



1. В каких видах искусства, кроме литературы, ярко проявился реализм? По материалам учебного пособия создайте опорную схему «Реализм в искусстве второй половины XIX века».
2. Поясните, почему во второй половине XIX века реализм охватывает все виды искусства, становится ведущим методом отражения действительности.
3. Подготовьте электронный музыкальный и/или художественный альбом «Реализм в разных видах искусства второй половины XIX века». Кроме самих произведений (или их фрагментов), добавьте в альбом высказывания об их авторах и оценочные суждения о произведениях.



## Александр Николаевич ОСТРОВСКИЙ

(1823—1886)

Литературе вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений, для сцены создали свой особый мир. Вы один построили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после вас мы, русские, можем с гордостью сказать: «У нас есть свой русский, национальный театр». Он, по справедливости, должен называться «Театр Островского».

*И. А. Гончаров*

Александр Николаевич Островский родился в Замоскворечье в семье судебного чиновника.



Островские были родом из Костромы, выходцами из духовного сословия. Дед писателя перебрался в Москву, стал монахом Донского монастыря. Отец, Николай Фёдорович, окончил духовную семинарию, а позже и академию, однако стал судебным чиновником. Он был человеком строгих правил и принципов, честным и порядочным.

Александр был в семье наследником, старшим сыном. В девять лет он испытал первое большое потрясение в своей жизни — смерть матери. Отец много работал ради того, чтобы обеспечить большую семью, был человеком образованным. Именно поэтому в доме была хорошая библиотека, выписывались «толстые» литературные журналы. При этом большое внимание уделялось домашнему образованию: с детьми занимались учителя.

Можно сказать, что дома Александр, любивший чтение, получал больше знаний из прочитанных книг, чем в гимназии, в которую его отдали в сентябре 1835 года. Островский был самым обыкновенным учеником, особыми способностями не выделялся, но учился старательно. Он получил аттестат с хорошими оценками и «отлично» за поведение, что давало ему право поступать в университет без экзаменов.

В 1840 году у Островского произошёл первый конфликт с отцом. Александр хотел поступать на факультет словесности, но отец настоял на более основательном, по его мнению, образовании. Будущий драматург подчинился воле отца и отправился на юридический факультет Московского университета. К этому времени в доме был недостаток: отец выкупил право на дворянство, мог позволить себе заниматься частной практикой.

Первоначально учёба в университете Александру нравилась. Однако неожиданно он увлёкся театром, став заядлым московским театралом.



Москва была одной из театральных столиц. Здесь располагались Большой (Петровский) и Малый театры (второй позже будут называть «Домом Островского»), где служили известные в то время актёры.

О театре писали в газетах («Московские ведомости» и др.) и специальных журналах («Музыкальный и театральный вестник», «Русская сцена», «Музыка и театр» и др.). Интерес к театру был огромен.



Литография начала XIX века. Большой (Петровский) и Малый театры

Увлечение театром было настолько сильным, что Островский оставил университет. Отец решил преподать урок и отправил Александра служить писцом в Московский совестный суд, а затем канцелярским чиновником в Московский коммерческий суд. Это был ценный опыт для начинающего драматурга: он открыл для себя новую, чиновничью, среду («мир судей» с их нравами и порядками). Островскому оставалось только наблюдать и запоминать.

В 1847 году А. Н. Островский пишет свои первые произведения — очерк «Записки замоскворецкого жителя» и пьесу «Картина семейной жизни». Первое принесло похвалы критиков за точность наблюдений (сам автор навсегда получил прозвище «Колумб Замоскворечья»). Но главное — Островский окончательно убедился, что его призвание — это не карьера чиновника или юриста.

В 1849 году выходит комедия А. Н. Островского «Свои люди — сочтёмся» (её он писал дольше всего — целых три года). Сюжет пьесы предельно прост и «подсмотрен» у самой жизни: задолжавший купец решается на судебную аферу.



---

С пьесы «Свои люди — сочтёмся» начинается «театр Островского». Она содержит черты, которые создают неповторимый стиль Островского-драматурга:

- яркие характеры героев, словно зашедших прямо с улицы;
- использование «говорящих» фамилий;
- отражение народной нравственности;
- конфликт отцов и детей на повседневном, бытовом уровне;
- смешение трагического и комического (как в самой жизни);
- афористичное название;
- простонародная речь.

---

Пьесу к постановке запретили, за Островским был установлен негласный надзор, целый год его нигде не печатали. Только в марте 1850 года пьеса «Свои люди — сочтёмся» была опубликована в журнале «Москвитянин».



