

Драма как род литературы. Общая характеристика русской драмы XIX века

Новаторство А.Н. Островского

«Драма родилась на площади и составляла
увеселение народное. Народ... требует
занимательности, действия... сильных ощущений»

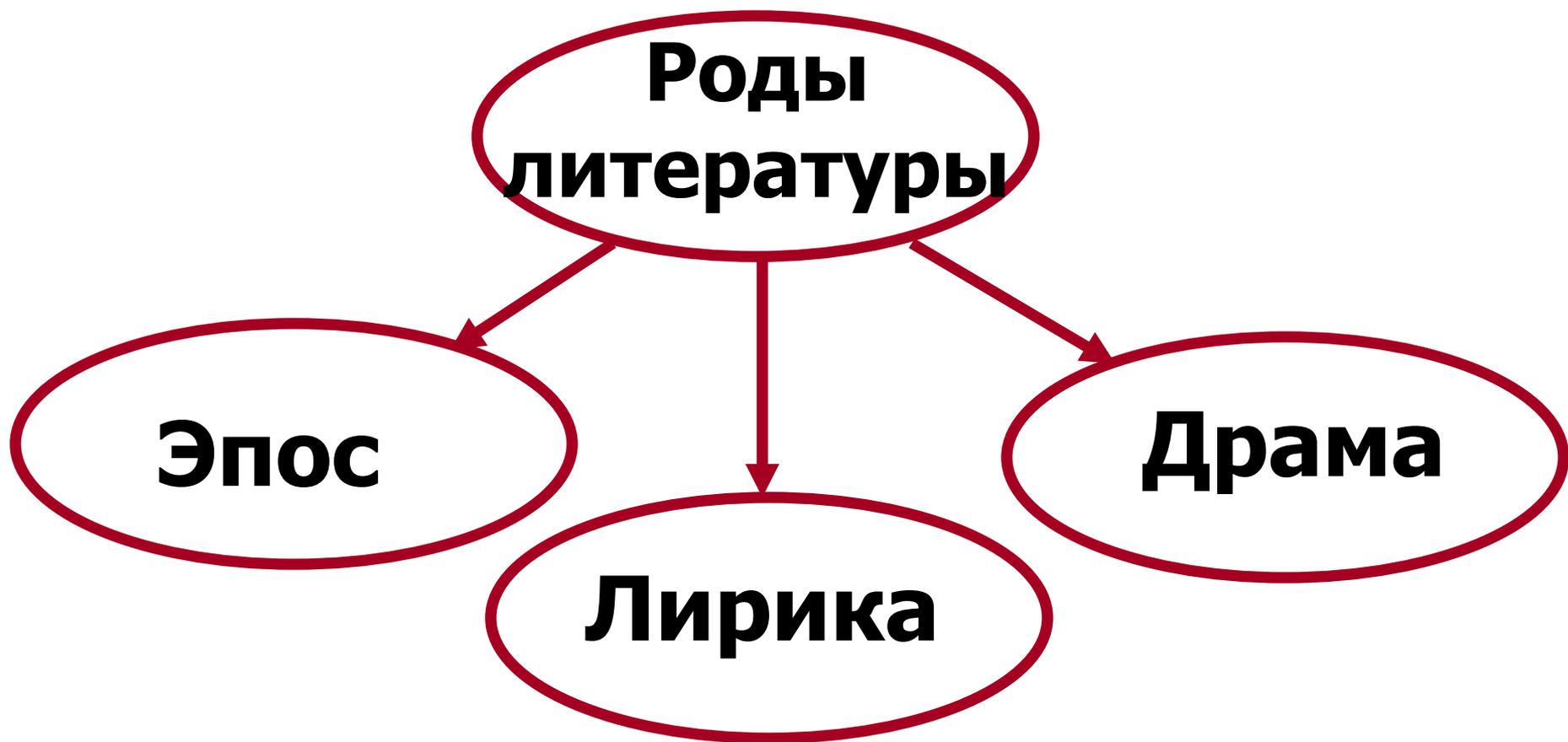
А.С Пушкин

Драма

