втором акте он реку «заменяет колодцем и старой часовней. Этак покойнее. Только... Вы мне дадите настоящую дорогу и зеленое поле, и даль, необычайную для сцены» [28]. Станиславский внес в декорации II акта овражек, железнодорожный мост, заброшенное кладбище, реку вдаль, на авансцене сенокос и маленькую копну, на которой ведет беседу гуляющая компания. Он писал Чехову: «Позвольте, пропустить поезд с дымочком» [21] в одну из пауз. И сообщал, что в конце акта будет «коростель и лягушачий концерт» [21]. Писатель в этом акте хотел создать лишь впечатление простора, он вовсе не собирался загромождать зрительское сознание ненужными впечатлениями, по этой причине его реакция на планы Станиславского была резко негативной. Автор после спектакля назвал декорацию 2 акта «ужасной» [28]; в процессе подготовки пьесы театром он пишет своей жене, что Станиславского «необходимо удержать» [27] от «лягушек, поезда и коростелей» [27], а в письмах, адресованных Станиславскому, он деликатно выражает неодобрение: «Сенокос бывает 20-25 июня, в это время коростель уже не кричит, лягушки также к этому времени умолкают... Кладбища тоже нет, оно было давно. 2-3 плиты, которые беспорядочно лежали, - это все, что осталось. Мост - это очень хорошо. Если же можно показать без шума и без единого звука поезд, то - валяйте» [28].

Большое принципиальное расхождение между театром и писателем было в понимании жанра пьесы. Чехов, во время работы над «Вишневым садом», назвал ее «комедией» [28]. В театре ее восприняли как «истинную драму» [19]. Станиславский спорил с Чеховым: «Я слышу, как Вы говорите: «Позвольте, да это же фарс» [21]... Но нет, для обычного человека это все же трагедия» [21].

Понимание жанра пьесы режиссерами театра, которое существенно расходилось с видением автора, определило большинство существенных и частных моментов сценического истолкования пьесы.

Жанровая природа пьесы «Вишневый сад» всегда вызывала жаркие споры. Чехов называл ее «комедией в 4 действиях» [28]. Станиславский, напротив, утверждал, что это трагедия [21]. М. Горький называл пьесу «лирической комедией» [4]. Иногда все же пьесу характеризуют как «ироническую трагикомедию» [6]. Такой вопрос о жанре пьесы важен для понимания произведения: он явно определяет код прочтения пьесы и характеров героев. Что означает рассмотреть трагикомическое начало в пьесе? Это означает «согласиться в известной степени с их незаурядностью, посчитать их истинно и искренне страдающими, рассмотреть в каждом из героев весьма сильный характер. Однако, какие могут быть сильные характеры у «ноющих», «безвольных», «разуверившихся», «хныкающих персонажей?»» [6].

Сам автор писал так: «У меня вышла не драма, а комедия, а местами даже и фарс» [28]. Чехов отказал героям пьесы в праве на драму: они ему казались неспособными выражать глубокие чувства. Станиславский все же поставил трагедию, и с этим Чехов был вовсе не согласен. В «Вишневом саде» присутствуют фокусы, приемы балагана, удары по голове палкой, после патетических монологов идут фарсовые сценки, потом снова возникает нотка лирики... В пьесе, на самом деле, много смешного: смешны напыщенные речи Гаева («многоуважаемый шкаф» [25]), смешон Епиходов, смешны и неуместны реплики и ответы невпопад, смешны ситуации, которые образуются вследствие непонимания друг друга героями. Чеховская пьеса одновременно смешна, печальна, и трагична. В ней присутствует много плачущих, однако, это вовсе не драматические рыдания, и не слезы, а лишь настроение лиц. Автор отмечает, что грусть его персонажей зачастую легковесна, что в их слезах скрывается слезливость, которая является привычной для слабых и нервных людей. Сочетание серьезного и

комического - вот отличительная черта поэтики Чехова, начиная с первых лет его творчества.

1.2 Смысл названия пьесы «Вишневый сад»

Станиславский писал в своих воспоминаниях о Чехове: «Послушайте, я отыскал чудесное название для пьесы. Чудесное! - сказал он, при этом, глядя на меня в упор. «Какое? - я начал волноваться. «Вишневый сад» (с ударением на букву «и»), - и он рассмеялся. Я вовсе не воспринял причины его радости и не отыскал в названии чего-то особенного. Но, чтобы Антона Павловича не огорчать, мне пришлось сделать такой вид, будто его открытие произвело впечатление на меня... Антон Павлович вместо объяснения стал повторять на разные лады, с разными интонациями и звуковой окраской: «Вишневый сад. Это чудесное название! Вишневый сад. Вишневый! После этой нашей встречи прошла неделя... Однажды во время спектакля он ко мне зашел в уборную и с торжественной улыбкой на лице присел к моему столу. «Послушайте, не Вишневый, а Вишнёвый сад, - сказал он и расхохотался. Я даже не понял в первую минуту, о чем собственно речь, однако Антон Павлович продолжил смаковать название своей пьесы, напирая на звук ё в слове «вишнёвый, стараясь благодаря ему, обласкать прежнюю красивую, однако ненужную теперь жизнь, которую он разрушал в пьесе со слезами на глазах. В этот раз я осознал всю тонкость: «Вишневый сад - это деловой сад, коммерческий, тот, который приносит доход. Такой сад и теперь нужен. Однако «Вишнёвый сад» не приносит никакого дохода, он в себе хранит и в своей цветущей белизне поэзию прежней жизни дворян. Такой сад растет и расцветает для прихоти, для взора избалованных эстетов. Уничтожать его жалко, а все же надо, поскольку процесс экономического развития России этого требует» [21].

Название пьесы «Вишневый сад» является вполне закономерным. Действие в пьесе происходит в старом дворянском имении. Дом был окружен большим вишневым садом. Помимо этого, развитие сюжета неразрывно связано с таким образом - это имение продается за долги. Тем не менее, моменту перехода имения к новому хозяину предшествует период бестолкового топтания прежних хозяев на месте, они вовсе не желают своей собственностью распорядиться по-деловому. Они не до конца понимают, для чего это необходимо, как это сделать, невзирая на детальные аргументы Лопухина, который был преуспевающим представителем буржуазного класса.

