

- Скубачевская Л.А. ЕГЭ. Литература : универсальный справочник. М. : Эксмо, 2010.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Последняя пьеса Антона Павловича Чехова (1860—1904) стала самым знаменитым произведением мировой драматургии XX века. Проникнуть в ее смысл пытались и пытаются актеры, режиссеры, читатели, зрители многих стран.

Известно, что А. П. Чехов обдумывал пьесу с 1896 по 1903 год. Писалась она с марта по октябрь 1903 года. Но трудно точно сказать, когда именно в сознании А.П. Чехова возник замысел пьесы «Вишневый сад». Может быть, точкой отсчета можно считать печальную историю продажи дома Чеховых в Таганроге, пережитую писателем в юности, когда близкий друг семьи, обещая помощь, обманул семью и сам купил дом за бесценок. Дом этот строился для большой семьи отцом Чехова, сыном простолюдина, «выбившимся в люди», и был, в своем роде, их «родовым гнездом». Продажа «имения» — одна из самых ранних бед, пережитых мальчиком Чеховым. Эта тема не раз отзовется в его произведениях: рассказ «Чужая беда», «Соседи», «Черный монах», «У знакомых» и, конечно же, в прощальной пьесе «Вишневый сад».

В марте 1901 года А.П. Чехов пишет в письме Ольге Леонардовне Книппер: «Следующая пьеса, какую я напишу, будет непременно смешная, очень смешная, по крайней мере по замыслу». Трудно в этих словах узнать будущий «Вишневый сад», но тем не менее речь идет именно о нем. Уже работая над пьесой, в сентябре 1903 года, А. П. Чехов пишет Ольге Леонардовне: «Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс». Он так и обозначил жанр своего произведения — комедия.

А. П. Чехов пишет о будущей пьесе: «Она чуть-чуть забрезжила в мозгу, как самый ранний рассвет...» Именно с рассвета, чуть-чуть брезжущего, нежного чувства, атмосферы весны и начинается пьеса. К. С. Станиславский вспоминает: «В воображении Чехова стало рисоваться окно старого помещичьего дома, через которое лезли в комнату ветки деревьев. Потом они зацвели снежно-белым цветом». Сад является одним из толчков к замыслу пьесы, ее ключевым символом — с его образа и начинается написание произведения.

5 февраля 1903 года А. П. Чехов пишет: «В голове она у меня уже готова. Называется «Вишневый сад», четыре акта, в первом акте в окна видны цветущие вишни, сплошной белый сад. И дамы в белых платьях». Белый цвет, возникший на ранней стадии замысла еще только брезжущим рассветом, затем станет

символичным в пьесе: на Раневской — белое платье, пишет Чехов в письме О.Л. Книппер, поясняя ей, как следует играть эту героиню. Лопухин гордится и немного смущен тем, что он ходит в «белой жилетке», в отличие от его предков-мужиков. На Шарlotte — тоже белое платье. В белом жилете появляется и Фирс в самом конце пьесы — в заколоченном доме, обреченный на умирание вместе с ним. Одетой в белое платье чудится Раневской и покойница-мать, гуляющая по саду. И самое главное — сад весной весь в белом. Как невеста. Или как покойник, в саване.

Работа над «Вишневым садом» шла быстро. Уже к концу 1903 года пьеса была закончена, и сразу начались репетиции ее в Московском Художественном театре. А. П. Чехов, будучи уже тяжело больным, приезжал из Ялты в Москву и принимал в постановке самое деятельное участие, давал рекомендации первым актерам-исполнителям героев пьесы. Надо сказать, А.П. Чехов и постановщики первого спектакля по этой пьесе, К.С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко, существенно расходились в трактовке пьесы, особенно в понимании ее жанра. Чехов продолжал настаивать, что его пьеса — комедия, тогда как постановщики видели в ней и ставили ее как лирическую драму. С тех пор, с самой первой постановки этой пьесы в 1904 году, проблем жанра то ид ело всплывает в связи с новыми трактовками этой загадочной чеховской пьесы.

В более позднее время театральные интерпретации «Вишневого сада» Чехова отличались разнообразием. Эту пьесу ставили в 70-х годах А. Эфрос, Г. Волчек. В 80-90-е годы интерес к этому произведению А. П. Чехова еще более усиливается: появляются оригинальные трактовки Э. Някросюса, И. Райхельгауза, М. Розовского, К. Гинкаса и др. Видимо, это связано с тем, что в сознании современников чеховская пьеса предстает как метафора смены исторических эпох, где бы и на какой социальной почве эта смена ни происходила.