как род литературы

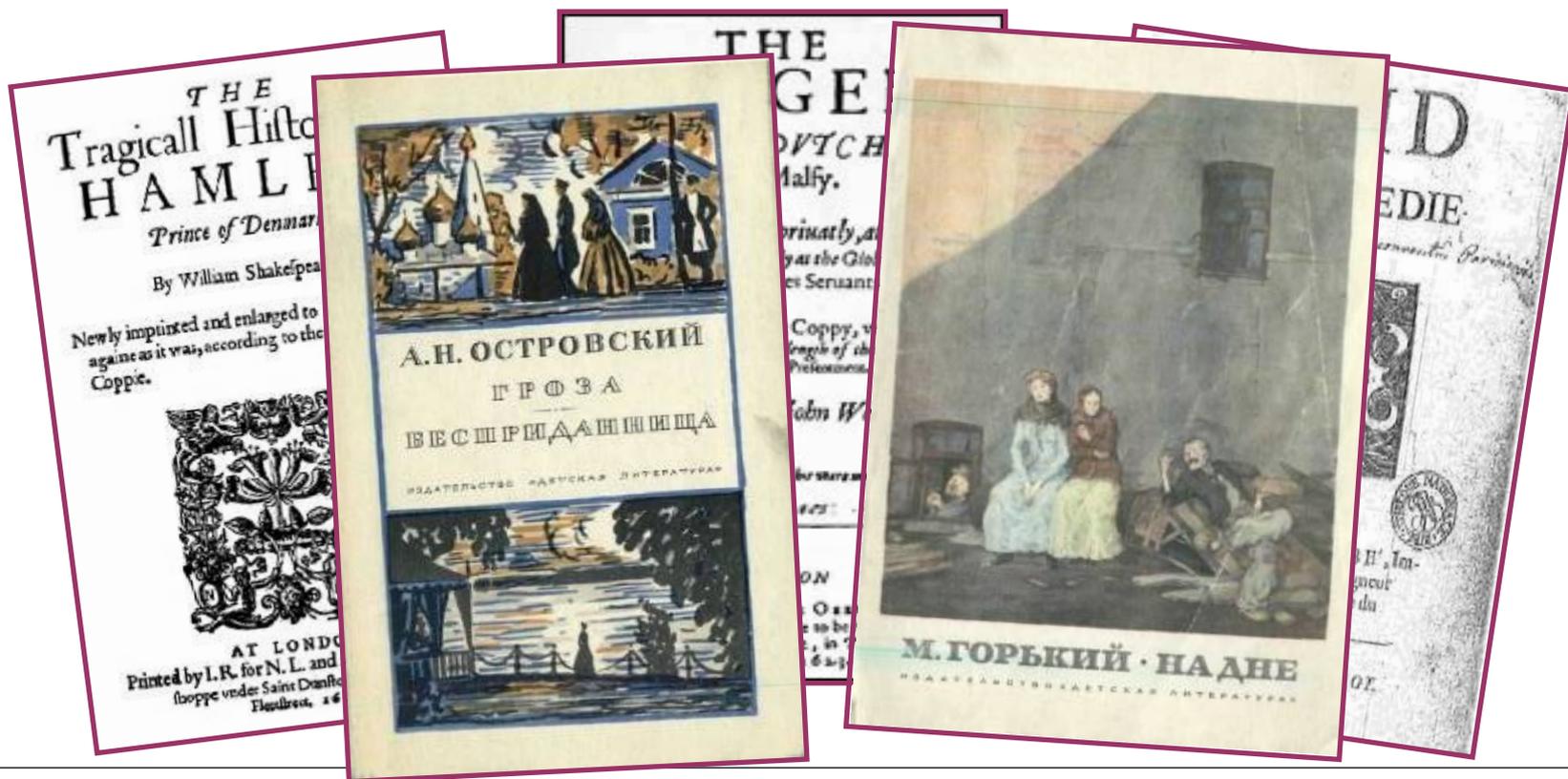
Род литературы – устойчивый (типологический)
принцип оформления образного мира
литературного произведения, определяющий
характер его восприятия

Драма – одни из основных родов литературы, возникший для постановки его произведений в театре.