Вместе с тем у вишневого сада в пьесе присутствует и символическое значение. Благодаря тому, как герои пьесы относятся к вишневому саду, демонстрируется их восприятие жизни, их ощущение времени. Сад для Раневской - это ее прошлая жизнь, счастливое детство и горькое воспоминание о погибшем сыне, гибель которого она считает наказанием за свою бездумную страсть. Все чувства и мысли Раневской связаны с прошлой жизнью. Она никак не может понять, что необходимо изменить свои привычки, поскольку обстоятельства ныне совсем другие. Она вовсе не богатая барыня, помещица, а скорее разорившаяся сумасбродка, у которой в скором времени не будет ни вишневого сада, ни родового гнезда, если она не предпримет каких-то решительных действий.

Сад для Лопухина - это, в первую очередь, земля, то есть тот объект, который можно пустить в оборот. Говоря другими словами, Лопухин рассуждает исходя приоритетов настоящего времени. Он является потомком крепостных, которые смогли выбиться в люди, рассуждает вполне логично и здраво. Необходимость прокладывать себе самостоятельно дорогу в жизни научила его оценивать практическую полезность вещей: «Ваше имение находится только в двадцати верстах от города, возле прошла железная дорога, и если вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое двадцать

пять тысяч в год дохода» [25]. Рассуждения Гаева и Раневской о пошлости дач, о том, что вишневый сад есть некой достопримечательностью губернии, раздражают Лопахина. Все, что они говорят, не имеет какой-либо практической ценности в настоящем времени, не играет абсолютно никакой роли в решении проблемы - если не будут предприняты какие-то действия, то сад будет продан, Гаев и Раневская потеряют все права на родовое имение, и распорядиться им будут новые владельцы. Прошлая жизнь Лопахина также связана с вишневым садом. Однако какая прошлая жизнь? Его «дед и отец были рабами» [25] здесь, он сам, «битый, малограмотный» [25] «зимой бегал босиком» [25]. Совсем не радужные воспоминания у преуспевающего делового человека связаны с этим вишневым садом. Возможно, по этой причине Лопахин радуется, став новым владельцем имения, по этой же причине с такой радостью озвучивает он то, как «хватит топором по вишневому саду»? [25] Да, именно по тому прошлому, в котором он был никем, не значил ничего в собственных глазах и во мнении других людей, скорее всего, каждый человек был бы рад таким же образом хватить топором.

«...Я уже не люблю вишневого сада» [25], - так говорит дочь Раневской. А ведь и для нее, и для ее матери, с этим садом связаны яркие воспоминания из детства. Аня все же любила вишневый сад, даже несмотря на то, что ее детские впечатления были не столь безоблачны, как у ее матери. Ане было всего 11 лет, когда ее отец умер, а мать увлеклась другим мужчиной, а в скором времени утонул ее брат Гриша, после чего мать покинула страну. Где Аня жила в это время? Раневская говорит, что ее к дочери потянуло. Из разговора между Варей и Аней становится понятно, что Аня только в 17 лет поехала во Францию к матери, откуда они вдвоем вернулись в Россию. В таком случае, можно предположить, что Аня все это время жила в родном имении, вместе с Варей. Несмотря на то, что все жизнь Ани связана с вишневым садом, все же она расстается без тоски и сожаления с ним. Мечты ее устремляются в будущее: «Мы насадим новый сад, роскошнее этого...» [25].

Однако в чеховской пьесе можно отыскать еще одну смысловую параллель: вишневый сад - это ничто иное, как Россия. «Вся Россия - это наш сад» [25], - говорит с неким оптимизмом Петя Трофимов. Отживший свое быт дворян и цепкость деловых людей - такие 2 полюса мировосприятия не просто частный случай. Это особенность России на стыке XIX- XX столетий. В обществе того времени присутствовало большое количество проектов, каким образом обустроить страну: одни с горьким вздохом сожаления вспоминали о прошлой жизни, другие бойко и деловито предлагали «почистить» [25], «поубрать» [25], то есть провести такие реформы, которые дали бы реальную возможность поставить Россию в один ряд с ведущими странами мира. Однако, как и в истории с вишневым садом, в России на стыке столетий не было такой реальной силы, которая была бы способна повлиять положительно на судьбу страны. Но старый вишневый сад был уже обречен.

Следовательно, можно отметить, что образ вишневого сада имеет некое символическое значение. Он есть одним из центральных образов в пьесе. Каждый герой по-своему относится к вишневому саду: для одних - это вспоминая о детстве, для других - это просто место для отдыха, для третьих - средство для заработка денег.

Выводы по 1 главе

Пьеса А. П. Чехова «Вишневый сад» была написана в 1903 г. во времена общественного подъема масс. Она демонстрирует читателю еще одну страницу творчества писателя, тем самым отражая сложные явления того периода. Пьеса поражает читателя своим драматизмом, своей поэтической силой, воспринимается как острое обличение социальных язв тогдашнего общества, разоблачение людей, чьи поступки и мысли весьма далеки от нравственного поведения. Чехов в деталях показывает психологические конфликты, позволяет своему читателю рассмотреть

отображение событий в душах своих героев, заставляет читателя задуматься о смысле настоящего счастья и настоящей любви. Чехов с легкостью переносит нас из настоящего времени в далекое прошлое. Вместе с чеховскими героями мы живем в поместье, окруженном вишневым садом, можем видеть его красоту, ясно чувствуем проблемы того времени, с героями вместе стараемся отыскать ответы на сложные вопросы.

Пьеса «Вишневый сад» - это пьеса, показывающая прошлое, настоящее и будущее время не только ее героев, однако и страны, в общем. Антон Павлович показывает некое столкновение представителей прошлого, настоящего и заложенного в таком настоящем будущего. Лопахин яростно отрицает мир Гаева и Раневской, а Трофимов - Лопахина. У Чехова получилось показать справедливость неизбежного ухода с исторической арены таких, вроде бы, безвредных лиц, как хозяев вишневого сада. Но кто же они, хозяева вишневого сада? Что с его существованием связывает их жизнь? Чем им дорог вишневый сад? Чехов, отвечая на такие вопросы, раскрывает главную проблему - проблему уходящей жизни, ее консерватизм и никчемность.