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА. КОМПОЗИЦИЯ

О жанре «Вишневого сада» — одной из самых сложных пьес в мировой драматургии — существуют самые разные мнения. Споры начались еще с самой первой постановки «Вишневого сада» К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко. Художественный театр поставил ее как тяжелую драму русской жизни: «Это не комедия, это трагедия... Я плакал, как женщина...» (К.С. Станиславский).

А. П. Чехов определил жанр так: комедия. В словаре литературоведческих терминов значится: «Комедия (от греч. *komos* — веселая толпа и *oide* — песнь) — один из основных видов драмы, изображающий такие жизненные

положения и характеры, которые вызывают смех. Комедия как особая форма комического в литературе наиболее точно улавливает и передает его важнейшие оттенки — юмор, иронию, сарказм, сатиру. Отсюда многокрасочность и разнообразие комедийных жанров: от развлекательных (фарс, интермедия, водевиль) до «серьезных», содержащих в себе глубокую идейную задачу. Различают комедию «положений» и комедию «характеров». В первой источником смешного являются всякого рода нелепые стечения обстоятельств. Комедия «характеров» сосредоточивает внимание на различных недостатках людей, искажающих их человеческую сущность».

Можно ли рассматриваться «Вишневый сад» как комедию «положений» или «характеров»? Обстоятельства, в которых оказываются герои пьесы А.П. Чехова, нелепы (родной дом погибает, а хозяева пьют кофе и раздают золотые направо и налево, при этом отвергая возможный разумный выход из ситуации). Герои говорят о прекрасном будущем, о новом, невообразимой красоты саду, будучи совершенно равнодушными к уже существующему саду в настоящем. Но эти нелепости происходят не по вине героев — так складываются их жизни, к такому итогу привела логика развития их характеров и жизненных обстоятельств. В этом видны закономерности, отнюдь не вызывающие смех. И характеры героев вовсе не смешны — они драматичны и неоднозначны. Никому из героев А.П. Чехова не дана прямолинейной характеристики.

Совершает всякие нелепости Епиходов: то кий ломает, то гитару мандолиной назовет, то в его стакане окажется таракан. Смешна идея «родителя» Симеонова-Пищика вести свою родословную от лошади, которую Калигула привел в римский сенат. Смешны попытки Яши быть утонченным «французом», попахивая при этом курицей или селедкой. Забавны его моралистические речи: «По-моему так: ежели девушка кого любит, то она, значит, безнравственная...» Забавно выглядит эпизод в конце второго действия, когда Петя произносит речи, предназначенные для митинга, единственной своей слушательнице — Ане, а их прерывает Варя, следящая, чтобы между ними не случилось любви. Но это все эпизоды «периферийные». В «магистральном» течении пьесы ничего смешного нет.

Определение пьесы как комедии связано с особым чеховским пониманием природы этого жанра. Т. Л. Щепкина-Куперник вспоминает, как А. П. Чехов рассказывал ей о такой идее: «— Вот надо бы написать такой водевиль: пережиают двое дождь в пустой риге, шутят, смеются, сушат зонты, в любви объясняются — потом дождь проходит, солнце — и вдруг он умирает от разрыва сердца! — Бог с вами, Антон Павлович! — изумилась я. — Какой же это будет водевиль? — А зато жизненно. Разве так не бывает? Вот шутим, смеется — и вдруг — хлоп! Конец!» Этому разговору почти сто лет, и все эти годы театры

многих стран ищут «меру грустного и смешного» в чеховских пьесах. Ясно одно: однозначному жанровому прочтению — только печальному или только комическому — эти произведения не поддаются.

Интересно в этой связи и такое суждение А. П. Чехова: «Никаких сюжетов не нужно. В жизни нет сюжетов, в ней все перемешано — глубокое с мелким, великое с ничтожным, трагическое с смешным». Видимо, для А. П. Чехова нет деления жанров на высокие и низкие, серьезные и смешные, поскольку такого деления не происходит и в самой жизни. А раз этого нет в жизни, значит, не должно быть и в искусстве. Исследователь творчества А.П. Чехова З.С. Паперный пишет: «Можно сказать, жанр чеховских пьес (и «Чайки», и «Дяди Вани», и «Вишневого сада»), родился на границе понятий «комедия» и «драма», как бы на самом лезвии, и не соскакивает окончательно ни в одну, ни в другую сторону».