1. Авторская речь играет здесь в основном вспомогательную роль:

А) заглавие пьесы;

Отличительные особенности драмы:

Б) так называемая «афиша» - список действующих лиц, иногда с кратчайшими характеристиками и обозначением каких-то отношений для введения зрителя в курс дела;

Фонвизин-НЕДОРОСЛЬ КОМЕДИЯ В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

Действующие лица

Простаков.

Г-жа Простакова, жена его.

Митрофан, *сын их, недоросль.*

Еремеевна, *мама Митрофанова.*

Правдин.

Стародум.

Софья, племянница Стародума.

Милон.

Скотинин, брат г-жи Простаковой.

Кутейкин, семинарист.

Цыфиркин, отставной сержант.

Вральман, учитель.

Тришка, портной.

Слуга Простакова.

Камердинер Стародума

Островский-ГРОЗА ЛИЦА

Савел Прокофьевич Дикой, *купец, значительное лицо в городе.*

Борис Григорьевич, *племянник его, молодой человек, порядочно образованный.*

Марфа Игнатьевна Кабанова (Кабаниха), *богатая купчиха, вдова.*

Тихон Иваныч Кабанов, *ее сын.*

Катерина, *жена его.*

Варвара, *сестра Тихона.*

Кулигин, *мещанин, часовщик-самоучка, отыскивающий перпетуум-мобиле.*

Ваня Кудряш, *молодой человек, конторщик Дикова.*

Шапкин, *мещанин.*

Феклуша, *странница.*

Глаша, *девка в доме Кабановой.*

Барыня с двумя лакеями, *старуха 70-ти лет, полусумасшедшая.*

Городские жители обоего пола.

Б) так называемая «афиша» - список действующих лиц, иногда с кратчайшими характеристиками и обозначением каких-то отношений для введения зрителя в курс дела;

Островский-БЕСПРИДАННИЦА

ЛИЦА:

Харита Игнатьевна Огудалова, *вдова средних лет; одета изящно, но смело и не по летам.*

Лариса Дмитриевна, *ее дочь, девица; одета богато, но скромно.*

Мокий Парменыч Кнуров, *из крупных дельцов последнего времени, пожилой человек с громадным состоянием,*

Василий Данилыч Вожеватов, *очень молодой человек, один из представителей богатой торговой фирмы; по костюму европеец.*

Юлий Капитоныч Карандышев, *молодой человек, небогатый чиновник.*

Сергей Сергеич Паратов, *блестящий барин, из судовладельцев, лет за 30.*

Робинзон.

Гаврило, *клубный буфетчик и содержатель кофейной на бульваре,*

Иван, *слуга в кофейной,*

Ефросинья Потаповна, *тетка Карандышева.*

В) ремарки, указывающие на место, реже время действия и в общей форме сообщающие о поступках персонажей.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Общественный сад на высоком берегу Волги; за Волгой сельский вид. На сцене две скамейки и несколько кустов.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Кулигин сидит на скамье и смотрит за реку, Кудряш и Шапкин прогуливаются.

[**Островский А. Н.: Гроза**, С. 2 и далее.ЭБ, том 1: Хрестоматия по русской литературе, С. 13087 (ср. Островский: Избранные сочинения т.1, С. 276 Словарь)]

Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву.

Занавес

[**Чехов А. П.: Вишневый сад**, С. 96 и далее.ЭБ, том 1: Хрестоматия по русской литературе, С. 23555 (ср. Чехов: Собрание сочинений т.10, С. 357 Словарь)]

В) ремарки, указывающие на место, реже время действия и в общей форме сообщающие о поступках персонажей.