ГЛАВА 2 КОМЕДИЯ И ТРАГЕДИЯ В ПЬЕСЕ «ВИШНЕВЫЙ САД»

2.1 Специфика пьесы «Вишневый сад»

В чеховской пьесе «Вишневый сад» нужно отметить одну особенность его персонажей: все они являются обычными людьми, и ни одного из них мы не можем назвать героем своего времени, тем не менее, каждый из них является символом своего времени. Символом прошлого вполне можно назвать Раневскую и Гаева, Фирса и Симеонова-Пищика. Их сильно отягощает наследие крепостничества, при котором они были воспитаны, это есть типом отживающей России. Они не помышляют о другой, лучшей жизни, как и Фирс, не представляющий без господ своей себе жизни. Фирс считает большим несчастьем освобождение крестьян - «мужики при господах, господа при мужиках, а теперь все враздробь, не поймешь ничего» [25]. Символ настоящего связан с героем Лопахина, в котором противостоят 2 начала. С одной стороны, он есть человеком действия, его идеал заключается в том, чтобы сделать землю счастливой и богатой. С другой стороны, в нем не имеется духовного начала и жажда наживы в нем берет верх.

Символы будущего - дочь Раневской, Аня и вечный студент Трофимов. Они молоды, и будущее за ними. Они просто одержимы идеей творческого труда и освобождения от пут рабства. Трофимов призывает все бросить и быть, как ветер, свободными.

Главным символом в пьесе Чехова является вишневый сад. В монологе Трофимова демонстрируется символика сада: «Вся Россия - наш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных мест. Подумайте, Аня: ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов?.. Владеть живыми душами, ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих, так что ваша мать, вы, дядя уже не замечаете, что вы живете в долг на чужой счет, на счет тех людей, которых вы не пускаете дальше передней...» [25]. Вокруг вишневого сада происходит все действие

пьесы, на его проблемах демонстрируются характеры персонажей и их судьбы. Символичным есть и тот момент, что топор, занесенный над садом, спровоцировал конфликт между героями пьесы и в душах многих героев конфликт не разрешается, как не разрешается проблема после того, как вишневый сад был вырублен.

«Вишневый сад» на сцене идет почти 3 часа. Герои пьесы за это время проживают 5 месяцев. А само действие пьесы охватывает более значительный временной отрезок, в который входят прошлое, настоящее и будущее страны.

Действие в «Вишневом саду» происходит в Украине, неподалеку от города Харькова. Вишневые сады тут встречаются часто, в душе они рождают образ чего-то поэтического, светлого, родного по-домашнему («Садок вишневый коло хати» Т. Г. Шевченко) [30].

Вишневый сад также является символом родного дома. Уважение к родному дому, к святыням прошлого, к собственной памяти - важный показатель уровня культуры. Любой человек обязан знать свои корни, поскольку без этого и человека, равно как и человечества нет. Как же все-таки горько в пьесе звучат слова Шарлотты: «А откуда я и кто я - не знаю...» [25].

У Чехова образ вишневого сада имеет гораздо большее значение, чем символ родного дома. Это есть символом всей России. Здесь речь идет не только об охране природы, хотя и это важно. Речь здесь идет об эстетических и нравственных ценностях. Негуманно и противоестественно уничтожать свою память о прошлом, идеалы, красоту, традиции. Абсолютно никакие деньги не смогут возместить моральные потери и нравственные утраты. В пьесе был продан не просто вишневый сад. Были уничтожены лучшие моменты в жизни Раневской и ее брата Гаева. По этой причине они плачут, отсюда исходит ощущение катастрофы и жизненного тупика.

Идейные особенности

Чехов пытался заставить зрителя и читателя «Вишневого сада» признать логическую неизбежность исторической «смены» социальных сил: кончину дворянства, временное доминирование буржуазии, торжество демократической части социума в недалеком будущем. Автор в своем произведении четко выразил веру в «свободную Россию» [16], а также свою мечту о ней.

У Чехова, который к тому же, был демократом, были обличительные резкие слова, которые он бросил жителям дворянских гнезд. По этой причине, выбрав для изображения в своей пьесе субъективно не плохих людей из дворянства, и отказавшись от сатиры, автор высмеял их пустоту, безделье, однако не отказал полностью им в праве на сочувствие, и таким образом, он немного смягчил сатиру.

Отсутствие связи с революционерами в стране помешали драматургу точно воссоздать процесс исторической борьбы. Показывая Раневскую и Гаева слабыми, безвольными, без какого-либо сопротивления уступающими дорогу новым силам, он, у некоторых зрителей, вызывал к ним сочувствие, и таким образом он по паразитирующим классам он ослаблял удар.

В пьесе «Вишневый сад» не имеется острой открытой сатиры на дворян, однако присутствует их скрытое обличение. Чехов, как демократ, не питал абсолютно никаких иллюзий, он считал возрождение дворян невозможным. Поставив в своей пьесе тему, которая в свое время беспокоила Н. В. Гоголя (историческая судьба дворян) [5], А. П. Чехов в достоверном изображении дворянской жизни оказался наследником знаменитого писателя. Безденежье, разоренье, праздность хозяев дворянских имений - Раневской, Гаева, Симеонова-Пищика явно напоминают картины праздного существования дворянских героев в 1 и 2 томах «Мертвых душ» [5]. Во время торгов затеянный бал, расчет на ярославскую тетушку либо на какое-то случайное благоприятное обстоятельство, шампанское, неприкрытая роскошь в одежде при обычных потребностях в доме - все это было близко к описаниям и к отдельным красноречивым реалистическим деталям Гоголя,

которые имели обобщающее значение. Гоголь так писал о Хлобуеве: «Все основывалось на потребности достать откуда-нибудь вдруг сто или двести тысяч» [5], рассчитывали на «трехмиллионную тетушку» [5]. В Хлобуевском доме «куска хлеба нет, а шампанское есть» [5], а «детей учат танцованию» [5]. «Все кажется, прожил, кругом в долгах, ни откуда никаких средств, а задает обед» [5].

Но автор «Вишневого сада» очень далек от окончательных выводов Гоголя. На стыке двух столетий историческая реальность и демократическое сознание автора точнее подсказали ему, что возродить Маниловых, Хлобуевых и всех остальных невозможно. А. П. Чехов осознал, что будущее вовсе не за предпринимателями, как Костанжогло и не за добродетельными откупщиками типа Муразова [11].

