«Ревизор»-вчера, сегодня, завтра Театр- высшая инстанция для решения жизненных вопросов. Кто-то сказал, что сцена представительная камера (парламент) поэзии. Все тяготящее занимающее известную эпоху само собою вносится на сцену и обсуждается страшной логикой событий и действий, развертывающихся и свертывающихся перед глазами зрителей. На сцене жизнь схвачена во всей её полноте. Мне кажется, что такие пьесы, как «Ревизор», «Горе от ума» и другие пьесы золотого фонда русского репертуара не должны сходить со сцены академических театров.

Пьесы эти должны постоянно находиться в репертуаре, время от времени обновляться, привлекать в свой состав молодое поколение актеров, для которого эти спектакли будут превосходной школой. Пора не только говорить о традициях, но побольше их осуществлять.

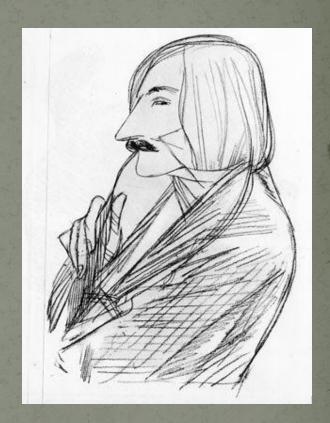

Актуальность

- Уникальность комедии «Ревизор» в творческом наследии, её нравственность заставляет подходить к изучению произведения Гоголя с большой ответственностью,
- заставляет понимать ,ради чего обращаются к этой пьесе, почему ставят в центр разговора литературный и исторический контекст этой комедии.
- Изучая постановки великих режиссеров 19-20-21 веков, понимаешь под каким углом художественного зрения ставились эти спектакли, ведь у каждого режиссера разная, своя точка зрения, хотя некоторые общие существенные моменты этих постановок так или иначе представлены в художественном воплощении этой великой комедии.
- Сравнительному анализу постановок пьесы Гоголя «Ревизор» в разное историческое время, очень разными режиссерами-постановщиками посвящена моя работа. И тот различный подход, которым обуславливалась постановка того или иного режиссера гоголевской фантастики, их актуальность и созвучие времени, социально-исторической или нравственной среде существующей в обществе в каждое время, создает художественную и театральную панораму постановок этой комедии.
- Таким образом, актуальность цели исследования постановок «Ревизора» обусловлена с одной стороны влиянием литературы Гоголя на общественное сознание и гражданскую культуру современника, с другой процесс постановок режиссерской трактовки художественной и воспитательной сущности данного феномена, а так же необходимостью стимулирования интереса к данному произведению у учащейся молодежи.

История создания

- Работу над пьесой Гоголь начал осенью 1835. Традиционно считается, что сюжет был подсказан ему А. С. Пушкиным. Подтверждением тому служат воспоминания русского писателя В.А. Соллогуба: «Пушкин познакомился с Гоголем и рассказал ему про случай, бывший в г. Устюжне Новгородской губернии— о каком-то проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей».
- Также есть предположение, что он восходит к рассказам о командировке П.П. Свиньина в Бессарабию в 1815.
- Известно, что во время работы над пьесой Гоголь неоднократно писал А. С. Пушкину о ходе её написания, порой желая её бросить, но Пушкин настойчиво просил его не прекращать работу над «Ревизором».
- В январе 1836 Гоголь читал комедию на вечере у В. А. Жуковского в присутствии А. С. Пушкина, П.А. Вяземского и других.

Из сценической истории «Ревизора»

«Ревизор» в Петербурге 19 апреля 1836 года

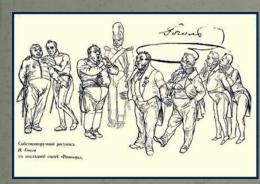
Первая постановка «Ревизора» была осуществлена в Петербурге в Александрийском театре . Участникам спектакля пьеса Гоголя казалась трудной и малопонятной. Они не знали, как играть её, как держать себя на сцене. Репетиции и подготовка к спектаклю тем не менее шли интенсивно. Гоголь постоянно бывал на репетициях, делал замечания актёрам и вносил исправления в текст комедии. Присутствуя постоянно на репетициях, Гоголь отлично чувствовал то смятение, в котором находились актёры: их смущали непривычные герои пьесы- чиновники, отсутствие любовной интриги, театральных амплуа, язык комедии, её ситуация, вся новизна спектакля. Гоголь уже во время подготовки спектакля видел, что актёры не в силах были осуществить его замысел.