АКТ ПЕРВЫЙ

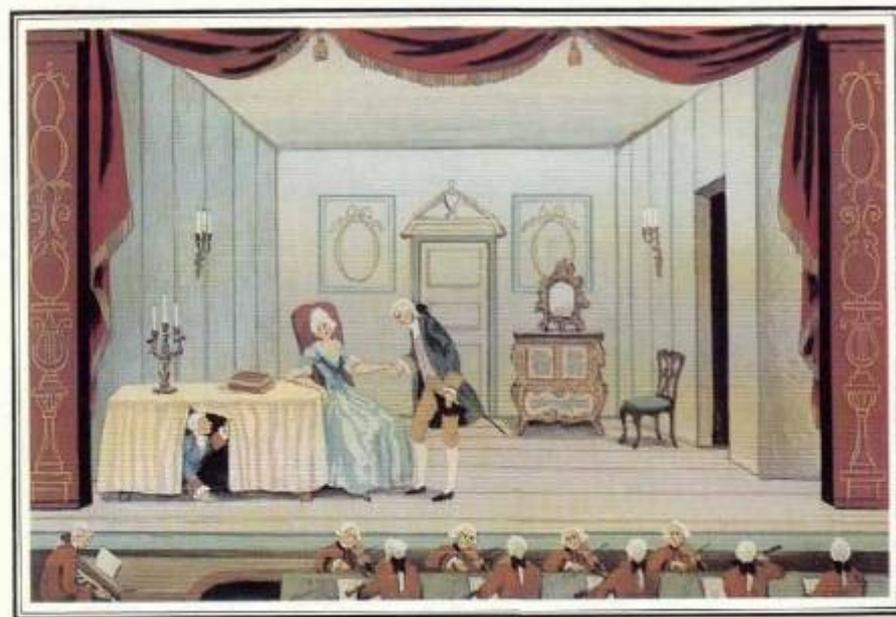
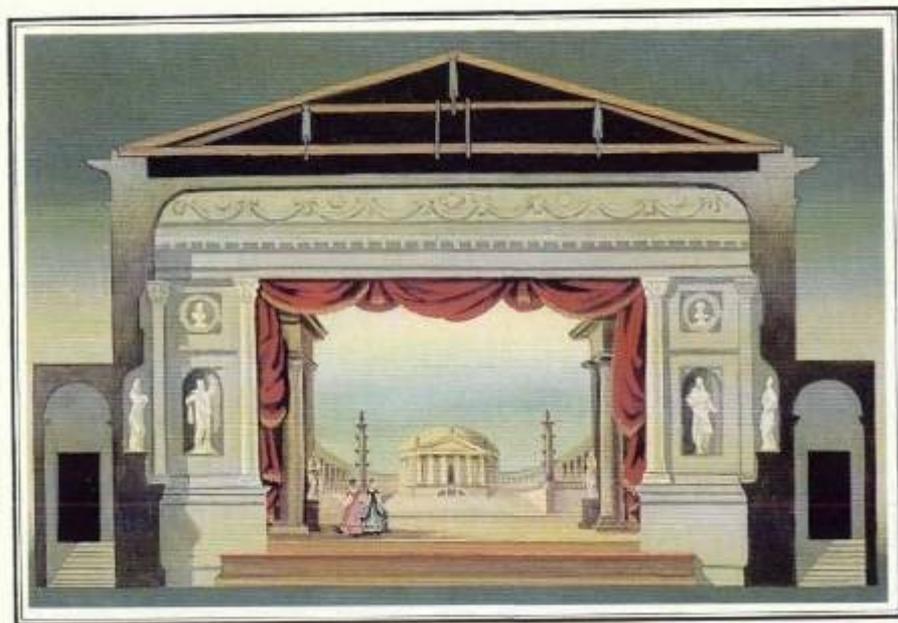
Подвал, похожий на пещеру. Потолок - тяжелые каменные своды, закопченные, с обвалившейся штукатуркой. Свет - от зрителя и, сверху вниз,- из квадратного окна с правой стороны. Правый угол занят отгороженной тонкими переборками комнатой Пепла, около двери в эту комнату - нары Бубнова. В левом углу - большая русская печь; в левой, каменной, стене - дверь в кухню, где живут Квашня, Барон, Настя. Между печью и дверью у стены - широкая кровать, закрытая грязным ситцевым пологом. Везде по стенам - нары. На переднем плане у левой стены - обрубок дерева с тисками и маленькой наковальней, прикрепленными к нему, и другой, пониже первого. На последнем, перед наковальней, сидит К л е щ, примеряя ключи к старым замкам. У ног его - две большие связки разных ключей, надетых на кольца из проволоки, исковерканный самовар из жести, молоток, подпилки. Посредине ночлежки - большой стол, две скамьи, табурет, все - некрашеное и грязное. За столом, у самовара, К в а ш н я - хозяйничает, Б а р о н жует черный хлеб, и Н а с т я, на табурете, читает, облокотясь на стол, растрепанную книжку. На постели, закрытая пологом, кашляет А н н а. Б у б н о в, сидя на нарах, примеряет на болванке для шапок, зажатой в коленях, старые, распоротые брюки, соображая, как нужно кроить. Около него - изодранная картонка из-под шляпы - для козырьков, куски клеенки, тряпье. С а т и н только что проснулся, лежит на нарах и - рычит. На печке, невидимый, возится и кашляет Актер.