Чехов, в общей форме угадал, что будущее за демократами, людьми трудящимися. Именно к ним апеллировал он в своей пьесе. Оригинальность позиции Чехова состоит в том, что он ушел на историческое расстояние от жителей дворянских гнезд и, сделав союзниками зрителей, людей другой - трудовой - среды, людей будущего, с ними совместно он из «исторического далека» высмеивал несправедливость, нелепость, пустоту ушедших из жизни, и потому уже не опасных людей. Такой специфический угол зрения, оригинальный творческий метод изображения драматург отыскал, возможно, благодаря раздумиям над произведениями своих предшественников, таких как, Щедрина, Гоголя. Салтыков-Щедрин призывал: «Не погрязайте в подробностях настоящего. Но воспитывайте в себе идеалы будущего; ибо это своего рода солнечные лучи... Вглядывайтесь часто и пристально в светящиеся точки, которые мерцают в перспективе будущего» («Пошехонская старина») [20].

Хотя сознательно Чехов не пришел к революционно-демократической или к социал-демократической программе, однако сама жизнь, сила освободительного движения, влияние новаторских идей времени у него вызывали определенную потребность подсказать своему зрителю важность

социальных трансформаций, близость новой жизни, то есть заставляли людей улавливать те «светящиеся точки, которые мерцали в перспективе будущего», а также освещать ими настоящее.

Отсюда и происходит специфическое сочетание обличительного и лирического начала в пьесе. Показать критически современную реальность и в тот же момент выразить свою любовь к родине, веру в ее будущее, в огромные возможности людей - таковой была задача драматурга. Широкие просторы родины («дали») [28], люди-великаны, которые «были бы так к лицу» [28] им, трудовая, свободная, творческая, справедливая жизнь, которую они в будущем образуют («новые роскошные сады» [28]) - это и является тем лирическим началом, организующим чеховскую пьесу «Вишневый сад», та норма автора, противопоставленная «нормам» современной несправедливой уродливой жизни «недотеп» [28], людей-карликов» [28]. Такое сочетание обличительного и лирического элементов в пьесе и составляет специфику жанра пьесы, которую М. Горький точно назвал «лирической комедией» [4].

Жанровые особенности

«Вишневый сад» является лирической комедией. В ней писатель передал к природе России свое лирическое отношение, а также негодование касаясь расхищения ее богатств: мелеют реки и сохнут, «Леса трещат под топором» [28], гибнут роскошные степи, уничтожаются великолепные сады.

Гибнет «прекрасный» «нежный» [18] вишневый сад, которым лишь умели любоваться, однако который не сумели сохранить Раневские и Гаевы, по «чудесным деревьям» [28] которого «хватил топором Лопахин» [28]. Чехов в лирической комедии пропел гимн природе России, «прекрасной родине» [22], рассказал свою мечту о созидателях, людях вдохновения и труда, которые бы думали не только о собственном благополучии, но и о счастье других поколений. «Человек одарен разумом и творческой силой, чтобы приумножать то, что ему дано, но до сих пор он не творил, а разрушал», - такие слова были сказаны в пьесе «Дядя Ваня» [26], однако та

мысль, которая была в них выражена, очень близка к мыслям Чехова в «Вишневом саду» [29].

Лирическое отношение Чехова к своей родине, к ее природе, острая боль за разрушение ее богатств и красоты составляют «подводное течение» пьесы. Такое лирическое отношение отображается в подтексте и в ремарках автора. Так, во 2 акте о просторах России упоминается в ремарке: поле, вдали вишневый сад, на горизонте город, дорога в усадьбу. Автор специально обращал внимание режиссеров Художественного театра на такую ремарку: «Во 2 акте Вы мне дадите настоящую дорогу и зеленое поле, и даль, необычайную для сцены» [28].

Насыщены лиризмом ремарки, которые относятся к вишневому саду («уже май, цветут вишневые деревья» [25]); печальные нотки звучат в тех ремарках, которые знаменуют приближение смерти вишневого сада: «звук лопнувшей струны, печальный, замирающий» [25], «глухой стук топора по дереву, звучащий грустно и одиноко» [25]. Сам А. П. Чехов относился к таким ремаркам чрезвычайно ревниво, он опасался, что режиссеры неточно выполнят его замысел: «Во 2 и 4 актах звук должен быть гораздо короче, и чувствоваться издалека...» [28].

Драматург, выражая в своей пьесе лирическое отношение к Родине, решительно осуждал все то, что служит барьером для ее жизни и развития: легкомыслие, праздность, ограниченность. В. Е. Хализев так писал: «Однако он был весьма далек от нигилистического отношения к былой поэзии дворянских гнезд, к дворянской культуре» [24], боялся утраты таких человеческих ценностей, как доброжелательство, сердечность, мягкость в отношениях людей, без какого-либо восторга констатировал наступающую власть строгой деловитости Лопахиных.

«Вишневый Сад» изначально задумывался как комедия, как «смешная пьеса, где бы сам черт ходил коромыслом» [28]. «Вся пьеса веселая, легкомысленная» [28], - так говорил автор своим друзьям во время работы над пьесой в 1903 году.

Для Чехова такое определение жанра пьесы как комедия было весьма принципиальным, он был очень расстроен, когда узнал, что на афишах Художественного театра его пьесу называли драмой. «У меня вышла не драма, а комедия, а местами даже и фарс» [28], - так писал сам Чехов. Пытаясь придать своей пьесе жизнерадостный тон, он около 40 раз указывает в своих ремарках: «весело», «радостно», «смеется», «все смеются» [28].

Композиционные особенности

В комедии Чехова 4 акта, при этом отсутствуют деления на сцены. События происходят в течение 5 месяцев (май-октябрь). Первый акт является экспозицией. Здесь показана общая характеристика персонажей, их связи, взаимоотношения, здесь зритель узнает всю предысторию вопроса (причины разорения дворянского имения).

