Драматургия А.П. Чехова. «Вишневый сад»: жанр, конфликт, тематика, особенности героев.

«Чайка» (1896)
«Дядя Ваня» (1897)
«Три сестры» (1901)
«Вишневый сад» (1903)

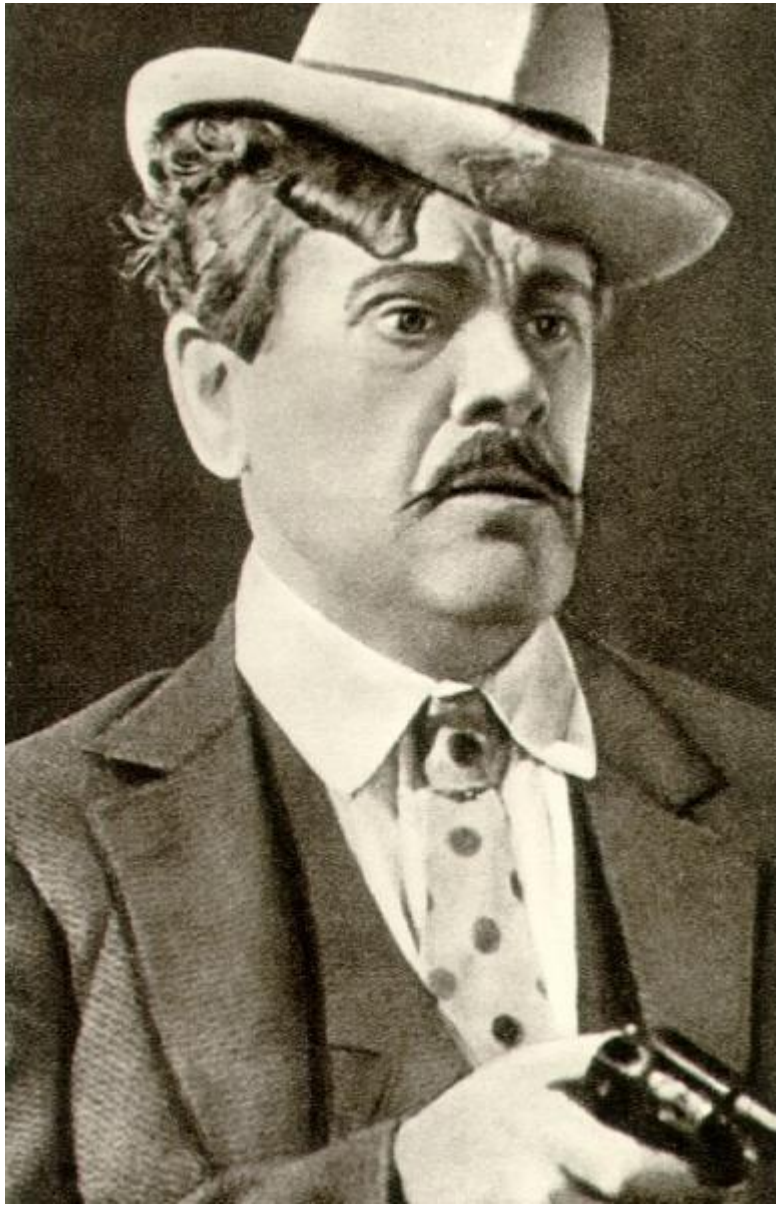
Все пьесы поставлены на сцене Московского художественного театра (МХТ), созданного в 1898 г.