Начало весны. Утро.

[Горький М.: На дне

Отличительные особенности драмы:

2. Сюжетное действие драмы ограничено временем спектакля.
3. Художественное пространство ограничено «кулисами» - рамками сцены.
4. Сцена ограничивает и количество персонажей: для них в буквальном смысле мало места – они должны не затеряться в толпе, успеть обратить на себя внимание.

Отличительные особенности драмы:

5. Драма изображает прошлое как настоящее: события разворачиваются «в первый раз», «на глазах у зрителя», в настоящем времени, общем для героев и зрителей.

6. Жизнь в драме говорит от собственного лица: зритель (читатель) знакомится не с сообщением о факте, а с самим фактом.

7. Между миром драматургического произведения и зрителем (читателем) нет посредников: действие передается действием, жест – жестом, мимика – мимикой, речь – прямой речью, диалогами и монологами, а не авторским изложением слов или мыслей персонажа.

Отличительные особенности драмы:

8. В драме резче, чем в эпосе, противопоставлены положительные и отрицательные герои, те и другие нередко сразу дают понять, что они собой представляют.

9. «Театральность», эффектность поведения в жизни — источник соответствующего поведения в драме: персонажи должны находиться в таком эмоциональном состоянии, чтобы говорить много и громко, от этого зависит успех спектакля.

Много веков драматургия знала только два полярных жанра:

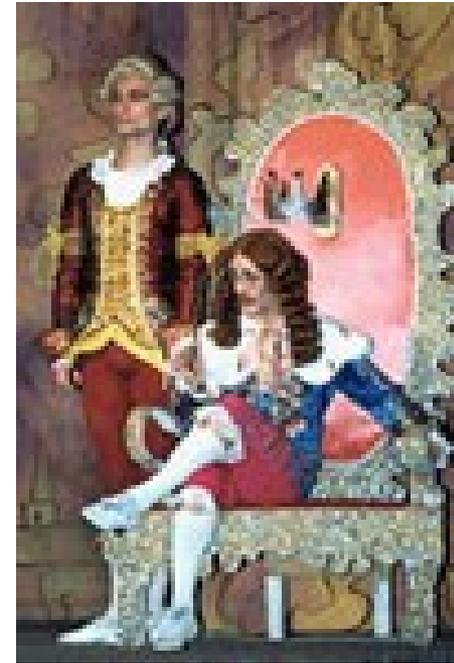
Жанры драмы

Трагедия

Комедия

Жанры драмы

В трагедии изъяснялись стихами «высокие» герои, кончалось все очень страшно и печально.

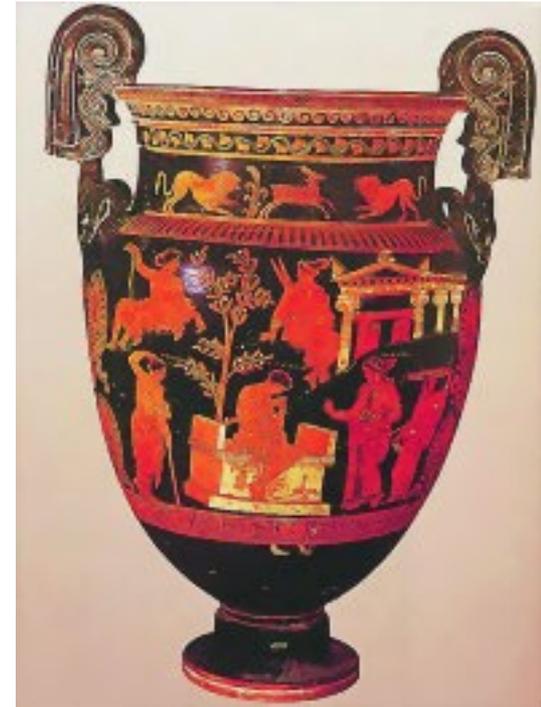

В комедии «низкие» персонажи говорили часто прозой и больше, чем в трагедии, действовали. Комедия была смешной и кончалась благополучно.