Действие пьесы начинается в усадьбе Раневской. Мы можем видеть Лопахина и горничную Дуняшу, которые ожидают приезда Раневской и ее дочери. Последние 5 лет Раневская со своей дочерью жили во Франции, в имении оставались Гаев, ее брат и Варя, ее приемная дочь. Мы узнаем о судьбе Раневской, о смерти ее супруга и сына Гриши, узнаем все подробности ее жизни во Франции. Ее имение практически разорено, вишневый сад должен быть за долги продан. Причинами этому являются непрактичность и расточительность героини, ее дурная привычка сорить деньгами. Лопахин предлагает ей один-единственный выход спасения ее усадьбы - разделить землю на участки и сдавать их дачникам в аренду. Раневская и ее брат отказываются от такого предложения, им абсолютно невдомек, как можно вырубить такой прекрасный вишневый сад, самое «замечательное» место в губернии. Такое противоречие, которое возникло между Раневской и Лопахиным - Гаевым составляет сюжетную завязку пьесы. Но такая завязка полностью исключает внешнюю борьбу персонажей и острую внутреннюю борьбу. Купец Лопахин, чей отец был крепостным Раневских, только предлагает им разумный выход. Кроме того, первый акт развивается в эмоционально нарастающем темпе. События, в нем

происходящие, волнуют всех действующих лиц. Это и ожидание приезда Раневской, возвращающейся в отчий дом, встреча после долгой разлуки, обсуждение Раневской, Гаевым, Аней и Варей мер по спасению имения, приход Трофимова, который напомнил Раневской о ее погибшем сыне. Таким образом, в центре первого акта находится судьба Раневской и ее характер.

Во втором акте надежды хозяев вишневого сада сменяются весьма тревожным ощущением. Раневская, Лопухин и Гаев снова начинают спорить о судьбе поместья. Здесь уже внутреннее напряжение нарастает, герои становятся очень раздражительными. В этом акте раздается «отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный» [25], как будто знаменующий собой дальнейшую катастрофу. Тем не менее, в этом акте раскрываются Аня и Петя Трофимов, они высказывают свои взгляды в репликах. Здесь мы можем усмотреть развитие действия. Внешний, социально-бытовой конфликт тут кажется вполне предрешенным, и известна даже дата - «на 22 августа назначены торги» [25]. Вместе с тем, здесь продолжает развиваться мотив загубленной красоты вишневого сада.

Третий акт содержит в себе кульминационное событие - вишневый сад был продан на торгах. Здесь кульминацией становится внесценическое действие: торги назначены в городе. Туда едут Лопухин и Гаев. Ожидая их, все остальные устраивают бал. Гости танцуют, Шарлотта показывает свои фокусы. Но в пьесе все же нарастает тревожная атмосфера: нервничает Варя, Раневская ждет возвращения брата, Аня распространяет слух о том, что вишневый сад продают. Лирико-драматические сцены идут вперемешку с комическими: падает с лестницы Петя Трофимов, Яша разговаривает с Фирсом, мы можем слышать диалоги Фирса и Дуняши, Епиходова и Дуняши, Епиходова и Вари. Однако здесь появляется Лопухин и говорит всем о том, что он приобрел имение, в котором были рабами его дед и отец. Монолог Лопухина в пьесе является вершиной драматического напряжения. В пьесе кульминационное событие отображается в восприятии главных героев.

Например, Лопахин имеет определенную заинтересованность в покупке поместья, тем не менее, его счастье невозможно назвать полным: радость от покупки в нем борется с сожалением, сочувствием к Раневской, которую он с детства любил. Раневская расстроена происходящим: для нее продажа поместья - это расставание с домом, где она родилась, ставшим для нее олицетворением привычного жизненного уклада («Ведь я родилась здесь, здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот дом, без вишневого сада я не понимаю своей жизни, и если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом...»)» [25]. Продажа имения для Ани и Пети Трофимова вовсе не является катастрофой, они лелеют мечту о новой жизни. Для них вишневый сад - это то прошлое, с которым «уже покончено» [25]. Несмотря на значительную разницу мироощущений героев, конфликт, тем не менее, нигде не переходит в личное столкновение.

Четвертый акт - это развязка пьесы. В нем драматическое напряжение ослабевает. После того, как проблема была решена, все успокаиваются и устремляются в будущее. Раневская и ее брат прощаются с вишневым садом. Любовь Андреевна вновь возвращается к прежней жизни - она готовится ехать во Францию. Гаев себя называет банковским служащим. Аня и Петя радостно приветствуют «новую жизнь» [25], нисколько не жалея о прошлой жизни. Разрешается любовная коллизия между Лопахиным и Варей - сватовство так и не было. Варя также готовится уезжать - она нашла себе место экономки. В суете все забывают о Фирсе, которого они должны были отправить в больницу. И вновь здесь можно слышать звук лопнувшей струны. А в конце можно услышать звук топора, который собой символизирует печаль, смерть уходящей эпохи, конец прежней жизни. Следовательно, в пьесе мы имеем кольцевую композицию: в конце снова появляется тема Парижа, которая расширяет художественное пространство произведения. В пьесе «Вишневый сад» основой сюжета становится мысль автора о том, как неумолим ход времени. Все персонажи Чехова как будто потеряны во времени. Для Раневской и ее брата, Гаева настоящая жизнь как

будто осталась в прошлом, для Ани и Пети Трофимова жизнь заключена в призрачном будущем. Лопахин, который приобрел имение в настоящем времени, тоже не чувствует никакой радости и жалуется на «нескладную» [25] жизнь. Глубинные мотивы поведения такого героя лежат не в настоящем времени, а также в далеком прошлом.

Чехов в самой композиции пьесы пытался показать бессодержательный, скучный, вялый характер существования дворянских персонажей, их жизнь, бедную событиями. Пьеса напрочь лишена эффектных сцен и эпизодов, какого-то внешнего разнообразия: действие во всех актах не выходит за пределы имения Раневской. Единственное важное событие - продажа поместья и вишневого сада - происходит не на глазах публики, а за сценой. А на сцене - будничная жизнь в имении. Люди рассуждают за чашкой кофе о житейских мелочах, во время прогулки или бала, ссорятся и вновь мирятся, радуются встрече и огорчены дальнейшей разлукой, они вспоминают о прошлом, мечтают о будущем, и в это самое время - «слагаются их судьбы», разоряется их «гнездо» [25].

А. П. Чехов, пытаясь придать своей пьесе жизнеутверждающую, мажорную тональность, ускорил ее темп, в сравнении с предыдущими пьесами, и сократил количество пауз. В особенности Чехов был обеспокоен тем, чтобы финальный акт не был растянут, и чтобы то, что происходило на сцене, не производило бы впечатления драматизма. Он писал: «Мне кажется, что в моей пьесе, как она ни скучна, есть что-то новое. Во всей пьесе ни одного выстрела, кстати сказать» [28]. «Как это ужасно! Акт, который должен продолжаться 12 минут maximum, у вас идет 40 минут» [28].