На чтении пьесы «Свои люди — сочтёмся» (первоначальное название — «Банкрот») 3 декабря 1849 года в доме М. П. Погодина, профессора Московского университета, редактора журнала «Москвитянин», присутствовал Н. В. Гоголь. Современники отмечали, что он внимательно слушал пьесу, а позже Островскому передали записку, в которой Гоголь тепло приветствовал его талант.

Писатель В. Ф. Одоевский, оценивая значение этой пьесы, сказал: «Я считаю, на Руси три трагедии: “Недоросль”, “Горе от ума”, “Ревизор”. На “Банкроте” я ставлю номер четвёртый».

Следующая пьеса «Бедная невеста» также не была разрешена к постановке на сцене. Однако постепенно, шаг за шагом Островский создаёт русский национальный театр.



В. Я. Лакшин, исследователь творчества драматурга, автор его биографии, отмечает: «14 января 1853 года — день обручения Островского со сценой».

В этот день в Малом театре состоялась премьера пьесы «Не в свои сани не садись». Москва праздновала успех и открытие нового драматурга. Дальше было главное испытание — премьера в Александринском театре в Петербурге, на которой присутствовал сам Николай I. Неожиданно пьеса императору понравилась, и он произнёс знаменитую фразу: «Это даже не пьеса, это — урок».

Цензурные запреты были сняты. Успех следующей пьесы «Бедность не порок» превзошёл все ожидания.

А. Н. Островский едет в Петербург. Драматург начинает сотрудничать с журналом «Современник».



Зимой 1856 года в редакции журнала «Современник» состоялся «генеральный обед» в честь Островского, после чего Александр Николаевич стал считаться официальным сотрудником журнала.

В 1862 году А. Н. Островский совершил путешествие по Европе — Венеция, Флоренция, Париж, Лондон. Но больше всего он любил своё имение Щелькóво в Костромской губернии, которое досталось ему по наследству. Барина или помещика из него не получилось. Он пахал и косил вместе с мужиками, писал пьесы в уединённом флигеле. Во многом природа в Щелькóве



Музей-усадьба  
А. Н. Островского  
в Щелькóве

повлияла на написание пьесы-сказки «Снегурочка».

Двадцать последних лет жизни — это изнуряющая работа, долги и одновременно почёт и уважение. Так, в 1886 году Островского назначили управляющим московскими театрами. В конце жизни давали знать о себе и многочисленные болезни. 2 (14) июня 1886 года А. Н. Островский скончался в своём имении и был похоронен на обычном сельском кладбище.

**А. Н. Островский как создатель русского национального театра.** Уникальность А. Н. Островского как автора в том, что он единственный из русских писателей XIX века целиком по-



*Н. А. Андреев,  
Ф. О. Шехтель.* Памятник  
А. Н. Островскому перед  
зданием Малого театра  
на Театральной площади  
в Москве

святил себя театру, считая его самым демократичным видом искусства.

А. Н. Островский написал свою первую пьесу в 24 года, 40 лет своей жизни посвятил драматургии. Иногда, чтобы содержать большую семью (у писателя было шестеро детей, которых он называл «своими лучшими произведениями»), он работал одновременно над несколькими пьесами.

Островский фактически создал репертуар для российских театров, написав около пятидесяти произведений в различных драматических жанрах: комедия, драма, пьеса-сказка.

Островский воспитал нового зрителя, считая, что именно театр с его «правдой жизни» должен быть понятен не только для разночинцев, купцов, но и для обычных мастеровых. В творчестве писателя представлена «вся Россия»: купцы-«самодуры», мещане, провинциальные актёры, обедневшее дворянство, чиновники, новые хозяева жизни — дельцы-«миллионщики».

И хотя лучше всего у Островского выходили сатирические комедии и психологические драмы из жизни купечества, своим самым «задушевым» произведением автор называл пьесу-сказку «Снегурочка», в которой воплотился русский национальный миф (были использованы мотивы и образы славянской мифологии).

А. Н. Островский открыл русскому читателю новую Россию: Замоскворечье и Поволжье.

«До сих пор было известно только положение и имя этой страны. Что же касается до обитателей её, т. е. образ жизни их, язык, нравы, обычаи, степень образованности, — всё это было покрыто мраком неизвестности» (А. Н. Островский).

Театр Островского отличается особой целостностью, которая проявляется в трактовке ролей, режиссёрских приёмах и оформлении сцены. Главным в пьесе является не сюжет, а характер, яркая и запоминающаяся индивидуальность, которую создаёт на сцене актёр.