Трагедия (греч. tragodia, букв. – козлиная песнь) – драматургический жанр, сюжетная коллизия в котором основывается на непримиримых, неразрешимых противоречиях и завершается чаще всего гибелью героя.

1. Трагедия как жанр возникает в Древней Греции. Поединок человека и рока, столкновение свободной воли человека с властью судьбы показаны в трагедиях:

- ❁ «Прометей прикованный» Эсхила – «отца трагедии»
- ❁ «Антигона» и «Царь Эдип» Софокла
- ❁ «Ифигения в Авлиаде» Еврипида

Чаша с изображением фрагмента «Ифигении в Авлиаде» Еврипида

В русской литературе
жанр трагедии
представлен в
творчестве

А. Сумарокова,

М. Хераскова,

Я. Княжина,

А. Пушкина

**О.Ефремов в роли Ивана Грозного,
«Борис Годунов», А.Пушкин**

Трагедия почти не встречается в чистом виде в драматургии двух столетий. В XIX веке ее отчасти сменили исторические трагедии, драмы и хроники в стихах:

Л. А. Мейя

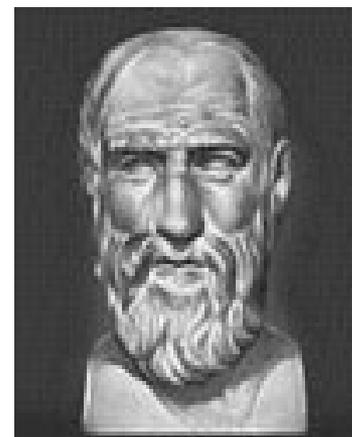
А.К.Толстого

А.Н.Островского

Комедия (греч. – comodia, от komos – веселая процессия и ode – песня) – жанр драмы, в котором характеры и действие представлены в смешных формах, рассчитаны на создание комического эффекта.

1. Комедия, как и трагедия, получила литературное оформление в Афинах, где на праздниках Диониса (бога плодородия) издавна звучали песни веселых процессий (комос). История сохранила до наших дней три имени великих комедийных поэтов. Первого из них, Кратина, называли **Эсхилом**. Второй, **Евполид**, погиб на войне. От комедий Кратина и Евполида дошли лишь фрагменты. Единственный известный нам автор древней комедии – **Аристофан**, из 44 произведений которого сохранились 11.

Аристофан

2. Расцвет комедии как жанра происходит в литературе классицизма, например

Ж. – Б. Мольер «Мещанин во дворянстве», «Тартюф»

Сцена из спектакля
«Мещанин во
дворянстве», С.Любшин,
А.Вертинская

3. В русской литературе жанр комедии представлен в творчестве:

Д.И. Фонвизина
«Недоросль»

А.С. Грибоедова «Горе от ума»

Н.В. Гоголя «Ревизор»

А.П. Чехова
«Вишневый сад»

Драма (греч. – drama, букв. – действие) – пьеса с острым конфликтом, который, в отличие от трагического, в большей мере обращен к сфере частной жизни человека.

2. В русской литературе жанр драмы представлен в творчестве

М.Ю. Лермонтова
«Маскарад»

А.Н.Островского «Гроза»

А.П.Чехова «Три сестры»

М.Горький «На дне»

Арбенин,
«Маскарад»

Катерина,
«Гроза»

Наташа,
«На дне»

Драма (греч. – drama, букв. – действие) – пьеса с острым конфликтом, который, в отличие от трагического, в большей мере обращен к сфере частной жизни человека.