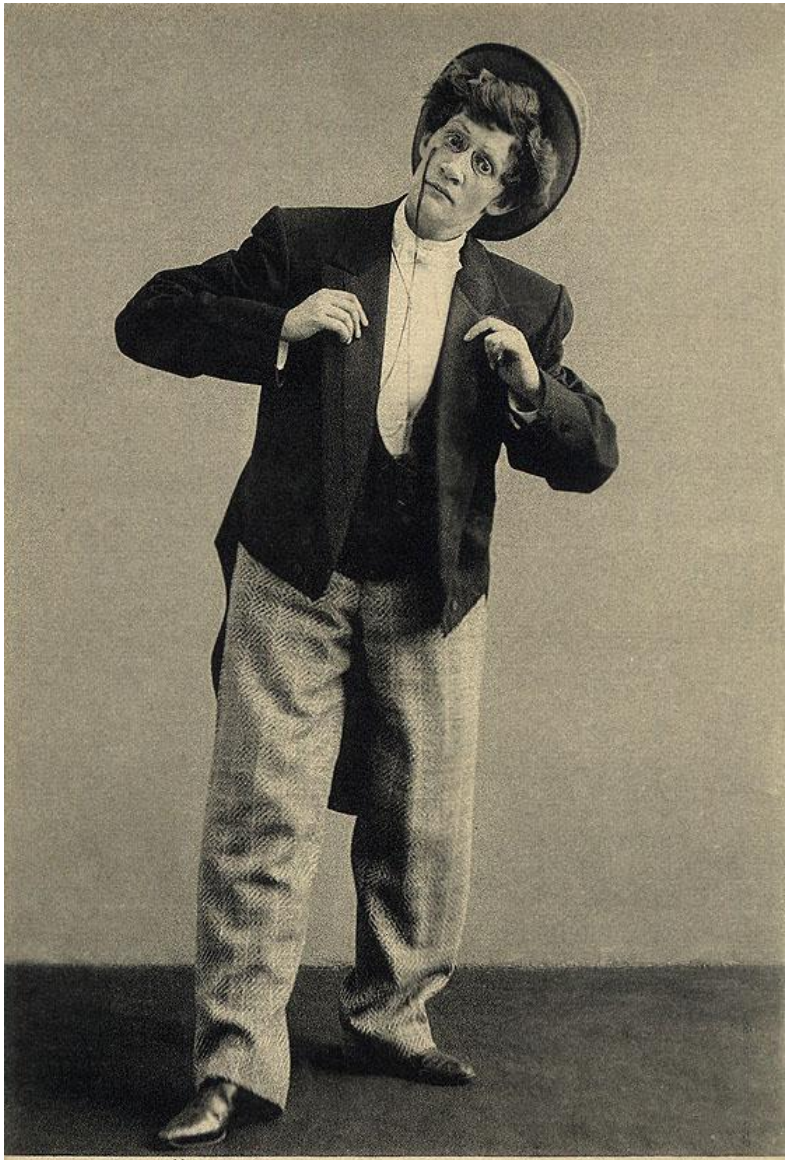
Премьера «Вишневого сада» в МХТ состоялась 17 января 1904 г. Режиссёры – Станиславский и Немирович-Данченко.

Гаев – Станиславский,
Раневская – Книппер-Чехова, жена писателя,
Варя – Андреева,
Аня - Лилина, жена Станиславского,
Трофимов – Качалов,
Лопахин – Леонидов,
Епиходов – Москвин.

Гаевъ. (Вишневый садъ). К. С. Станиславскій.

Лопахинъ. (Вишневый садъ). Л. М. Леонидовъ.





«ВИШНЕВЫЙ САДЪ» А. П. ЧЕХОВА. Моск. Худож. Театръ.
Шарлотта Ивановна—Е. П. Муратова.
Собств. изд. К. А. Фишеръ, Москва.

Жанр

Авторское определение – «комедия». В пьесе сочетается комическое и драматическое.
1. Внешний комизм – смешные слова, поступки героев, ситуации.
2. Драматический комизм, связанный с непониманием одними героями глубинных причин поведения других персонажей.

Для Чехова в самой жизни смешное неотделимо от печального: «В жизни нет сюжетов – в ней все перемешано: глубокое с мелким, великое с ничтожным, трагическое с смешным».

Т. Л. Щепкина-Куперник вспоминала:

«Помню — раз как-то мы возвращались в усадьбу после долгой прогулки. Нас застиг дождь, и мы пережидали его в пустой риге. Чехов, держа мокрый зонтик, сказал:
— Вот бы надо написать такой водевиль: пережидают двое дождь
в пустой риге, шутят, смеются, сушат зонты, в любви объясняются — потом дождь проходит, солнце — и вдруг он умирает от разрыва
сердца!
— Бог с вами! — изумилась я. — Какой же это будет водевиль?
— А зато жизненно. Разве так не бывает? Вот шутим, смеемся и вдруг — хлоп! Конец!»