Известно пушкинское высказывание о **высокой комедии**, которая, по его словам, близко подходит к трагедии. В наши дни существует жанровый термин «трагикомедия». В трагикомедии драматург отражает одни и те же явления действительности одновременно и в комическом, и в трагическом освещении. При этом трагическое и комическое не просто соединены. Эти элементы, взаимодействуя, усиливают друг друга, образуя в конечном счете органическое нерасторжимое единство. Трагикомедией является, по-видимому, и «Вишневый сад».

«Мы ушли от привычного лирического быта, — писал один из самых ярких режиссеров-постановщиков пьесы «Вишневый сад» в 1970-е годы Анатолий Эфрос, — и открыли дорогу странному трагизму, который в этой пьесе заложен. Чистый, какой-то даже наивный трагизм. Детская разноголосица в минуту грозящей опасности». Этот «наивный трагизм» особенно виден на примере третьего действия: бал в доме устраивается именно в тот день, когда на торгах решается судьба вишневого сада; Варя танцует, плача; Раневская и Петя говорят о том, что значит быть «выше» или «ниже» любви, осыпая друг друга упреками и одновременно жалея, а затем Петя, рассерженно удалившийся после этого разговора, падает с лестницы. Это — проявление того самого принципа, по которому Чехов собирался писать водевиль, заканчивающейся смертью. Так возникает жанровое образование, позволяющее одновременно передать и жалость по отношению к персонажам пьесы, и гнев, и сочувствие к ним, и их осуждение — все то, что вытекало из идейно-художественного замысла автора.

Особенностью пьес А. П. Чехова является их кажущаяся «бесконфликтность». В пьесе «Вишневый сад» нет резкого противостояния характеров, ослаблены элементы занимательности фабулы, пьеса строится не на остросюжетном

драматическом действии, а на углубленном психологическом анализе характеров.

Чехов пытается перенести в пьесы основные принципы «объективной» прозы. Отсюда — новая организация художественного материала, новое представление о принципах построения действия.

В «Вишневом саде» в жизни персонажей нет явных катастроф — если не считать аукциона, о котором они знают заранее. Действие пьесы протекает шесть месяцев. Чем заняты герои? Раневская, Гаев, Аня, Петя Трофимов? Только разговорами. Трудятся лишь Лопухин и Варя — да и то где-то за сценой. Ничего не происходит. Герои плывут по течению. Нет событий, а жизнь разбита. Почему? Кто виноват? Вроде бы никто, и вместе с тем — все.

Чеховские пьесы строятся как многоплановое развертывание многих мотивов и лейтмотивов. Каждый эпизод окрашен единым настроением, и пьеса развивается не от события к событию, а от настроения к настроению. Реплики и эпизоды связаны ассоциативно, по законам поэтическим или музыкальным. Поэтому пьесы А. П. Чехова нередко называют драмами настроения или лирическими драмами. Пожалуй, главное в чеховском театре — это свобода от жанровых условностей (при тонком понимании законов сцены). Как А. С. Пушкин создал в «Евгении Онегине» «роман жизни», так А. П. Чехов создавал свои «драмы жизни», сочетая в них высокое и низкое, прозу и поэзию, быт и бытие, историю и вечность. Многое из того, что у А. П. Чехова было лишь намечено, открыло дорогу целым направлениям театрального искусства XX века — таким как эпический театр Б. Брехта, драматургия абсурда, театр Т. Уильямса.

ТЕМЫ, МОТИВЫ, СИМВОЛЫ

Можно определить несколько основных тем пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад». Главная тема: гибель «дворянских» гнезд, разрушение старого уклада жизни; смена дворянского мира с его обветшавшими ценностями миром предпринимателей; нарастание революционных идей о глобальном переустройстве жизни («Мы насадим новый сад, лучше этого!»), воплощение которых у писателя вызывают большое сомнение. Это, безусловно, та самая «злоба дня» начала XX века, которая вызывала к жизни сам замысел пьесы. Но классическое произведение всегда многослойно, и смысл его оказывается порой глубже и шире замысла. Зрителям и читателям сегодняшнего дня в этом произведении видятся и другие темы, не менее важные и для автора в пору написания: конфликт поколений, трагедия непонимания людей друг другом; отсутствие в жизни гармонии и любви; бесприютность и отсутствие корней, привязывающих человека к дому, к родине, к памяти предков.

