

Пушкин и театр

**Драматического писателя
должно судить по законам,
им самим над собою
признанным.**

А.С.Пушкин

О театре

Пушкин считал театр важнейшей частью национальной культуры.

Он страстно проповедовал идеи самобытного театра и выступал против подражания западным образцам, против приспособления "всего русского ко всему европейскому":

Исследованию родной жизни и должен подчинить драматический поэт свое произведение.

Народность театрального искусства Пушкин не ограничивает лишь общедоступностью зрелищ: он рассматривает драму как исследование жизни народа во имя ее совершенствования.

Первые шаги в драматургии

Раздумывать о театре поэт начал еще в лицейские годы.

Он постоянно посещал Петербургский Большой театр, вечера у Шаховского, где шли дискуссии о сценическом мастерстве и где он многое слышал из уст самих актеров и авторов пьес, опер, балетов .

Заседания общества "Зеленая лампа" помогали приводить в систему пестрые и разнообразные театральные впечатления.

Статья “Мои замечания об русском театре” (1820),

Уже в этой ранней статье Пушкин поднял самые важные проблемы —актерского мастерства, национальной исполнительской манеры, для которой характерны “игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевленных движений”.

Самым ценным и примечательным в игре русских актеров он считает истинную взволнованность и вдохновение, умение свободно распоряжаться голосом, жестом, пластикой, способность подчинить их созданию характера.

Замыслы

В 1821 задумана трагедия о республиканце Вадиме Новгородском. Судя по сохранившимся отрывку и плану, "Вадим" задуман был Пушкиным как политическая трагедия.

К этому же времени (1821) относится и замысел комедии об игроке (сохранились стихотворный отрывок и план). В рамках типичной на русской сцене того времени светской стихотворной комедии Пушкин, видимо, хотел дать сатирическое разоблачение барина-картёжника, проигравшего в карты преданного ему крепостного слугу ("дядьку").

Однако оба эти замысла Пушкина оставляет в самом своём начале.

"Борис Годунов"

Эта трагедия, написанная в 1825, является синтезом общественно-политических раздумий и художественных исканий драматурга в этот период.

Пушкин осознаёт, что для его новаторских начинаний в области новой русской драмы неприемлемы принципы системы театра классицизма и утверждает: «Успех или неудача моей трагедии будет иметь влияние на преобразование драматической нашей системы».

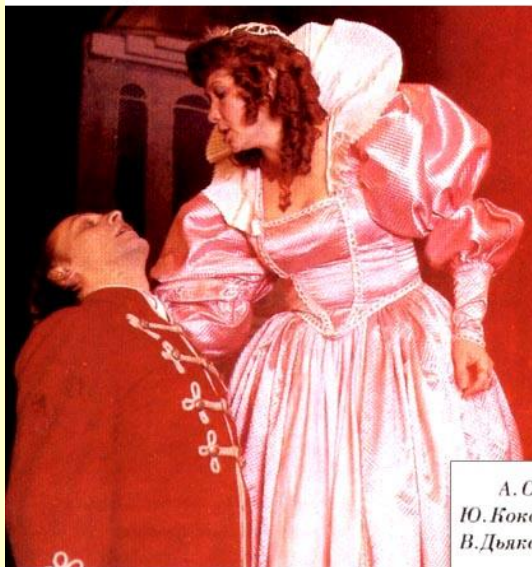
«Хотя я вообще всегда был довольно равнодушен к успеху или неудаче своих сочинений, но, признаюсь, неудача „Бориса Годунова“ будет мне чувствительна, а я в ней почти уверен».

Новаторство Пушкина не было понято и принято современниками.

С легкой руки первых «критиков трагедия была признана «несценичной».

*А.С.Пушкин. "Борис Годунов".
Режиссер Ю.Кокорин. Сцена из
спектакля: М.Мишик (Н.Тютчев-
ева), Г.Отрепьев (В.Артемов).*

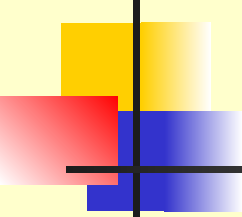

*А.С.Пушкин "Борис Годунов". Режиссер-
Ю.Кокорин. В главной роли Б.Годунова артист
В.Дьяков.*

К сожалению, новаторский подход к драме не был оценен и Белинским:

«Прежде всего скажем, что „Борис Годунов“ Пушкина — совсем не драма, а разве эпическая поэма в разговорной форме... Слышите слова, часто исполненные высокой поэзии, но не видите ни страстей, ни борьбы, ни действий. И далее: «В „Борисе Годунове“ Пушкина почти нет никакого драматизма».

Новаторство

Содержание «Бориса Годунова», принципы построения, стилистика — все вступало в противоречие с общепринятыми нормами .

- В трагедии нет последовательного развития интриги, но есть целостный поток исторических событий, воплощенный в небольших картинах.
- Нет непрерывного сценического действия.
- В трагедии отсутствует членение на акты.
- Нет единства места (действие в трагедии происходит и на площадях Москвы, и на литовской границе, и в Польше, и в царских палатах), и частично сохраняет только единство действия.
- Вместо традиционных 24 часов протяженность действия равна семи годам.
- Симметричность построения еще с большей силой раскрывает взрывчатую динамику действия.

