

- Москвин Г. В. и др. Литература. 11 класс. Учебное пособие. / Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. — М.: Вентана-Граф, 2018. — С. 187

Кроме неопубликованного, не поставленного при жизни на сцене и, возможно, незаконченного юношеского «Платонова» (другое предполагаемое название — «Безотцовщина») и отдельных кратких сценок преимущественно юмористического характера, Чехов как драматург написал пять полновесных пьес: «Иванов» (1887), «Чайка» (1895), «Дядя Ваня» (1896), «Три сестры» (1900), «Вишнёвый сад» (1903). Зрителям, современникам автора, они казались необычными по сравнению с традиционными драматургическими произведениями, поскольку автор намеренно избегал в них броских сценических эффектов, условностей, выведения на подмостки ярких незаурядных героев, избегал пафосных сцен и выпретенных речей. Чехов-драматург создал новый театр, объединив обыкновенную реальную жизнь с высокой проблематикой, способной быть выраженной средствами драмы как рода литературы в сочетании с её театральной интерпретацией. По философской глубине поставленных вопросов и точному изображению исторической судьбы России, русского провинциального общества особенно выделяется комедия «Вишнёвый сад». История русской и мировой драматургии XX — начала XXI века подтвердила огромное влияние чеховского театра на развитие всех зрелищных форм искусства: экранизаций, теле- и собственно театральных постановок.

ПЬЕСА «ВИШНЕВЫЙ САД»

Пьеса «Вишневый сад» завершает драматургического творчества Чехова. Писатель приступил к работе над пьесой весной 1901 года, хотя её замысле начал формироваться задолго до этого, что проявляется в предшествующих произведениях, в которых угадываются черты будущих героев и характеры «Вишнёвого сада». И сама тема пьесы, основанная на продаже имения, также затрагивалась писателем раньше. Таким образом, проблематика «Вишнёвого сада» словно обобщает и подытоживает художественные идеи творчества как самого Чехова, так и русской литературы XIX века в целом.

В основе сюжета пьесы лежит тема продажи за долги барского имения, распада векового уклада жизни помещного дворянства. Любая подобная тема всегда драматична сама по себе, поскольку речь идёт о печальной перемене в судьбах людей или к худшему, или к неизвестному. Однако «Вишнёвый сад» затрагивает не частный случай, историю какого-то одного имения, одной семьи и людей, с ним связанных, — в пьесе показан исторический момент в России, время неизбежного ухода из национальной жизни помещичьего сословия с его

культурно-бытовым, хозяйственным укладом. Чехов создал систему персонажей, в полной мере отражающую социально-историческую ситуацию, изображённую в произведении: помещные дворяне, купец-предприниматель, разночинец-студент, молодое поколение (родная и приёмная дочери хозяйки), служащий, гувернантка, прислуга, многочисленные эпизодические и внесценические персонажи.

Автор назвал свою пьесу комедией. Ещё в начале работы над ней он говорил, что пишет произведение, которое будет очень смешным. Однако художественные руководители МХТ, куда Чехов отдал пьесу, восприняли её как тяжёлую драму и так относились к ней при постановке на сцене. Жанр «Вишнёвого сада» определяется и как комедия, и как драма, и иногда как трагикомедия. Может быть, противоречие кажущееся и пьеса представляет собой некое наджанровое единство, которое ещё предстоит осознать?

Первая постановка «Вишнёвого сада» состоялась в МХР в январе 1904 года, за полгода до смерти драматурга, наступившей 15 июля 1904 года. Спектакль оказался значительным событием в культурной жизни России: кроме тяжело больного Чехова, на нём присутствовали многие писатели и деятели искусства. Можно сказать, что это было и знаковое политическое событие, словно предсказывающее историю будущего века — Первую русскую революцию, которая разразится уже через год.

А.П. Чехов писал О.Л. Книппер: «Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой?

Немирович и Алексеев 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». Объясните, на какие особенности пьесы нужно обратить внимание, чтобы понять, почему Чехов определил её жанр как комедию.