Несмотря на то, что Гоголь принимал участие в репетициях, ни инспектор театра Храповицкий, ни большая часть актёров не придавали должного значения советам автора, игнорировали его указания. Николай Васильевич не смог добиться, чтобы хоть одна репетиция была проведена в костюмах, которых он не видел до самого дня спектакля. «Уже перед началом представления, увидевши их костюмированными, я ахнул»,- пишет Гоголь.

В итоге, постановка «Ревизора» не удалась, петербургская публика не восприняла её.

«Ревизор» в Москве 25 мая 1836 года

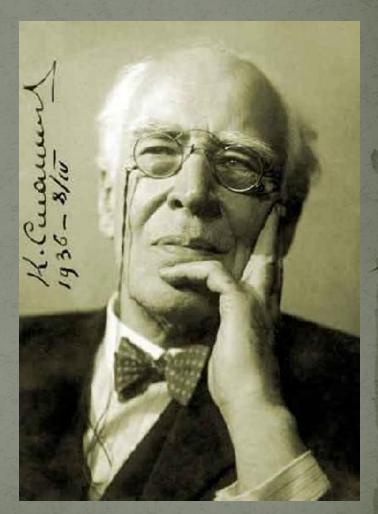

Еще до постановки «Ревизора» в Петербурге Гоголь предполагал отправиться в Москву, чтобы прочитать актёрам свою комедию и помочь в её постановке: « потому что ежели они прочтут без меня, то уже трудно будет переучить их на мой лад». Но после премьеры «Ревизора» в Александринском театре настроение Гоголя переменилось; он переслал московским актёрам пьесу и решительно отказался ехать в Москву. В письме к Щепкину Гоголь просил его «из дружбы» к нему «взять на себя всё дело постановки» с тем, чтобы сам он играл городничего.

Гоголь раскрыл Щепкину своё понимание Хлестакова и то, как, по его мнению, эта роль должна быть сыграна. Он писал, что сильно боится за эту роль, для которой «нужен решительный талант». Так же как и в Петербурге, постановку «Ревизора» осуществляла дирекция императорских театров. Это отразилось на труде всех работников сцены: актёров, художников, декораторов и прочих. Спектакль прошёл с меньшим успехом, чем это могло быть. Но последующие спектакли проходили с успехом. Публика « с громкими вызовами» принимала пьесу. Теперь комедия стала темой всеобщих разговоров.

Постановка К.С.Станиславского

- <u>1920</u>—<u>1921</u>—МХАТ, постановка
 Станиславского, худ. Юон; Городничий —
 Москвин, Хлестаков Михаил Чехов. Об
 этой постановке современники говорили с
 восторгом.
- «Хлестаков Чехова настоящий художественный подвиг, это одна из тех ролей, которые изменяют весь спектакль, ломают привычное его понимание и сложившиеся традиции».
- Театровед и критик Ю. В. Соболев выразил преобладающее мнение:
- «Быть может, в первый раз за все те восемь десятилетий, которые насчитывает сценическая история "Ревизора", на русской сцене явлен, наконец-то! тот Хлестаков, о котором писал сам Гоголь…».

Постановка В.Э.Мейерхольда

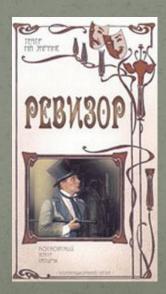

«Ревизор» В. Э. Мейерхольда, увидевший свет в 1926 году на сцене ГОСТИМа, был полностью решён как иррационально-мистическое зрелище . В первую очередь, это решение было связано с трактовкой центральной роли. Эраст Гарин, как и Михаил Чехов, играл Хлестакова, прежде всего, гениальным лицедеем, на протяжении спектакля сменявшим множество масок. Однако за этими бесконечными трансформациями не было ни своего лица, ни малейших признаков живой человеческой души — одна лишь холодная пустота. Городничего со свитой настигало не просто известие о приезде настоящего ревизора, а удар Рока, на мгновение вспыхнувшего, подобно молнии. Настолько велик был этот ужас перед лицом разверзшейся бездны, что герои мейерхольдовского спектакля окаменели в самом прямом смысле этого слова — в финале на сцене оказывались не актёры, а их куклы, выполненные в натуральную величину».