2.2 Комедийные и трагические моменты в пьесе «Вишневый сад»

Каждый из персонажей пьесы играет свою роль, им присущи свои особенности, специфические черты характера. Однако, в процессе развития событий, такие черты персонажей пересекаются и регулярно сталкиваются.

Раневская похожа с Аней. Глупая растерянность Лопухина пересекается с постоянным недоумением Шарлоты. Петя нам напоминает недотепу Епиходова. Такие пересечения образуют комизм, присущий такому произведению.

С одной стороны мы можем наблюдать за комическими героями. А с другой стороны мы становимся свидетелями тех печальных событий, которые и являются основой пьесы.

Это и есть контраст комического и трагического в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад» [25].

Интересным является то момент, что никто из героев вовсе не считает себя глупым и смешным. Однако, это присуще всем людям. Они также искренне не понимают, что трагические события происходят вокруг них. Гибнет вишневый сад - и этого никто не в состоянии остановить. Все это происходит из-за непонимания героев.

Видя реплики героев, мы можем понять, как они глупы, и наполнены некоторой отдаленностью от нормального, человеческого разговора. В каждой реплике можно усмотреть глупое противостояние, которое часто становится комическим приемом пьесы. Интересным является тот факт, что нелепые комические стычки постоянно продолжаются. Мы же осознаем, что они переходят в столкновения, которые вызваны не только глупостью героев, а и сопротивлением социальных кругов, целых поколений.

Говоря о комических и трагических моментах в пьесе, необходимо обратить особенное внимание на главных героев, вокруг которых и разворачиваются действия. Раневская, равно как и Гаев, «себя не помнят» [25]. Они живут как будто в своем мире. На самом деле, будучи несчастными и бедными, они из себя изображают богачей и сорят деньгами.

Роль Шарлотты и лакея Яши демонстрируют нам яркие образы несерьезности.

В том числе, в чеховской пьесе присутствуют герои, которые любят жить в долг. Это Симеонов-Пищик, постоянно бегающий по владениям и просящих деньги в долг. Такой момент мы можем отнести не только к комическому, однако, и к сатирическому. За ним и скрывается тот трагизм, о котором автор хочет нам сказать.

Однако, главным сатирическим моментом является для нас беда Раневской и Гаева. Утратив любимый вишневый сад, такие обстоятельства, в результате, кажутся не столь серьезными. В такой момент мы видим особенную комедийность сюжета пьесы, который изначально походил больше на трагедию. В этом заключается сущность человека, который с легкостью распрощался со всем тем, что ему было столь дорого. Однако, если все же обобщить образ вишневого сада, то его можно сравнить с родиной. Именно таким образом человек способен предать свои идеалы и потерять всяческую привязанность и любовь.

Трагизм пьесы

Драмы Чехова пронизывает атмосфера всеобщего неблагополучия. Счастливых людей в них не имеется. Всеобщее неблагополучие усиливается и осложняется ощущением всеобщего одиночества. В пьесе глухой Фирс в таком понимании является вполне символической фигурой. В первый раз показавшись на глаза зрителю в высокой шляпе и старинной ливрее, он проходит по сцене, говорит что-то сам себе под нос. Раневская говорит ему: «Я так рада, что ты еще жив» [25], а он ей отвечает: «Позавчера» [25]. Такой диалог является грубой моделью общения между всеми персонажами пьесы Чехова. Дуняша делится с Аней, приехавшей из Парижа, радостной вестью: «Конторщик Епиходов после Святой мне предложение сделал» [25], а Аня говорит ей в ответ: «Я растеряла все шпильки» [25]. В чеховских драмах присутствует особенная атмосфера психологической глухоты. Люди поглощены собой, своими делами, своими неудачами и бедами, именно по

этой причине они так плохо друг друга слышат. Общение между ними с большим трудом переходит в диалог. Даже в случае доброжелательства и взаимной заинтересованности они не способны друг к другу пробиться, поскольку в большинстве случаев «разговаривают про себя и для себя» [7].

А. П. Чехов в драме открыл новые возможности изображения характера. Он раскрывается вовсе не в борьбе за достижение определенной цели, а в переживании противоречий бытия. У Чехова пафос действия сменяется пафосом раздумья. Образуется неизвестный классической драме «подтекст» [19], или «подводное течение» [19] автора. У его персонажей смыслы слова сильно размыты, люди не умеются в слово и не могут исчерпаться словом. Здесь важно совсем другое: скрытый душевный подтекст, который в свои слова вкладывают герои. Ярчайшим примером здесь является то, что во 2 акте «Вишневого сада» в глубине сцены проходит Епиходов, который является живым воплощением несчастья и нескладицы. Здесь возникает следующий диалог:

Любовь Андреевна (задумчиво). Епиходов идет...

Аня (задумчиво). Епиходов идет...

Гаев. Солнце село, господа.

Трофимов. Да [25].

Говорят о заходе солнца и о Епиходове, но только формально об этом, а на самом деле совсем о другом. Души чеховских героев через обрывки слов говорят о нелепости и неустроенности своей обреченной, не сложившейся жизни. При нескладице и внешнем разномое такого диалога присутствует внутреннее душевное сближение, на которое в драме откликается некий космический звук: «Все сидят, задумались. Тишина. Слышно только, как тихо бормочет Фирс. Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный» [25].

Чехов в своей пьесе не только создал образы людей, жизнь которых пришлась на переломный период, однако он смог запечатлеть само Время в его движении. Ход истории - это главный нерв пьесы, ее содержание и

сюжет. Чеховский герой, как всегда, играет второстепенную роль в своей жизни. Однако герои в «Вишневом саде» оказываются жертвами собственного безволия и нечастных обстоятельств, в том числе глобальных законов истории: энергичный и деятельный Лопухин есть точно таким же заложником времени, как и инертный Гаев. Пьеса Чехова образована на уникальной ситуации, которая была излюбленной для всей новой драмы XX ст. - это ситуация Порога [16]. Еще не происходит ничего такого, однако есть ощущение бездны, в которую человек должен упасть.