СВОЕОБРАЗИЕ СЮЖЕТА И КОМПОЗИЦИИ

Сколько-нибудь глубокое понимание пьесы невозможно, если не обращать внимания на основные драматургические приёмы, применённые в ней Чеховым. Прежде всего давайте ответим на простой вопрос: сколько времени занимают события в «Вишнёвом саде»? Обычно читатели отвечают: несколько дней, две недели, месяц, иногда больше, хотя впечатление у всех одинаковое — события длятся недолго. Между тем обратимся к тексту. В начале первого действия читаем: «Уже май, цветут вишнёвые деревья, но в саду холодно, утренник». А в четвёртом, последнем действии Лопухин говорит: «На дворе

октябрь, а солнечно и тихо, как летом». Значит, в пьесе прошло не менее пяти месяцев.

Таким образом, в пьесе существует как бы два отсчёта времени: объективное — для всех и субъективное — для участников событий и читателя. В сюжете так же выделяются два плана: общий, исторический, в центре которого исчезновение поместного уклада жизни в России, и личный — частная жизнь и судьбы людей. Благодаря такому показу конфликта и основного события (потеря имения) писатель смог передать, с одной стороны, историческую неизбежность этого процесса и с другой — остроту его переживания.

Композиция произведения, как оказалось, также испытала влияние двойственности сюжета. Обратите внимание на то, что продажа сада с аукциона неизбежна, и читатель понимает это уже в первом действии. Но ведь это событие должно стать кульминацией пьесы, в то время как неожиданности, напряжённости, свойственной кульминации, в ней нет, так как всем — и героям, и нам — известен исход события заранее. Следовательно, и композиция имеет два плана: внешнее действие, начиная с приезда Раневской, то есть сбора всех участников конфликта в первом действии, и кончая их уходом из имения в последнем. Второй план композиции определяет внутреннее действие в пьесе, другими словами, переживания её героев, которые сливаются вместе, образуя особый психологический подтекст в произведении. В.И. Немирович-Данченко назвал этот художественный эффект ПОДВОДНЫМ ТЕЧЕНИЕМ. Посмотрим, как он проявляется в построении пьесы, на примере кульминации. Согласно внешнему действию кульминация приходится на третье действие, в котором состоялась продажа сада в реальности — 8 августа с аукциона. Однако, если проанализировать пьесу с учётом ПОДВОДНОГО ТЕЧЕНИЯ, обнаружится, что на психологическом уровне кульминация произошла во втором действии, в эпизоде со звуком лопнувшей струны, когда главные герои внутри себя признали неотвратимость потери имения.

Наибольшая острота, напряжённость конфликта проявляется не во внешних событиях, а в диалогах и монологах персонажей. Даже паузы, которые, казалось бы, должны задерживаться действие и отвлекать внимание читателей и зрителей, напротив, создают напряжение, поскольку мы вместе с героями словно переживаем во время паузы их внутреннее состояние. Роль своего рода пауз выполняют даже некоторые с первого взгляда нелепые выражения, вроде бильярдных словечек Гаева типа «от двух бортов в середину». Дело в том, что они показывают не пустоту и неадекватность героя, а его смущение, служат психологической паузой для него. Такого рода деталями изобилует пьеса, они представляют собой невероятно сложную и разнообразную мозаику и, будучи

разнородными, составляют единство высшего уровня, изображающее жизнь как таковую.

СИСТЕМА ПЕРСОНАЖЕЙ ПЬЕСЫ

Создание пьесы «Вишнёвый сад» и её появление на сцене МХТ (1901—1904) охватывает последний период русской национальной жизни перед глобальными и катастрофическими для прежней России потрясениями. Поэтому, рассматривая систему персонажей пьесы, нужно принять во внимание два обстоятельства. Первое — через год после представления пьесы русское общество, изображённое в ней, исчезнет навсегда. Второе — русское общество, каким оно изображено в пьесе художником, было именно таким.

