

ВИШНЁВЫЙ САД

История создания и постановки пьесы. О начале работы над новой пьесой А. П. Чехов писал жене в 1901 году. «Вишнёвый сад» задумывался как лёгкая комедия о продаже старинного помещичьего имения за долги. Сюжет новой пьесы, написанной «против правил», имел несколько источников (схема 28).



Схема 28. Источники сюжета пьесы «Вишнёвый сад»



В «Вишнёвом саде» автор продолжает литературную традицию. О продаже имения, закате дворянских усадеб писал А. Н. Островский в пьесах «Бешеные деньги» и «Лес», И. А. Бунин — в рассказе «Антоновские яблоки», И. С. Тургенев — в пьесе «Месяц в деревне».

Над пьесой А. П. Чехов работал почти 3 года: мешала болезнь. «Пишу по четыре строчки в день, и те с нестерпимыми мучениями», — жаловался писатель друзьям.

Пьеса предназначалась для постановки в МХТ. Автор в письмах В. И. Немировичу-Данченко и К. С. Станиславскому подробно рассказывал о характерах героев, давал обстоятельные комментарии к каждой сцене.



Премьера спектакля состоялась 17 января 1904 года — в день рождения А. П. Чехова. Среди зрителей были Максим Горький, поэты Андрей Белый и В. Я. Брюсов, композитор С. В. Рахманинов и певец Ф. И. Шаляпин. Автор появился в театре в антракте после третьего действия — зал устроил овацию.

Жанровое своеобразие. После премьеры «Вишнёвого сада» разгорелись споры о жанре пьесы.



Постановка пьесы в МХТ имела успех, но не удовлетворила А. П. Чехова. Писатель выражал недовольство общей трактовкой пьесы: «Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой? Немирович и Алексеев (Станиславский) в моей пьесе видят положительно не то, что я написал, и я готов дать какое угодно слово, что оба они ни разу не прочли внимательно моей пьесы».

Различные точки зрения на этот вопрос обобщены в таблице 9.

Таблица 9

Проблема жанра «Вишнёвого сада»

А. П. Чехов	«Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс...»
В. И. Немирович-Данченко	«...прежде Чехов был лирик, а теперь написал истинную драму»
К. С. Станиславский	«...для простого человека это трагедия»
М. П. Лилина (первая исполнительница роли Ани)	«...“Вишнёвый сад” не пьеса, а музыкальное произведение, симфония»

Авторское жанровое определение подтверждается наличием комических персонажей (Шарлотта Ивановна, Епиходов, Яша, Фирс) и смешных ситуаций (Трофимов падает с лестницы, Гаев обращается с монологом к шкафу, Епиходов опрокидывает стул, роняет букет). Писатель даёт смешные прозвища: Петя — облезлый барин, Епиходов — двадцать два несчастья. Первоначально А. П. Чехов хотел назвать пьесу «Недотёпы», а в заголовке ставил ударение по-своему: «Ви́шневый сад».



К. С. Станиславский так писал о названии пьесы: «...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 растёт и цветёт для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического развития страны требует этого».

Система образов. В пьесе сложная система образов (схема 29).



Схема 29. Система образов в комедии «Вишнёвый сад»

Традиционно героев пьесы было принято группировать, называя представителями прошлого России Гаева и Раневскую, её настоящего — Лопахина, а будущего — Петю и Аню. Однако такое разделение персонажей весьма условно, так как Чехов в своей пьесе стремится создать целостный всеобъемлющий образ переломной эпохи. Поэтому у всех героев (при разном возрасте, социальном статусе) много общего. Они все, кроме Лопахина, подчёркивают свою неизменность, моральную беспомощность. В восприятии времени и мира у бывшего крепостного Фирса, Лопахина (сына крепостного крестьянина, а теперь купца), дворянина Гаева, его сестры Раневской и конторщика Епиходова много общего.

Всем им свойственно упорное нежелание расставаться с юношескими мечтами, даже если и понимают их несостоятельность и призрачность. Герои живут с презрением к настоящему, тоской по прошлому и туманными надеждами на будущее.

В пьесе прослеживаются две сюжетные линии — любовная и социальная. По социальному статусу всех героев пьесы можно условно разделить на «хозяев» сада (Гаев, Раневская, Лопахин) и их слуг (Фирс, Шарлотта, Яша, Дуняша), отражающих характеры своих хозяев. Любовную линию представляют две пары — счастливая (Петя Трофимов и Аня) и несчастливая (Лопахин и Варя), а также их пародийное отражение (слуга Яша и влюблённая в него горничная Дуняша). Так, горничная Раневской **Дуняша** озабочена желанием выйти замуж, она кокетничает с Епиходовым, сделавшим ей предложение, и признаётся в любви Яше. Подражая своей хозяйке, Дуняша называет себя «нежной», «деликатной», «благородной».