«Ревизор» в постановке В. Плучека и Г.Товстоногова

Весной 1972 года одновременно в Москве и Ленинграде вышли два «Ревизора». Плучек писал о том, что ставил не просто пьесу, но как в свое время Мейерхольд, весь мир автора через нее. Товстоногов говорил о высокой задаче своего спектакля: постичь метод фантастического реализма, который требует нового уровня размышлений об окружающей действительности.

«Ревизор» в постановке Валерия Фокина (2002)

Валерий Фокин, который по праву считается одним из лучших знатоков творчества Н.В. Гоголя, обращается к «Ревизору» уже в третий раз. Однако его «александринский» проект – особый. Нынешняя постановка - десятая александринская версия "Ревизора". И здесь закономерно обретают власть три архетипа. Во-первых, образы давней исторической премьеры, во-вторых, реминисценции из гениального спектакля Всеволода Мейерхольда, поставленного в ГОСТИМЕ в 1926 году и, конечно же, отражения самого Петербурга - не только того, гоголевского, но и сегодняшнего открывающегося нам и своим величием, и своими саркастическими гримасами. Рождение абсурда из духа обыкновенной жизни - вот подвох, подстерегающий сегодня многих, возомнивших, будто порок и безнаказанность могут править миром.

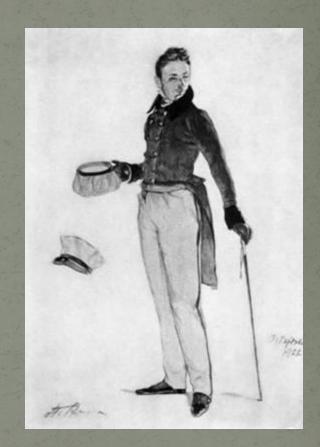

Спектакль лауреат Государственн ой премии Российской Федерации, Национальной театральной премии "ЗОЛОТАЯ МАСКА" и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "ЗОЛОТОЙ СОФИТ".

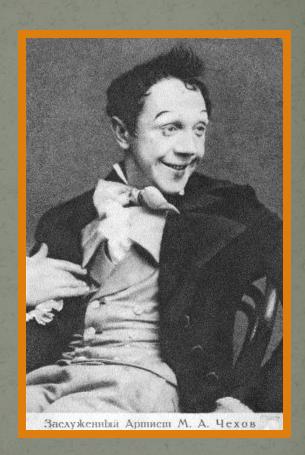
О некоторых исполнителях роли Хлестакова

- С.Т.Аксаков писал, что Гоголь жаловался ему, что в Петербурге и Москве «главная роль Хлестакова играется дурно», что он «не находит актера для этой роли, что от того пьеса теряет смысл и скорее должна называться «Городничий». Гоголь предлагал «разыграть «Ревизора» на домашнем театре» и сам хотел взять роль Хлестакова.
- В последующие годы было несколько замечательных исполнителей роли Хлестакова, например:

Михаил Чехов

Одним из самых оригинальных, смелых и чрезвычайно интересных исполнителей этой роли был Михаил Чехов, игравший её в 1921 году на сцене МХАТа. Особенно поражало в игре Чехова речь Хлестакова: «алогичная, рваная, с неоправданными интонациями, с паузами в невозможых местах, она неопровержимо свидетельствовала о скудоумии этого Хлестакова». Наступательность чеховского Хлестакова, его визгливое, страстное самовозвиличивание, его упоенность ролью «значительного лица», как и иступленный крик: «Я везде, везде!!», великолепно обнажали то, что могло прозвучать со сцены только в связи с широким раскрытием образа главного героя: мысль автора о хлестаковщине в русской жизни.