Общая характеристика русской драмы XIX века

Новаторство
А.Н. Островского

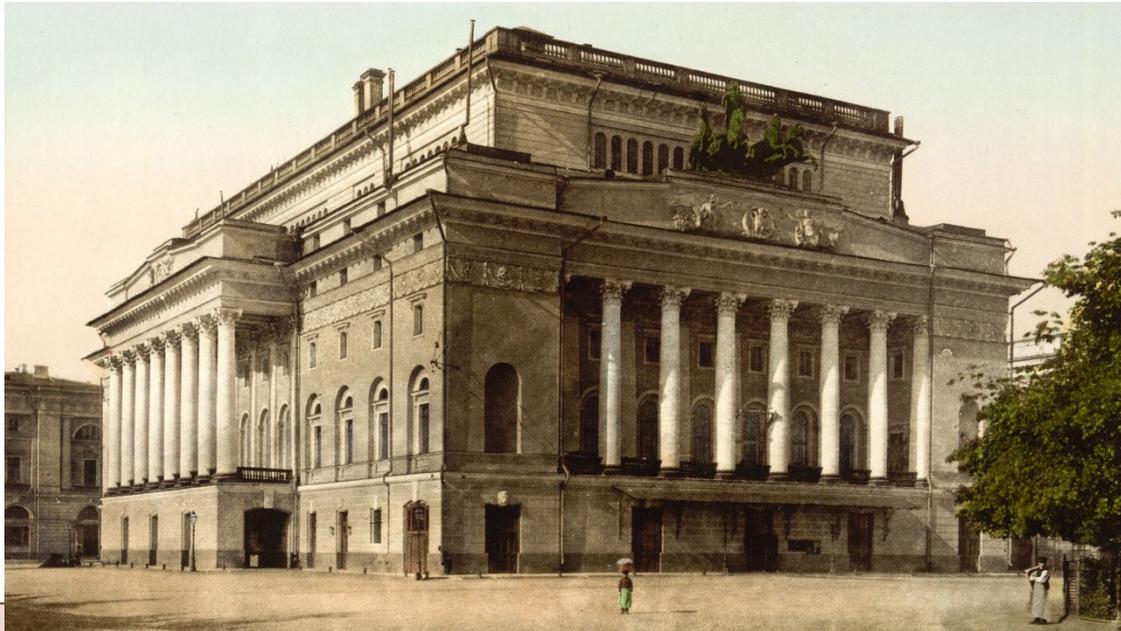
Среди пьес первой половине XIX века особенно выделяются такие шедевры реалистической драматургии, как
*«Горе от ума» Грибоедова,
«Борис Годунов» и «маленькие трагедии» Пушкина,
«Ревизор» и «Женитьба» Гоголя.*

Выдающиеся реалистические пьесы *Грибоедова, Пушкина и Гоголя* отчетливо намечали **новаторские тенденции отечественной драматургии.**

Они заключались:

- в актуально-злободневной социальной тематике
- в ярко выраженном общественном и даже общественно-политическом пафосе
- в отходе от традиционной любовно-бытовой завязки, определяющей все развитие действия
- в нарушении сюжетно-композиционных канонов комедии и драмы интриги
- в установке на разработку типических и в то же время индивидуальных характеров, тесно связанных с социальной средой.

Ко времени появления *Островского* русская прогрессивная драматургия уже располагала шедеврами мирового уровня. Но эти произведения были еще до крайности малочисленными, а поэтому и не определяли лицо тогдашнего театрального репертуара.

Александрйский
театр

Большая часть произведений, которые играли на сцене, составляли переводы и переделки западноевропейских пьес, а также сценические опыты отечественных писателей.

После поражения декабристов в театральном репертуаре на первый план выдвигается водевиль, уже давно потерявший свою социальную остроту и превратившийся в легкую, бездумную, остроэффектную комедию.

Сцена театров заполнилась плоскими, наспех сшитыми произведениями, в которых главное место занимали:

- флирт
- фарсовые сцены
- анекдот
- ошибка
- случайность
- неожиданность
- путаница
- переодевание
- прятание

В постдекабристскую пору в театральном репертуаре наряду с водевилем огромной популярностью пользовалась мелодрама.

Утверждению в театре реалистической и национальной самобытности особенно много содействовали гоголевские принципы. Ярчайшим выразителем этих принципов в области драматургии и явился **Островский**.