Каждый из героев пьесы исповедуется, однако в результате такие исповеди оказываются обращенными не к партнерам по сцене, а в зрительный зал. Исповедующийся, в определенный момент осознает, что не может объяснить самого главного. Например, Аня никогда не сможет понять драмы своей матери, а Раневская никогда не сможет понять ее увлечения идеями Пети. Человек может в некоторой мере корректировать свою личность, отношения с окружающими людьми. Но свою роль он изменить не может, какой бы чуждой она ему ни была. Полное несоответствие внутренней сущности героя той исторически-социальной роли, которую он должен играть, - это и есть драматическая суть пьесы Чехова. В «Вишневом саде» переплетаются несколько сюжетных линий. Ранее всех оканчивается линия несостоявшегося романа Вари и Лопухина. Она была построена на любимом приеме писателя: охотнее всего и больше всего говорят о том, чего нет, обговаривают подробности, спорят о мелочах - несуществующего, вовсе не замечая или же сознательно замалчивая существенное и существующее.

На протяжении пьесы к каждому герою в различных вариациях прилагается одна и та же фраза. Ее можно было изобразить так в виде общей схемы: «Ты (вы, она) все такая (такой) же!» [16]. Раневская, которая 5 лет не видела свою дочь, замечает, что она, как и ранее «на монашку похожа» [25], Варя тоже говорит, что мама вовсе не изменилась, Фирс сокрушается: «Опять не те брючки надели. И что мне с вами делать!» [25]. В такой, казалось бы, ироничной фразе присутствует глубокий трагизм. Идут годы, а люди,

общество не меняется, они так и остаются такими же наивными, беспомощными и неспособными к самостоятельности, какими бывают дети. Этот синтез взрослых людей с постоянным присутствием упоминания о древности, времени, уходящих годах образует трагикомический эффект. Герои, застывшие в своей неизменности, все время говорят о том, как бежит время. Получается, что оно, как бы пробегает мимо них. Весьма тонкой символизацией такого существования вне времени является Фирс, которого в последней сцене забыли в заколоченном доме.

Основной трагедией героев пьесы «Вишневый сад» является то, что они как бы наслаждаются собственными страданиями и печалью, вовсе не желая замечать выхода из ситуации, тяготящей их.

Все герои пьесы изображены Чеховым с легкой насмешкой, однако, без сарказма. Но, несмотря на то, что сам автор считал свою пьесу «комедией, а местами даже и фарсом» [28], в ней все же есть глубоко лирические, социально-психологические и остродраматические моменты, временами заставляющие нас воспринимать пьесу «Вишневый сад» как трагедию. Однако именно это и делает ее не только новаторской, но и вневременной, благодаря чему она не сходит с театральных подмостков и в наши дни.

Выводы по 2 главе

А. П. Чехов тяготел к тому, чтобы в его пьесах была жизненная неприкрашенная правда, во всей ее будничности. Показывая повседневную жизнь обычных людей, писатель кладет в основу своих сюжетов не один, а несколько связанных органически, между собой переплетающихся конфликтов. При этом ключевым и объединяющим является конфликт героев не друг с другом, а с социальной средой, которая их окружает.

В пьесе «Вишнёвый сад» главный конфликт, отражая глубокие противоречия общества конца XIX - начала XX ст., состоит в желании

Раневской сохранить за собой свой вишневый сад и в желании Лопухина превратить вишневый сад в капиталистическое предприятие.

Однако, отмечая индивидуальные положительные особенности своих героев, писатель показывает, что, будучи представителями паразитического класса, а также отживающих общественных отношений, они являются негативными в своих определяющих чертах.

Драматургия А. П. Чехова, которая откликнулась на актуальные вопросы своего времени, обращалась к повседневным интересам, волнениям и переживаниям обычных людей. По этой причине она всегда оказывала огромное влияние, как на читателей, так и на зрителей.

Антон Павлович Чехов остался в истории мировой культуры как мастер короткого рассказа и трагикомедии. Его умение отыскать точную художественную деталь, талант демонстрации тончайших душевных переживаний героев снискали ему популярность во многих странах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном исследовании главной целью было раскрытие идейного смысла и творческой специфики пьесы «Вишневый сад», в том числе воссоздание определенных черт современного общества того периода. Раскрытие идейного смысла творчества А. П. Чехова дает отличную возможность наилучшим образом понять его индивидуальные особенности написания, и таким образом - раскрыть образ Человека Действия, которого современной России так не хватало.

Жанровая форма пьесы вбирает в себя целый ряд специфических особенностей в соответствии с художественной структурой, характером героя, конфликтом.

Чеховские герои не укладываются в рамки «отрицательных» или «положительных». Они самые простые люди с присущими им достоинствами и недостатками, серые личности, плывущие по течению, предпочитающие смириться с реальностью, чем ее изменить. Герои мечтают в поисках достойной жизни, занимаются своими будничными заботами, мелочами, печалются, радуются, а в результате ничего не получается.

Чехова как писателя интересовал нравственный, социально-психологический конфликт, по этой причине его пьесы вне времени, в них рассматриваются извечные темы: ухода и возвращения, страха отличиться от других, духовного падения, выбора пути, безнадежности и психологической пассивности самой личности.

В пьесе «Вишневый сад» просматривается значительное усиление трагикомизма.

Самая яркая специфическая особенность пьесы Чехова - это жанровая многоплановость (синтетизм (синкретизм) или полифонизм, жанровая неоднозначность, переплетение трагических, комедийных, водевильных, фарсовых, драматических элементов внутри его пьес, парадоксальное соединение комедийного сюжета с неоднозначным, сложным психологическим содержанием. При постоянном тяготении Чехова к жанру

трагедии и комедии на протяжении его творческой жизни жанровой доминантой творчества Чехова становится трагикомедия.

«Вишневый сад» считается наиболее глубоким, наиболее благоуханным произведением из всех драматических произведений писателя. Здесь намного ярче, чем в какой-то другой пьесе, раскрылись художественные и идейные возможности обаятельного таланта драматурга.

А. П. Чехов в своей пьесе дал истинную картину предреволюционной действительности. Он продемонстрировал, что помещичье хозяйство, которое связано с крепостническими условиями труда, в частности и его хозяева являются пережитками прошлого, что власть дворян несправедлива, что она чинит препятствия дальнейшему развитию жизни.

Автор противопоставил буржуазии дворянство, как жизнедеятельный класс, при этом он подчеркнул ее грубую эксплуататорскую сущность. Он также наметил перспективу будущего, в котором не должно быть крепостнической и буржуазной эксплуатации.

Чеховская пьеса, которая очертила контуры прошлого и настоящего России и озвучивала мечты о ее будущем, помогала зрителям и читателям того времени воспринимать действительность, окружающую их. Ее высокий идейный, моральный, патриотический пафос также содействовал прогрессивному воспитанию зрителей и читателей.