Противоположностью расточительного и безответственного Гаева становится **Симеонов-Пищик**. Он воплощает типические черты русского помещика в период гибели усадьбы и жизни, социальной необратимости времени.

Двойником легковесной и непрактичной Раневской становится эксцентричная **Шарлотта**, которая словно выпадает из времени: «У меня нет настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет, и мне всё кажется, что я молоденькая».

Ещё одна пара — слуги Фирс и Яша. **Фирс** — живое воплощение прошлого, символ эпохи благосостояния. Даже забытый в доме, он сокрушается о Гаеве и произносит одну из главных фраз пьесы: «жизнь прошла, словно и не жил». **Яша** — лакей Раневской, фигура карикатурная. Он восхищается собой, прячется от матери, безобразно ведёт себя по отношению к Фирсу. Яша просит Раневскую взять его в Париж, так как в России ему оставаться невозможно: «...страна необразованная, народ безнравственный, притом скука...»

Петя Трофимов и Епиходов — два интеллигента. **Петя Трофимов** («смешной чудака» — так называет его Раневская) вносит в пьесу мотив бодрости, веру в преобразующую силу труда. Но пафосные речи Пети и восторженная вера Ани в его слова не воспринимаются как залог будущего счастья. Снижают образ и прозвища, которые даются Трофимову в пьесе («облезлым барином» назвала его баба в поезде, сам себя он называет «вечным студентом»). **Епиходов** считает себя «развитым человеком», читающим «замечательные книги». Но он никак не может «понять направления»: «...чего мне, собственно, хочется, жить мне или застрелиться...»

В пьесе особую позицию занимает **Лопахин**. Это самый сложный и противоречивый образ. Сын крепостного, он от природы наделён тонкой душой, способной чувствовать красоту, но делает свой выбор в пользу практической выгоды. Лопахин единственный, кто способен изменить жизнь этих беспомощных людей, спасти их мир, но не делает этого. Герой благоговеет перед Раневской: «Хороший она человек, лёгкий, простой». Это фактически признание в любви, которое объясняет, почему Ермолай Алексеевич так и не сделал предложения Варе, зачем практичный купец даёт займы хозяйке вишнёвого сада, советует, как спасти имение. Раневская тоже расположена к Лопахину и не прочь выдать за него Варю, но не более. Положительным моментом в характере героя является то, что он, по его же словам, «себя помнит». Единственный, кто не любит Лопахина, — Гаев. Он так характеризует будущего хозяина вишнёвого сада: «Хам. Впрочем, пардон... Варя выходит за него замуж, это Варин женишок». И всё-таки Лопахин не всегда вызывает симпатию:

«За всё могу заплатить!» — заявляет он после покупки имения, что характеризует героя как «пошлого» человека, всё привыкшего измерять рублём.

У Чехова сосуществуют, тесно связаны практик Лопехин и мечтатель Трофимов. «Твой отец был мужик, мой — аптекар, и из этого не следует решительно ничего», — говорит Петя Трофимов Лопехину. Героев сближает неудовлетворённость жизнью и ожидания, связанные с её переменами (поэтому границы между сословиями исчезли), их волнуют одинаковые вопросы, обоим знакомо чувство тоски, вызванное «дурацкой» жизнью. Потому так легко они общаются в последнем акте «Вишнёвого сада». Для Пети смысл жизни заключается в том, чтобы идти в первых рядах к высшей правде, к высшему счастью, и он верит, что если не дойдёт сам, то дойдут другие. Лопехин, измученный неопределённостью, пустой и ненужной суетой в доме Раневской, ждёт часа, когда он начнёт работать «подолгу, без усталости». Тогда ему станет легче, в жизни появится смысл. Трофимов, хотя и сравнивает с хищным зверем, уважает Лопехина: «...Всё-таки я тебя люблю. У тебя тонкие нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая нежная душа...» Лопехин предлагает Трофимову помощь — так объединяются, по сути, антагонисты: Лопехин — представитель буржуазии и революционер-демократ Трофимов.