Островский А. Н.
с артистами
Малого театра

Особенности драматургии А.Н.Островского

**Александр Николаевич
Островский**

31 марта 1823 - 2 июня 1886

*Моя задача – служить
русскому
драматическому
искусству. Другие
искусства имеют школы,
академии, высокое
покровительство,
меценатов... У русского
драматического
искусства один только я
. Я всё: и академия, и
меценат, и защита.*

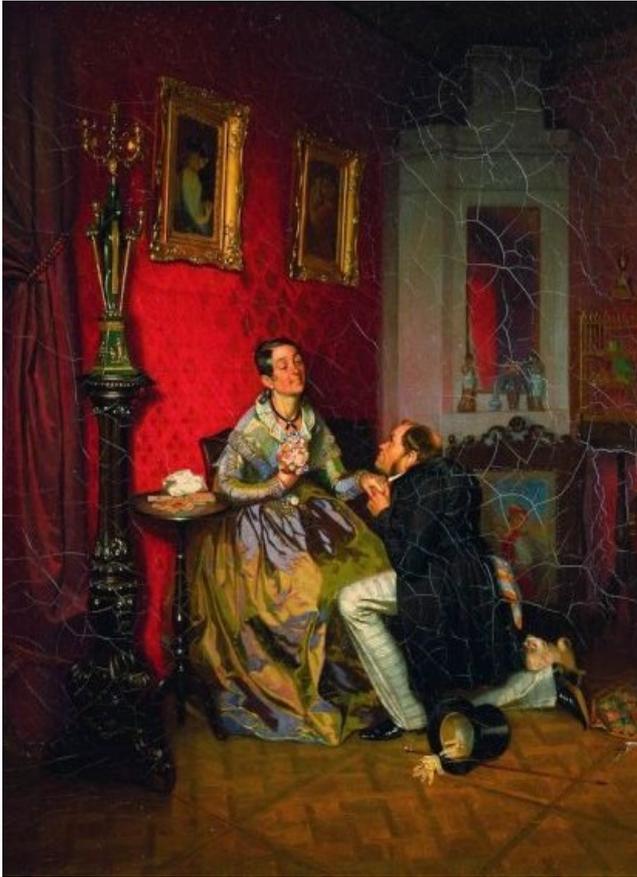
А.Н. Островский

Русская драматургия до Островского

«Драматическая русская литература представляет собою странное зрелище. У нас есть комедия Фонвизина, «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизор» и «Женитьба» Гоголя – и, кроме них, нет ничего, решительно ничего хоть сколько-нибудь замечательного, даже сколько-нибудь сносного».

В.Г.Белинский, 1845 г.

Период раннего творчества

Свои люди –
сочтемся!

- Изображение патриархального быта, близкого к допетровскому времени.
- Социальные стороны жизни рассматриваются через призму нравственности.
- В центре действия – семейно-бытовые конфликты.
- Умение через бытовые и семейные факты раскрыть характеры персонажей, выявить причины, повлиявшие на их формирование.
- Отсутствие героя-интеллигента, «лишнего человека».

Реакция на послереформенные перемены в обществе

Бесприданница

- Изображение нового типа буржуазии.
- Показ перерождения дворянства.

Пьесы Островского

«Бедная невеста», «В чужом пиру похмелье», «Лес», «Не всё коту масленица», «Горячее сердце», «Женитьба Бальзаминова», «Гроза», «Бесприданница», «Таланты и поклонники», «Бедность не порок», «Без вины виноватые», «На всякого мудреца довольно простоты», «Не в свои сани не садись», «Свои люди – сочтёмся», «Светит, но не греет», «На бойком месте», «Последняя жертва», «Поздняя любовь», «Дикарка», «Не было гроша, да вдруг алтын» – **всего 58 пьес и 3 переводных, а так же стихи и проза.**

Новаторство Островского-драматурга проявилось как в содержании, так и в форме произведений:

- Нарушил традиционные правила, по которым создавались в России комедии, драмы, трагедии.
- Объединил в пьесах комическое и драматическое.
- Внес эпическую широту в показ социальных обстоятельств, в которых действуют герои.
- Соединил внешние реалии с психологическим состоянием персонажей.
- Обогатил пьесы использованием средств романтики, символики, фантастики.
- Использовал гиперболу, гротеск, шарж.