Пьеса «Вишневый сад» относится к классическим произведениям дооктябрьской литературы, объективное значение которых было намного шире авторского замысла. Большинство читателей и зрителей воспринимали такую комедию, как некий призыв к революции, к революционному ниспровержению социально-политического режима того режима. Сама пьеса сохраняет большое воспитательное, познавательное и эстетическое значение.

Таким образом, в пьесе «Вишневый сад» были продемонстрированы отличительные черты поэтики Чехова-драматурга: уход от театральности, вычурного сюжета, внешняя безсобытийность, когда в основании сюжета

заложена мысль автора, которая лежит в подтексте произведения, тонкий лиризм, присутствие символических деталей.

А. П. Чехов своей пьесой «Вишневый сад» внес свой вклад в освободительное прогрессивное движение своего времени. Показывая людей «недотеп», «нескладную, несчастливую жизнь», драматург заставлял своего зрителя прощаться без сожаления со старым, пробуждал в современниках веру в безоблачное гуманное будущее своей страны («Здравствуй, новая жизнь!» [25]), содействовал приближению такого будущего.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бицилли П. М. Творчество Чехова. Опыт стилистического анализа // А. П. Чехов: Pro et contra. - СПб.: РХГА, 2010
2. Бобрецова А. В. Методические проблемы в изучении драматических произведений А.П. Чехова. - Печора, 2016
3. Бурдина И. Ю. Чехов в школе: Книга для учителя. - М.:Дрофа, 2002
4. Гитович Н. И. М. Горький и А. Чехов. Переписка. Статьи высказывания. - М.: ГИХЛ, 1951
5. Гоголь Н. В. Мертвые души. - Харьков, Фолио, 2009. - 608 с.
6. Долженков П. Н. Эволюция драматургии Чехова: Монография. - М.: МАКС Пресс, 2014
7. Доманский Ю. В. Вариативность драматургии Чехова. - М.: Лилия - Принт, 2005
8. Доманский Ю. В. Чеховская ремарка: некоторые наблюдения. - М., 2014
9. Дорошевич В. Вишневый сад // Театральная критика Власа Дорошевича / Сост., вступ. статья и коммент. С.В. Букчина. Харвест, 2004
10. Ивлева Т. Г. Автор в драматургии А. П. Чехова. - Тверь, 2001
11. Канунникова И. А. Русская драматургия XX века. - М.: Флинта: Наука, 2003
12. Катаев В. Б. К пониманию Чехова. Статьи. - М.: ИМЛИ РАН, 2018
13. Катаев В. Б. Сложности простоты. Рассказы и пьесы Чехова. - М.: МГУ, 2002
14. Книппер-Чехова О. Л. Переписка. Т. 1: 1899-1927. - М.: Новое литературное обозрение, 2016
15. Кузичева А. П. Ваш Чехов / под ред. Т.В.Фоминой - М.: Согласие, 2000
16. Кузичева А. П. Чехов: жизнь «отдельного человека». - М.: Молодая гвардия, 2010

- 17.Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. - М.: Аст-Зебра, 2009. - 446 с.
- 18.Позднякова Е. А. Репарка в пьесах А. П. Чехова // Вестник костромского государственного университета им. Некрасова. - Кострома, 2013
- 19.Полоцкая Э. А. О поэтике Чехова. - М., 2001
- 20.Салтыков-Щедрин М. Е. Пошехонская старина. Житие Никанора Затрапезного, пошехонского дворянина. - М., 2014. - 624 с.
- 21.Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. - М.: Аст-Зебра, 2009. - 402 с.
- 22.Сухих И. Чехов в жизни. Сюжеты для небольшого романа. - М.: Время, 2010
- 23.Турков А. М. Чехов и его время. - М.: Geleos, 2003.- 461 с.
- 24.Хализев В. Е. Ценностные ориентации русской классики. - М., 2005
- 25.Чехов А. П. Вишневый сад. - М.: Альфа-книга, 2010. - 451с.
- 26.Чехов А. П. Дядя Ваня. - М., 2011
- 27.Чехов А. П. Переписка с женой. - М.: Захаров, 2003
- 28.Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 3. - 1987. - 926 с.
- 29.Чудаков А. Антон Павлович Чехов. - М.: Время. 2014
- 30.Шевченко Т. Г. Кобзар. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 960 с.
- 31.Бродская Г. Ю. Алексеев-Станиславский, Чехов и другие. Вишнёвосадская эпопея: В 2 т. - М., 2000
- 32.Афанасьев Э. С. «Вишневый сад» А. П. Чехова: ироническая комедия / Э. С. Афанасьев // Литература в школе. - 2001. - № 2
- 33.Волчкевич М. Как изучать Чехова? Чеховедение в вопросах, восклицаниях, союзах и предлогах... [Текст] / М. Волчкевич. // Молодые исследователи Чехова. 4: Материалы международной

- научной конференции (Москва, 14-18 мая 2001 г.). - М.: Изд-во МГУ, 2001
- 34.Грачева И. В. Пьеса А. П.Чехова «Вишневый сад» и русская живопись / И. Грачева // Литература в школе. - 2000. - № 2
- 35.Грачева И. В. Человек и природа в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» // Литература в школе. - 2005. - №10
- 36.Гусарова К. «Вишневый сад» - образы, символы, персонажи... // Литература. - 2002. - №12
- 37.Картузова Л. Г. А. П. Чехов в Любимовке: на пути к «Вишнёвому саду» / Л. Г. Картузова // Литература в школе. - 2009. - № 5
- 38.Кошелев В. А. Мифология «сада» в последней комедии Чехова // Русская литература. - 2005. - №1. - С. 40-52.
- 39.Роговер Е. С. «Вишневый сад» А. П. Чехова: преемственность и новаторство / Е. С. Роговер // Литература в школе. - 2008. - № 8
- 40.Сендерович С. «Вишневый сад» - последняя шутка Чехова // Вопросы литературы. - 2007. - №1
- 41.Чернова И. И. Сценическая интерпретация драматической коллизии «Раневкая - Лопахин» в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад» // Литература в школе. - 2004. - № 10
- 42.Шапиро Н. Второстепенные герои «Вишневого сада» // Литература - Первое сентября. - 2010. - № 1
- 43.Халфин Ю. Тайна и гармония священная: О поэтике Чехова. // Литература. - 2009. - №3. - С. 30-32.