И Лопехин, и Петя Трофимов, и Варя и Аня Раневские — это стремящаяся к жизнелюбству молодёжь. Они противопоставлены «тоскующим» героям Чехова, представителям уходящего дворянства — Раневской и Гаеву.

Раневская Любовь Андреевна, 5 лет прожившая за границей, вернулась на время в Россию, чтобы продать имение. Драма Раневской заключается в конфликте между её желанием жить по-старому, как это было до долгов, и полной невозможностью возврата к прошлому. Она сама не осознаёт этой пропасти между «сегодня» и «вчера» и не задумывается о «завтра». Об этом говорит её дочь Аня: «... у неё ничего не осталось, ничего. ...И мама не понимает! Сядем на вокзале обедать, и она требует самое дорогое и на чай лакеям даёт по рублю». Всё это делает Любовь Андреевну легкомысленной и праздной: она даёт золотой прохожему, заказывает оркестр на вечер, когда состоялась

продажа самого имения. Раневская в итоге едет назад в Париж к человеку, телеграммы от которого ещё недавно рвала не читая.

Гаев Леонид Андреевич — брат Раневской. Ему 51 год, но за ним по-прежнему ухаживает восьмидесятисемилетний слуга Фирс. Гаев любит играть в бильярд, поэтому в его речи немало выражений из этой сферы. Он болтлив, причём наличие собеседника для него совсем не обязательно. Об этом свидетельствует его знаменитый монолог к шкафу или разговор с половыми в трактире, которым Гаев пытается рассказывать о декадентах. Считает себя прогрессивным человеком, которого «мужик любит», но утверждает, что своё состояние «проел на леденцах». В начале пьесы Гаев предлагает несколько вполне реалистичных способов найти деньги и выкупить сад (например, попросить в долг у тётушки, пойти работать самому), но ни один из них даже не попытался реализовать. Поэтому в конце пьесы, когда герой устраивается служащим в банк, Лопахин сомневается в успешности этого поступка.

Образ сада. Вишнёвый сад — это не только место, где разворачиваются события пьесы. Это полноценное действующее лицо в произведении: его любят и жалеют. Сад изменяется по ходу действия: в начале пьесы он цветёт, а в четвёртом действии его рубят — сад погибает. Он имеет конкретное реалистическое понимание (имение, сад, его плоды) и обобщённо символическое значение (схема 30).

В отношении к саду проявляется сущность героев. Раневская и Гаев нежно любят свой сад, но не находят в себе силы его продать и в итоге его теряют. Раневская демонстрирует свою не приспособленность к жизни, непрактичность, отказываясь от совета Лопахина: «Дача и дачники — это так пошло, простите». Гаев отдаёт себе отчёт в том, что «сад продадут за долги», придумывает разные способы его спасения, но не реализует их.

Лопахин не хочет передавать сад в чужие руки — и покупает его. Себя он считает частью этого сада, поскольку его отец был крепостным у родителей Раневской и Гаева, но он не понимает красоты, поэтичности сада. Покупка сада Лопахиным символична: она указывает на смену правящих классов в России.



Схема 30. Символика сада в пьесе

Место дворянства занимают предприниматели, вроде Лопухина, буржуа. С ними связано настоящее России.

Петя и под его влиянием Аня мечтают о новом саде, но забывают об уже существующем. Для них сад — это абстрактное будущее, не связанное с историческим прошлым и семьёй. Показательны слова Пети Трофимова: «Вся Россия — наш сад». Таким образом, сад ассоциируется с Россией вообще, поэтому его вырубка в финале становится предвестием трагических перемен в судьбе страны.

Художественные особенности пьесы. Основу сюжета пьесы «Вишнёвый сад» составляет не социальный конфликт, его попросту нет: к Раневской все относятся хорошо и стараются помочь ей в трудной ситуации. Нет в комедии привычного конф-

ликта поколений или противостояния людей из разных социальных групп. Нет и сложной интриги: с самого начала известно, что имение придётся продать. Любовная линия только намечена: все ожидают, что Лопехин сделает предложение Варе, а он, похоже, влюблён в саму Раневскую. Действие организует внутренний конфликт героев, прежде всего, это конфликт со временем и, как следствие, недовольство каждого своей жизнью. Ожидания героев не реализуются в действительности: общее стремление сохранить сад приводит к обратному — его вырубке.