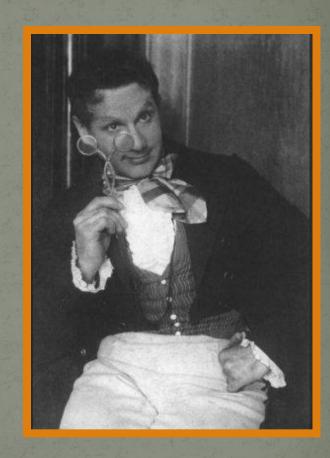
Эраст Гарин

Гоголь писал, что Хлестаков- это «лицо фантасмагорическое, лицо которое как лживый, олицетворенный обман, унеслось вместе с тройкой, бог весть куда...». Именно так понимает Хлестакова Мейерхольд и исполнитель этой роли в его спектакле Э.Гарин. «Гарин,- пишет К.Рудницкий,- играл хамелеона, в каждом эпизоде это был новый человек- то кочующий шулер, то петербургский чиновникволокита, ловелас, то блестящий гвардеец, то столичный мечтательный поэт, то высокомерный, удачливый. Карьерист... Но во всех этих превращениях гаринского Хлестакова неизменно сохранилась нотка холодноватой зловещей надменности. То страшное, жутковатое, что пять лет назад угадал в Хлестакове Михаил Чехов, что в чеховской раздерганной больной фигурке вдруг выглядывала с мрачной улыбкой и- вновь притаилась ускользало, то здесь в исполнении Гарина было твердо узаконено и утверждено.»

Игорь Ильинский

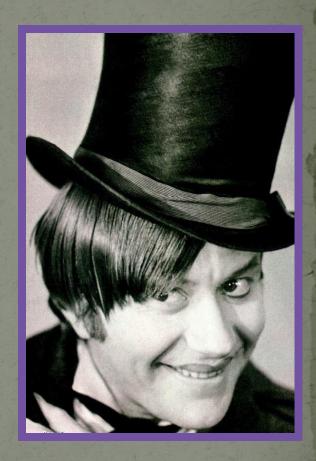
Один из наиболее интересных и талантливых исполнителей роли Хлестакова- Игорь Ильинский, игравший в Московском Малом театре эту роль с 1938 года в постановке Л.А. Волкова. Он рассказывал о трудностях, возникающих для актера играющего в пьесах Гоголя, «ярчайшего театрального писателя». В процессе своей многолетней работы Ильинский пришел к убеждению, что «заострять» Гоголя не следует, напротив, следует без лишних подчеркиваний строго следовать советам и ремаркам самого Гоголя, изложенным в его обращениях к актерам. В империи, в которой появился Хлестаков, все герои «по сути дела самозванцы». «Почему бы Хлестакову не ударяться в бурные фантазии о том как он управлял департаментом, и если Антон Антоновича считают достойным управлять городом».

Андрей Миронов

Впервые сыгранный в спектакле театра Сатиры в 1972 году Хлестаков- одно из классических созданий Андрея Миронова.

Миронов наделяет героя определенной долей драматизма, его Хлестаков постоянно носит в себе некое оцепенение, заставляющее его, ступая по земле, немного вдавливать голову в плечи и сгибать в коленях мягкие, «ватные» ноги. Он, словно привычно, боится обиды и заранее готовиться убежать, забиться куданибудь в угол. Миронову, как истинно современному актеру, касающемуся классического творения, важен весь культурный контекст, в котором существовало, появилось великое произведение, атмосфера подготовившая его, токи которые его питали. Андрею Миронову было не многим тридцати когда он вступил в свою счастливую актерскую полосу. 70-е годы подарили ему и классические роли, среди которых Хлестаков был достойный и серьезный той, доказавшей многим, что яркая его комедийность, знакомая и любимая по ролям, замешена на глубоком и истинно интеллигентном ощущении единства с национальной культурной традицией, способной отвечать масштабу проблем, поставленных классическим искусством.

- Все постановки «Ревизора» отражали современное состояние общества, его социальный стройцарский (19 век), социалистический (20 век), постсоциалистический (21 век). По разному ставились и по разному трактовались, но были объединены однимотражением современного общества, его социальным состоянием. Поэтому эти спектакли всегда были актуальны, современны, вызывали живой интерес и множество споров у зрителей.
- Тема хлестаковщины и чиновничьей России всегда была и будет оставаться одной из самых актуальных тем в театральном искусстве.

Спасибо за внимание!