В обществе, как всегда, есть активная часть населения, которая определяет общую жизнь, и пассивная, то есть те, кто живёт так, как получается. Среди первых, конечно, должны быть дворянство, предприниматели, образованные разночинцы. Они представлены в образах дворян — Раневской и членов её семьи — Симеонова-Пищика, купца-предпринимателя Лопухина, студента Трофимова. Среди остальных — люди, не относящиеся к привилегированным сословиям: мелкие служащие, наёмные работники, прислуга. В пьесе это конторщик Епиходов, гувернантка Шарлотта Ивановна, горничная Дуняша, оба лакея: старый лакей Фирс и молодо лакей Яша. Не следует думать, что они вместе составляют некую массу незначительных людей. Нет. Каждый из них не менее важен как член общества и человек. Возьмём хотя бы один пример. Вы наверняка обратили внимание на постоянный уход лакея Фирса за Гаевым, который длится уже пятьдесят один год, с самого рождения барина.

Какое же русское общество, представленное действующими лицами в «Вишнёвом саде»? На первый взгляд в пьесе изображена обычная, традиционная помещная жизнь. Однако есть одна общая для всех героев особенность: их существование находится в разладе с реальностью, то есть с настоящей сегодняшней жизнью. Так, Раневская названа богатой помещицей, в то время как состояние у неё уже нет. Её дочь Аня, таким образом, не помещная барышня на выданье, а изгнанная из родного имения бесприданница. Гаев — русский барин, не заметивший, что он прожил пятьдесят один год. Существование приёмной дочери Раневской Вари не имеет под собой сколько-нибудь определенной основы: она безродная сирота и экономка в имении, где нет хозяйства. Еще более эфемерна жизнь гувернантки Шарлотты Ивановны: в доме нет детей, которым она могла бы быть нужна, так как Аня выросла, а её брат Гриша утонул в раннем возрасте. Епиходов — конторщик без конторы, неприкаянный, несчастный человек с унылым существованием и нелепым

воображением. Дуняша — горничная девушка, не понимающая, кто она и что происходит в её жизни. Лакеи Фирс и Яша тоже оказываются не в ладах с реальностью: барское время прошло и в новой действительности Фирсу нет места, а наглый Яша воспринимает новую жизнь только с низменной стороны. Нельзя назвать жизнью суматошную ежедневную деятельность помещика Симеонова-Пищика, занятого исключительно долгами по имению, то есть не живущего, а выживающего человека.

Безусловно, купец Лопахин может быть признан человеком, успешно живущим в реальном мире. Он богат, деятелен, предприимчив, стремится стать членом порядочного, высшего круга, хочет быть культурным, образованным человеком, не прочь жениться и обзавестись семейством, то есть пустить корни в современной жизни. Он и покупает имение, словно наследуя положение прежних его владельцев. Однако есть в образе Лопахина некоторые черты, не позволяющие в полной мере назвать его человеком сегодняшнего дня. Обратите внимание: бывший мужик Лопахин живет идеалами прошлого порядка жизни, более всего ему дорого детское воспоминание о том, как юная Раневская умыла его разбитый в кровь нос, да и произнося свой ликующий монолог после покупки вишневого сада, в конце он со слезами восклицает: «О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь!» То есть настоящее его в конечном счете тоже не радует.

Сложно определить непротиворечиво образ студента Пети Трофимова. Часто говорят, что за такими, как он и Аня Раневская, будущее. Возможно, такой взгляд в какой-то мере правомерен: Петя — человек интеллигентный, образованный, у него есть идеалы, которые представляются высокими, он увлекает ими за собой Аню. Однако настораживают два прозвища, которая сопровождают его в пьесе: «вечный студент» и «облезлый барин». Первое содержит в себе противоречие: студент — социальное состояние временное, но Трофимов вечно в нем находится, поэтому возникает некоторое сомнение в будущей деятельности героя, тем более, он ведет для перспективного человека довольно расслабленный образ жизни, по полгода проживая в чужом флигеле и произнося высокопарные монологи. И красноречиво назвала Петю Трофимова одна баба в поезде: «облезлый барин» — с таким багажом характеристик герой больше похож на человека из прошлой жизни, чем из будущей.