Автор выстраивает не только конфликты, которые он «подсмотрел» у самой жизни, но и воссоздаёт саму среду, состоящую из повседневных мелочей (часто создаётся впечатление, что на сцене ничего не происходит). Критики писали, что на сцене присутствуют (а не играют) обычные люди, а не актёры. При этом особенно важна сценическая речь — разговоры, реплики на бытовые темы, которые не имеют определяющего значения и выглядят как фон.

Как и в жизни, у А. Н. Островского нет «пустого» пространства на сцене. Драматург умеет раскрыть индивидуальность

героя не только через само действие и поступки, но и через яркую самобытную речь. Нередко именно речевая характеристика, искусство построения диалога восполняет в его пьесах недостаток сценического движения.

У А. Н. Островского можно выделить два типа героев: первые создают конфликт, вторые выступают как представители нравов, бытовой среды.

Также в творчестве «зрелого» А. Н. Островского большую роль играют философско-психологические детали-символы (к примеру, образ грозы в одноимённой драме).

**Пьесы «Гроза» и «Бесприданница» в театре и кино.** Пьеса «Гроза» — одно из самых репертуарных произведений русского театра. В своё время знаковые постановки осуществили В. Мейерхольд (Александринский театр, 1916), А. Таиров (Камерный театр, 1924), В. Немирович-Данченко (Московский Художественный театр, 1934).

Существуют две экранизации пьесы «Гроза». В 1933 году режиссёр В. Петров создал фильм, где представил произведение Островского как бытовую драму, а в 1977 году художественный кинофильм сняли режиссёры Ф. Глямшин и Б. Бабочкин.

Первая экранизация пьесы «Бесприданница» состоялась в 1912 году. Фильм был снят режиссёром К. Ганзенем, а роль Ларисы Огудаловой исполнила знаменитая театральная актриса В. Пашенная.



Кадр из фильма  
«Жестокий романс»,  
1984 (режиссёр  
Э. Рязанов)

К числу наиболее удачных киноверсий произведения относится фильм режиссёра Я. Протазанова, вышедший на экраны в 1936 году (Лариса — актриса Н. Алисова). В 1974 году появилась киноверсия режиссёра К. Худякова, в которой снялись тогдашние звёзды советского кино: Т. Доронина, В. Гафт, А. Джигарханян.

Экранизация Э. Рязанова «Жестокий романс», вышедшая в 1984 году,

вызвала разноречивые суждения критиков, однако во многом стала культовой благодаря блестящей игре актёров (Л. Гузеевой, Н. Михалкова и др.).

В 2011 году режиссёр А. Пуустусмаа снял фильм «Бесприданница» (в главной роли — М. Александрова). Название говорит само за себя и в очередной раз убеждает нас в актуальности тем, сюжетов драматургии А. Н. Островского.



1. В чём уникальность появления А. Н. Островского в русской литературной и театральной традиции? Каким образом на его жизнь повлияло происхождение?

2. Почему А. Н. Островского называют «Колумб Замоскворечья»? В чём важность литературно-географического открытия драматурга?



3. По дополнительным источникам установите, в чём состоит мировое значение творчества А. Н. Островского. Тезисно сформулируйте 3—4 положения, отражающие влияние писателя на развитие мировой литературы.

## Социально-психологическая драма

Драма (в узком смысле — жанр драматургии) как самостоятельный жанр сложилась во второй половине XVIII века, когда в искусстве усилился интерес к укладу, нравственным идеалам демократической среды, к психологии обычного человека. Но наибольшее распространение драма получила в литературе XIX века, начиная с творчества А. С. Пушкина.



**Драма** (от греч. *dráma* — буквально «действие») — жанр в драматургии: произведение, в котором изображается частная жизнь человека, находящегося в конфликте с обществом.

Драма часто соединяет трагическое и комическое, поэтому её иногда называют «средним жанром». Действие в драме чрезвычайно концентрировано. Напряжённость действия, самораскрытие героя требуют сильных страстей, тех условностей игры, которые нелогичны в жизни, но всё же должны оставаться правдоподобными на сцене.



Существует несколько жанровых разновидностей драмы.



**Социально-психологическая драма** — разновидность драмы, в которой конфликт героев обусловлен их социальным положением и большое внимание уделяется изображению внутреннего мира и переживаний героев, мотивов, определяющих их поступки.

Социально-психологическая драма характеризуется вниманием автора к жизненному укладу героев, подробностям быта. В данных произведениях содержится бытовой конфликт (несогласие матери и невестки, ссора купца и приказчика и т. п.), который в большинстве случаев является внешним и углубляется внутренним конфликтом, отражающим существенные социальные и личностные противоречия. Поступки героев обязательно получают психологическое объяснение.