Конфликт

В пьесе изображены представители разных социальных слоев: уходящего дворянства – Раневская, Гаев, поднимающейся буржуазии – купец Лопахин, мелкобуржуазной интеллигенции – студент Петя Трофимов.

Основной повод для конфликта – усадьба и сад Раневской.
Но конфликт материальных интересов в пьесе не столь важен, как нравственные, психологические противоречия между героями.

А.П. Скафтымов:

Социально-конфликтное состояние действующих лиц (…) сосредоточено на невольных, самою жизнью созданных различиях в инидивидуально-интимной психике каждого из них. Судьба усадьбы у разных людей поднимает разные переживания, естественные и близкие для одной стороны и совершенно посторонние, чуждые для другой. В развитии этих противоречий и состоит драматическая тема основного сюжетного узла пьесы.

Разрозненность между людьми его здесь интересовала только со стороны непроизвольности и неизбежности внутреннего разлада в данной обстановке общественной жизни.

Тематика

Содержание комедии основано на сквозных темах. Главные из них:
тема прошлого (тема ушедшего детства, юности; тема несбывшихся надежд; тема исчезающей эпохи), тема неразделенной любви и тема одиночества, тема будущего (для одних – мрачного, для других - светлого), тема времени (мотивы изменчивости и неизменности человека).

Основной символический образ – образ вишневого сада.

Из воспоминаний К. Станиславского:

«Послушайте, я же нашел чудесное название для пьесы. Чудесное!» — объявил он, смотря на меня в упор. «Какое?» — заволновался я. «Ви́шневый сад», — и он закатился радостным смехом. Я не понял причины его радости и не нашел ничего особенного в названии. Вместо объяснения Антон Павлович начал повторять на разные лады, со всевозможными интонациями и звуковой окраской: «Ви́шневый сад. Послушайте, это чудесное название! Ви́шневый сад. Ви́шневый!»… После этого свидания прошло несколько дней или неделя… Как-то во время спектакля он зашел ко мне в уборную и с торжественной улыбкой присел к моему столу. «Послушайте, не Ви́шневый, а Вишнёвый сад», — объявил он и закатился смехом. В первую минуту я даже не понял, о чем идет речь, но Антон Павлович продолжал смаковать название пьесы, напирая на нежный звук ё в слове «Вишнёвый», точно стараясь с его помощью обласкать прежнюю красивую, но теперь ненужную жизнь, которую он со слезами разрушал в своей пьесе. На этот раз я понял тонкость: «Ви́шневый сад» — это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но «Вишнёвый сад» дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад растет и цветет для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического развития страны требует этого.

Особенности изображения героев

«Вишневый сад» - лирическая пьеса, «драма настроения».

Каждый из героев изображен двояко: каким он представляется другим и каким он является на самом деле.

Глубины души персонажа остаются непонятными для окружающих. Отсюда - разобщенность, взаимное непонимание и, как следствие, одиночество каждого героя. Эта разобщенность видна в разорванных диалогах героев.

Сюжет

В сюжете слабо выражены завязка, кульминация, развязка, нет ярких драматических событий, коллизий, в финале противоречия не разрешаются. Пьеса начинается и заканчивается диссонансом:

«Виноватых нет, а всем жить душно, скучно, и всем хочется вырваться к какой-то другой жизни».

В пьесе события происходят на протяжении шести месяцев, действия не делятся на явления.

Изображение быта

Так как драматизм заключается в самой жизни, Чехов подробно описывает будничную, обычную атмосферу жизни героев. Центральное событие пьесы – продажа усадьбы – составляет лишь часть обычного существования людей. Чехов создает ощущение длительности и неизменности бытовой жизни персонажей.

А. Скафтымов:

Жизнь идет своим чередом, обычным порядком, и каждый в ней участвует, не нарушая ее общего хода. Однако среди ежедневных встреч, вялых разговоров, полуравнодушных споров и робких полупризнаний каждый из них, как только на минуту отвлечется и окажется перед самим собой, сейчас же ощущает, как в нем что-то остается непримененным, всегда зовущим и неисполнимым. А жизнь идет, сорится изо дня в день бесплодно и безрадостно. Горечь жизни этих лиц, их драматизм, следовательно, состоит не в особом печальном событии, а именно в этом длительном, обычно томительно-неполном ежедневно-будничном состоянии.