Таким образом, все герои «Вишневого сада» не живут согласно своему настоящему времени, содержание их жизни не совпадает с реальностями сегодняшнего дня, все как бы живут во времени «вчера». Создается впечатление, что реальная жизнь проходит мимо них. Но есть в пьесе герой, проживший свою жизнь в оставшейся в XIX веке России, — старый лакей Фирс. В первом действии Раневская говорит Фирсу:

— Спасибо тебе, Фирс, спасибо, мой старичок. Я так рада, что ты еще жив.

Фирс: Позавчера.

Гаев: Он плохо слышит.

Конечно, Фирс плохо слышит, и в этом причина ответа невпопад. Но мы понимаем мысль автора так: если все герои живут во времени «вчера», то Фирс, как и ходячая Россия, — во времени «позавчера».

ПРОБЛЕМАТИКА ПЬЕСЫ

Проблематику пьесы «Вишневый сад» можно рассматривать с трех уровней. Прежде всего это вопросы, связанные с индивидуальной жизнью человека и его судьбой, и главные из них — как сложилась жизнь этих людей и почему она так сложилась. Чтобы осознать их, автор обращается к условиям жизни героя, обстоятельствам, характеру, психологии, поступкам и т.д. Например, самый сложный персонаж — Любовь Андреевна Раневская. Этот характер представляется особенно противоречивым, с резкими переходами героини от сентиментальности и слезливости к отстраненности и даже бесчувственности. Как и под влиянием каких факторов он сложился? Понятно, что ее жизнь сломана, семья разрушена, сама она неприкаянная и несчастна. Когда начался этот беспощадный и необратимый процесс? Когда она вышла, по словам Гаева, за недворянина? Или когда утонул сын Гриша? Когда она бросила всё и уехала в Париж, оставив дочь и имение?

Такие вопросы можно задать о каждом заметном персонаже пьесы. Почему Петя Трофимов не может закончить университетский курс? Почему Гаев не заметил своей жизни и имел только два пристрастия — игру на бильярде и леденцы? Почему Лопахин не сделал предложения Варе? Почему Епходов жалок и погружен в бессмысленные, неадекватные мечтания? Таких вопросов возникает множество, что говорит о полноте насыщенности пьесы смыслом. Другими словами, в ней нет ни одной реплики, ни одной детали, не несущей глубокой и тонкой мысли, которую следует понять, иначе произведение не может быть прочитано, а спектакль просмотрен с тем участием, какое хотел вызывать Чехов.

Итак, первый уровень проблематики пьесы отражает проблемы существования человека в новом времени России, которые в XIX веке стали называться сферой ЭКЗИСТЕНЦИИ. Именно тогда в европейской мысли развивается философия экзистенциализма, а в искусстве — художественное выражение этих проблем в жизни.

Второй уровень проблематики пьесы представляет изображение социально-исторических перемен в российском государстве: после отмены крепостного права исчезновение поместного уклада жизни. Обратите внимание на знаменитый диалог Гаева и Фирса в эпизоде со звуком лопнувшей струны во втором действии. Герои каждый по-своему объясняют странный звук. Фирс объясняет, с первого взгляда, невпопад (имейте в виду, что настоящий смысл Чехов всегда передает через высказывания Фирса).

Фирс: Перед несчастьем тоже было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь.

Гаев: Перед каким несчастьем?

Фирс: Перед волей.