Пьесы «Гроза» и «Бесприданница» А. Н. Островского — образцы социально-психологической драмы в русской литературе второй половины XIX века.



1. Пользуясь материалами учебного пособия, расскажите о драме как о литературном жанре.

2. Сформулируйте 3—5 признаков, по которым можно отличить драму от других драматических жанров.



3. По дополнительным источникам установите, как развивался жанр драмы в кино, какие кинофильмы считаются образцами драмы. Посмотрите самостоятельно один из них и напишите отзыв, отметив жанровые особенности выбранной вами картины.

## ГРОЗА

**История создания.** Премьера пьесы «Гроза» состоялась 2 декабря 1859 года в Александринском театре в Петербурге.



Долгое время считалось, что основой пьесы стали наблюдения А. Н. Островского во время его экспедиции по Волге. Поводом послужило знаменитое «дело Клыковых». Жители города Костромы даже указывали конкретное место

самоубийства Катерины и дом, где она жила. Позже исследователи творчества драматурга установили, что работа над пьесой началась до того, как молодая купчиха Клыкова бросилась в Волгу.

Здесь следует отметить удивительное совпадение и прозорливость Островского, уловившего конфликт «старого» и «нового» в купеческой среде и сумевшего в бытовом конфликте передать шекспировские страсти накануне реформы 1861 года.

**Образ города Калинова.** Город Калинов стал самой известной географической точкой в драматургии А. Н. Островского. Образ города глубоко символичен. Страница Феклуша называет его «землёй обетованной», поскольку в этом городке ничего не меняется, кажется, в нём остановилось время. Например, Кулигин, механик-самоучка, вдохновенно декламирует Ломоносова и Державина, Кабаниха требует, чтобы невестка причитала по уехавшему мужу на крыльце, как во времена «Домостроя». Где-то есть большой и враждебный мир, в котором живут «люди с пёсьими головами» и запрягают огненного змия. А здесь царят порядок и покой. Для жителей города он кажется маленьким раем. Замкнутость на бытовой жизни и показная религиозность — две главные черты Калинова. В нём нет места просвещению, а невежество и покорность принимаются за добродетель.

В этом городе есть свои злодеи и их жертвы. Однако никто не выходит за рамки жизненного уклада и миропонимания Калинова. Даже Катерина тянется к новой жизни неосознанно, интуитивно.

Город в пьесе — это люди, которые замерли в тревожном ожидании перемен, из последних сил охраняют границы своих владений. Именно они устраивают суд над главной героиней. Калинов со своим патриархальным укладом словно затаился в ожидании жертвы. И она является под раскаты грома и сверканье молний.

**Мастерство А. Н. Островского в создании характеров Кабанихи, Дикого.** Критик Н. А. Добролюбов в своей статье назвал

устои города Калинова «тёмным царством». Действительно, представители старшего поколения — Дикой и Кабаниха — пытаются сохранить прежние правила жизни, где нужно беспрекословно подчиняться, где деньги определяют право и силу. Так, чем более богатым становится Дикой, тем грубее и бесцеремоннее он выглядит в пьесе, «у него вся жизнь основана на ругательстве». Люди слабее и беднее его — это «червяки». Будучи сильным материально, Дикой слаб духовно. Он одинок, потому что в каждом человеке видит разбойника. Дикой жалуется Кабановой: «Ты только одна во всём городе умеешь меня разговаривать». Грубость, произвол, невежество делают героя жертвой собственного своеволия и безнаказанности.



С. В. Герасимов.  
Дикой и Кабаниха

Если Дикой внешне и внутренне таков, каков он есть, — груб, жесток, ограничен, то Кабаниха скрывает самодурство «под маской благочестия». Она выступает в пьесе как символическое воплощение устоев старого мира. Это одна из самых характерных ролей в пьесе и одновременно литературный тип, более других указывающий на то, что в пьесе парадоксальным образом соединились черты классицизма и реализма. Деспотизм в целом отличительная черта купеческого мира. Однако патриархальные устои находятся на грани распада. Это понимает драматург и интуитивно чувствуют сами герои.

**Образ Катерины.** Характер Катерины имеет национальные истоки и ассоциируется с народной песней, широтой Волги, желанием героини стать птицей и полететь. Критик Д. И. Писарев назовёт главную героиню «мечтательницей». Именно чувство пробуждает в Катерине личность, несовместимую с традиционным укладом, и понимание того, что за него она должна давать ответ не перед мужем и свекровью, а только перед своей совестью и Богом. Она не боится людского суда: «Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда?»