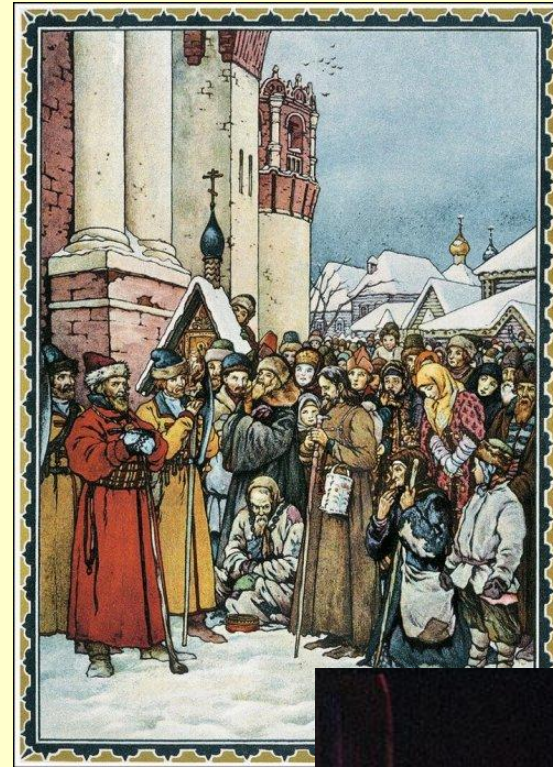
Поэт как бы практически осуществил сформулированную им позднее программу: «Что развивается в трагедии? какая цель ее? Человек и народ — Судьба человеческая, судьба народная»

Трагедия называлась «Борис Годунов», но речь шла прежде всего о роли народа в истории.

- В трагедии нет главного героя, вокруг которого разворачиваются события.
- Пушкин создал в трагедии собирательный образ народа, показывает на протяжении трагедии эволюцию этого образа. Место и значение народных сцен в трагедии определены ее идейной концепцией, утверждающей неизбежность гибели любой враждебной народу власти, в данном случае — царской власти.

- Необычна стилистика трагедии, в которой «высокая» речь сочеталась с просторечием.
 - Единство слога, необходимое в классицизме, Пушкин нарушает, индивидуализируя язык персонажей.
 - Как и Шекспир, он смешивает стихотворную и прозаическую речь.
 - Внутри стихотворной речи рифмованный стих соседствует с белым стихом.
- В трагедии Пушкина молчание, пауза столь же драматически насыщены, как и слово.
 - Огромное историческое, социальное, философское содержание воплощено в емкой и предельно лаконичной форме.

Развитие жанра

Пушкин неоднократно возвращался к замыслам трагедий и комедий (незавершённые наброски: "Насилу выехать решились из Москвы" и перевод комедии французского писателя К. Бонжура "Муж-волокита").

В 1830 в Болдине завершил цикл "Маленьких трагедий". В них на материале различных эпох и национальных характеров Пушкин раскрывает "судьбу человеческую".

Отказываясь от изображения широкого фона исторических событий писатель исследует страсти человека, погружаясь в тончайшие нюансы переживаний, добиваясь "правдоподобия чувствований".

Тема скупости, зависти, тема любви, прославление силы и духовной красоты человека получают здесь оригинальное, лаконичное, философски глубокое разрешение.

"Маленькие трагедии" по своей художественной завершенности - шедевр мировой драматической поэзии.

В "Русалке" Пушкин (так и не завершает всей пьесы целиком) обратился к русской народной жизни, к фантастическим элементам русской поэзии и сказки. Здесь он, как бы синтезирует отдельные черты, свойственные "Борису Годунову" и поэтике "Маленьких трагедий": характеры даны в развитии, они раскрываются на протяжении длительного времени, разработаны с социальной остротой, с психологической ТОНКОСТЬЮ.

Уделяя в последние годы жизни исключительное внимание темам восстания Пугачёва, истории Петра I и истории феодализма в Западной Европе, драматург создаёт "Сцены из рыцарских времён", отрывок "От этих знатных господ" (1835) и план драмы о папессе Иоанне (1834-1835), отрывок "И ты тут был" (1835) и набросок комедии "Через неделю буду в Париже" (1834 - 1835). "Сцены из рыцарских времён" - социально-философская драма, написанная, прозой.

Размах замысла чрезвычайно широк: показать смену феодальной формации формацией буржуазной, крестьянское восстание, силу денежного мешка и духовную убогость буржуа Пушкин вывел здесь представителей науки и искусства, наметив их судьбу в сложных и противоречивых условиях этой переходной эпохи.

Можно предположить, что в завершённом виде "Сцены из рыцарских времен" представили бы новую форму драмы, вобравшую весь опыт пушкинских "драматических изучений".

Вклад в развитие драматургии

Огромной заслугой А.С.Пушкина перед отечественным театром является создание русской народной драмы.

Он не только теоретически обосновал эстетику реализма, но и создал драматургические произведения по принципам этой эстетики. Глубина социально – психологических характеристик исторических персонажей, умение динамически строить действие, а не рассказывать о нем, жизненность образа народа – героя истории, а не исторического фона, богатство и красочная образность языка – все это остается по сей день образцом в драматургии