В комедии мало действия, но много воспоминаний и разговоров. При этом слова и поступки героев не соответствуют друг другу. Ярким примером такого несовпадения является третье действие: имение продаётся с аукциона, а в это время Раневская устраивает бал. Внутренняя драма каждого героя оказывается важнее внешних событий (так называемые подводные течения). Отсюда и «слезливость» действующих лиц, которая обнажает авторскую иронию и должна вызывать не сострадание к героям, а смех.

В «Вишнёвом саде» внешнее действие вынесено за сцену. Передаётся лишь реакция героев на происходящее (например, об аукционе рассказывает Лопехин, сама Раневская вспоминает о продаже сада во время бала: «...судьба моя решается»). О вырубке сада говорит только ремарка (слышится «стук топора по дереву»). Местами авторские ремарки значительны по объёму и похожи на часть рассказа, например, первая ремарка пьесы, где описывается комната Любви Александровны. В таких ремарках в произведении отчётливо слышен голос автора.

Пьеса начинается приездом Раневской и заканчивается тем, что все уезжают: Лопехин — в Харьков, Петя — в Москву, Раневская — в Париж. Этим автор подчёркивает жизненность пьесы, обыденность ситуации, описанной в ней. Финал комедии оказывается открытым. На сцене появляется Фирс, которого в спешном отъезде забыли в доме. Старый слуга — воплощение прежней России, которая уходит, умирает, как в скором времени умрёт и Фирс. Особую окраску последней сцене придают звук лопнувшей струны и стук топора по дереву — символические образы, показывающие завершение одной эпохи и начало другой.



1. Проанализируйте список действующих лиц комедии «Вишнёвый сад». Есть ли среди них те, кто носит «говорящие» фамилии? Какие характеристики даёт героям А. П. Чехов в перечне действующих лиц? Можно ли согласиться с современными критиками П. Л. Вайлем и А. А. Генисом: «...фамилии в чеховских драмах случайны, как телефонная книга»?
2. Составьте в тетради таблицу «Сюжет и композиция “Вишнёвого сада”» со следующими графами: номер действия, место в композиции произведения, события (что произошло), время.
3. Пользуясь материалами учебного пособия, которые следует дополнить цитатами из текста комедии, подготовьте сообщение «Символика образа вишнёвого сада в одноимённой пьесе А. П. Чехова». Найдите другие символы в этом произведении.
4. Найдите художественные детали, характеризующие внешность и внутренний мир героя (по вариантам): Лопахин, Гаев, Трофимов, Раневская. Сравните результаты. Одинаков ли подход к созданию образов этих героев?
5. Опираясь на материал учебного пособия и текст произведения, составьте опорный конспект «Система образов в пьесе “Вишнёвый сад”».
6. Среди всех деталей-символов в пьесе А. П. Чехов наибольшее значение придавал звуку лопнувшей струны: «Звук сложный, коротко не расскажешь, а очень важно, чтобы было именно то, что я хочу». Прокомментируйте таблицу, которая демонстрирует восприятие звука разными героями комедии.

«Звук лопнувшей струны» в пьесе «Вишнёвый сад»

Второе действие	Ремарка: «Вдруг раздаётся отдалённый звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный»			
	Лопахин	Гаев	Петя	Фирс
	«Где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья»	«А может быть, птица какая-нибудь... вроде цапли»	«Или филин...»	«Перед несчастьем тоже было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь»
Четвёртое действие	Ремарки: «слышится отдалённый», «точно с неба», «звук лопнувшей струны», «замирающий, печальный»			



7. Найдите афиши к «Вишнёвому саду» разных театров и разных лет. Сравните их с афишей к первой постановке, размещённой на форзаце 2. Какая кажется наиболее удачной? Что и почему было вынесено на афишу МХТ в 1904 году? Если бы вы продюсировали современную постановку комедии Чехова, что бы вы разместили на афише в качестве главного элемента?

8. Какой эпизод запечатлён на фотографии, где роль Раневской играет О. Л. Книппер (см. форзац 2)? Поясните свою точку зрения, подобрав соответствующие цитаты из текста. Обратите внимание на пейзаж, составляющий фон, и аксессуары героини.

9. Рассмотрите издания разных лет, куда входили пьесы А. П. Чехова (см. форзац 2). Есть ли нечто общее в оформлении обложек представленных книг? Как это можно объяснить? Создайте проект обложки для современного отдельного издания пьесы «Вишнёвый сад» А. П. Чехова.



10. Ознакомьтесь с материалами ресурса «Сопоставление пьесы с экранизациями». Определите отличия в авторской и режиссёрской (актёрской) трактовках отобранных в ресурсе эпизодов.