В пьесе условно присутствует четыре времени, и каждое из них отмечено своей проблематикой: время ПОЗАВЧЕРА, ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. Во времени «позавчера» находится Фирс, помнящий старину и хранящий устои прежней жизни, навсегда уходящей в прошлое. Во времени «вчера» живут Раневская, Гаев, отчасти Лопахин. Большая группа персонажей (Варя, Епиходов, Дуняша, Симеонов-Пищик, Шарлотта Ивановна) просто существуют без всякой надежды и цели в будущем. Никто из героев не живет полноценной жизнью во времени «сегодня». С будущим, то есть временем «завтра», обычно связывают Лопахина, Петю Трофимова, Аню — героев, которые должны, по положению в системе персонажей, воплотить вечные ценности, благодаря которым осуществляется жизнь: хозяйство, наука, семья и другие. Однако не следует упускать из виду лакея Яшу, агрессивного и наглого паразита.

И наконец, третий уровень — философский, и здесь основной вопрос пьесы такой: как соотносятся индивидуальная жизнь и судьба человека, то есть его мечты, идеалы, любовь, чувства, переживания, утраты, с существованием в обществе, ходом истории, переменами условий жизни? Есть ли неколебимые, постоянные ценности в основании жизни человека? В чём её источник и опора?

Самый же главный вопрос — это вопрос о жизни как таковой, в своей сущности. Это вопрос — что такое жизнь? Жизнь, представляющая вечную загадку и таинство для человека. Так самая жизнь, которая преобразила старый, засыхающий дуб в живое, пустившее листву могучее дерево в романе «Война и мир» Л. Н. Толстого.

ПРОБЛЕМА ЖАНРА ПЬЕСЫ

Вы помните, что Чехов назвал свою пьесу КОМЕДИЕЙ, хотя большинство читателей и зрителей на разделяли авторской оценки жанра и склонялись к

тому, чтобы считать пьесу тяжелой драмой с трагикомическими элементами. Так отнеслись к пьесе в МХТ, где она была поставлена на сцене, К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко. Как разрешить это противоречие и есть ли оно на самом деле?

Мы знаем, что комедия — это один из трех основных жанров драмы как рода литературы: трагедии, комедии и драмы как жанра. Эти жанры традиционно четко разделялись, и читатель или зритель всегда ожидал от трагедии представления роковых ситуаций, несущих в себе гибель и несчастье. Драма строится на ситуациях повседневной жизни, на ее социально-бытовых и психологических коллизиях. Комедия всегда содержит в основе своего конфликта несоответствие должного и недолжного, нормы и отклонения от нее, идеала и его искажения. Так, например, в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» идеалы Чацкого наталкиваются на неприятие их косным и враждебным фамусовским обществом. Сообразно задачам комедии в произведениях этого жанра вырабатывалась система приемов комизма, главным назначением которых было выявление комических несоответствий. Например, в комедии «Ревизор» Артемий Филиппович говорит, что в его больнице «больные, как мухи, выздоравливают». Гоголь изменяет фразеологический оборот «мрут, как мухи», чтобы выпукло показать плачевное положение больных и цинизм Земляники.

Комедия должна быть смешной, значит, главное в ней — смех. Однако смех не надо понимать поверхностно: это не только внешнее его проявление, то есть смех физический, но и реакция на то, что вызывает в нас критическое отношение, неприятие или несогласие. Что же имел в виду Чехов, с самого начала работы над пьесой объявляя ее смешной? Конечно, пьеса чрезвычайно насыщена комичными эпизодами, репликами персонажей, другими эффектами. Так, Петя Трофимов падает с лестницы, Епиходов ломает кий, без спросу играя на бильярде, Лопухин получает неожиданный удар от Вари, Гаев произносит неуместные, с виду пафосные монологи, изобилует нелепостями речь других персонажей... Такое впечатление, что мы присутствуем на представлении комедии жизни, словно человеческие слабости и странности, столь обычные для каждого из нас, сколь и незаметные, показаны в пьесе сквозь своего рода увеличительное стекло. А в глубине этого смеха лежит грусть, растерянность. Он выражает постоянное ощущение героями своей неудавшейся жизни.

Два основных вида смеха — сатира и юмор, они-то всегда и определяются тон и смысл комедии. Сатира предназначена обличать и изгонять недолжное, и это она делает с присущими ей резкостью и жесткостью; юмор с мягкостью и без злобы высмеивает слабости человека, оставляя тем самым возможность примирения людей. Человеческий комизм находится на другом, более высоком

уровне по сравнению с традиционными литературными видами смеха, в нем никто не обличается и автор ни над кем не посмеивается. Трагическое, драматическое и комическое сочетаются в пьесе, как в жизни переплетаются грустное и смешное, как горести перемежаются с радостями.

Так почему же Чехов настаивал на определении жанра своей пьесы как комедии, предпочитая его трагедии и драме, хотя ее содержание создается на очень печальной ситуации, изображению которой не приличествует легкий, ироничный тон? Прежде всего потому, что название жанра — комедия — нужно понимать не только как литературный термин, но и, главное, как подход к самой глубокой проблеме произведения. В этом жанровом определении содержится намек на разрешение проблемы «Вишневого сада». Намек на смысл пьесы.

ИДЕЯ И СМЫСЛ КОМЕДИИ

Как различить понятия «идея» и «смысл»? Они, безусловно, очень близкие по значению, однако то, что два разных по происхождению слова сосуществуют и не являются полными синонимами, понятия разноуровневые: идея выражает намерение автора, мысль, которую он хочет высказать, в то время как смысл — это то, что автор положил в основание произведения. Другими словами, идея произведения по своему существу коммуникативна, смысл же лежит в его глубине.

Предположим, что решение проблемы «Вишневого сада» зависит от нашего понимания смысла пьесы. Мы уже говорили, что продажа по долгам имения отражает важнейший период в истории России, а судьбы героев — драматические перемены в жизни поколений того периода. Изображение названных общественных и личных коллизий составляет основу сюжета произведения. На этом сюжетном уровне возникает круг социально-исторических и экзистенциальных, психологических идей. Например, значение рубежа столетий не только для текущего (актуального) исторического момента, но и для будущего России, как ближайшего, так и отдаленного, или необратимость изменений в жизни людей и отношениях между ними. Вы, конечно, заметили, что никаких объяснений или рекомендаций, указаний, морали в комедии нет.

Следующий уровень понимания пьесы основан на общечеловеческой, надысторической проблематике. Это означает, что в самой глубине произведения помещена ситуация, касающаяся жизни всех и каждого и возникавшая во все времена, которую можно определить как утрату и обретение дома. Первой потребностью древнего человека было создание жилища, и, когда ветер разносил его, оно возводилось вновь и вновь. Так устроена наша жизнь, состоящая из нескончаемой и непрерывной смены

жизненных циклов, всегда одного содержания — утрата/обретение. Художник, обратившись к этой ситуации, оказывается перед выбором: завершить повествование после утраты или представить идею продолжения жизни. На это уровне формируется смысл пьесы.

Таким образом, сокровенный смысл «Вишневого сада» открывается в ответе на вопрос: является ли утрата дома потерей горькой и невозполнимой, потерей навсегда? Общее впечатление от пьесы тягостное: прекрасное имение продано, вишневый сад перестанет существовать и будет заменен на дачные участки, исчезнет исконный уголок прежней России, и населявшие имение люди покинут его и будут рассеяны в новой, неизвестной жизни.

Так что же автор предлагает взамен утраченного?

В пьесе есть сила, сущность, энергия, некое непостижимое качество существования — это жизнь. Жизнь — это таинство, она проявляется во всем: в чувствах и судьбе человека, в исторических катаклизмах, в расцвете и увядании природы... И она же поглощает радости и горести, и всё, что кажется, да, впрочем, и является важным для нас, оказывается честью общего. Наша личная жизнь не исчезает напрасно, ибо она условие продолжения жизни общей. Смысл произведения можно выразить следующей фразой: что бы ни произошло, жизнь продолжается. Поэтому пьеса «Вишневый сад» — это не тяжелая драма или трагедия, а высокая человеческая комедия.