Но, может быть, самой актуальной темой этой прощальной пьесы А.П. Чехов является **тема гибели красоты в жизни людей**, исчезновение из их жизни «животворящих святынь», связующих поколения, уничтожение культуры, символично изображенной в образе вишневого сада. В. Мейерхольд замечал: «Это веселье, в котором слышны звуки смерти».

А. П. Чехов перечеркивает шаблонные сюжетные ситуации, стандартные решения хода событий, разрушает привычные стереотипы создания драматических коллизий: «Во всей пьесе ни одного выстрела» (в письме к О. Л. Книппер). Зачем же в руках у Шарлотты появляется ружья? Ружье, которое обязательно должно выстрелить, можно считать обычным и примелькавшимся приемом. А. П. Чехов применяет этот прием как бы «наоборот». Ружье не стреляет. Между тем, убийство в пьесе есть. Убит вишневый сад. Убита красота. Все это происходит без выстрелов, но от этого впечатление становится еще более сильным.

Действие «Вишневого сада» психологически насыщено, его напряженность поддерживается «случайными» репликами, приобретающими символическую окрашенность. Пример диалога героев, которые у Чехова никогда не слышат друг друга, пребывая каждый «на своей волне», в своем собственном внутреннем монологе:

«Лопехин. Надо окончательно решить, — время не ждет... Согласны вы отдать землю под дачи или нет? Ответьте одно слово: да или нет? Только одно слово!»

Любовь Андреевна. Кто это здесь курит отвратительные сигары...

Гаев. Вот железную дорогу построили, и стало удобно. Съездили в город и позавтракали... желтого в середину! Мне бы сначала пойти в дом, сыграть одну партию...

Лопехин. Только одно слово! Дайте же мне ответ!

Гаев (зевая). Кого?

Любовь Андреевна (глядит в свое портмоне). Вчера было много денег, а сегодня совсем мало...»

Очень важны внесловесные средства (паузы, жесты персонажей, «посторонние» звуки, мелочи обстановки), создающие психологический подтекст. Вот перечень «посторонних» звуков в «Вишневом саду»: скрип сапог «недотепы» Епиходова, игра на свирели пастуха, звуки «нашего знаменитого европейского оркестра: четыре скрипки, флейта, контрабас», звуки игры на бильярде и т.д.

Во втором действии во время диалога героев, который похож на параллельные монологи — настолько они не способны слышать друг друга, — вдруг раздается «отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий и печальный». Замечательна реакция героев и направление их взгляда: Лопухин — взгляд вниз, реалистичный, конкретный: «Где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья. Но где-нибудь очень далеко». Гаев — взгляд вверх, неопределенный, абстрактный: «А может быть, птица какая-нибудь... вроде цапли». Трофимов — взгляд в ночь, безразличный, но навевающий тревогу: «Или филин». Раневская — взгляд в себя, нервный: (вздрагивает) «Неприятно почему-то». Фирс — взгляд в прошлое, которое на самом деле для героев — будущее: «Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь... перед волей...» это не просто обмен мнениями по поводу непонятого звука: это их разнонаправленный диалог-монолог, это их реакция на звук жизни, «лопнувший» под ударом Судьбы.

У каждого героя пьесы есть какая-то, с первого взгляда, незначительная мелочь, **деталь**, привычка, жест, которые сопровождают его на протяжении всего действия. Для Лопухина эта деталь — различные цифры, будь то упоминание десятин земли, процентов, верст, прошедших лет, а также часы, на которые он часто смотрит: не случайно его первый вопрос — «Который час?». Лопухин — человек дела, его мир — мир цифр и точных расчетов, приблизительности в этом мире не может быть. Раневская все время что-то роняет из карманов: телеграммы от французского любовника, кошелек, из которого высыпаются монеты. Ее жизнь как бы рассыпается, теряется в ней что-то главное — вот и детали об этом говорят. У Вари на поясе звенят ключи, которые она в последнем действии демонстративно бросит Лопухину. Он пытается вести хозяйство в разоренном доме, как-то удержать его от конечного разрушения, но двери перед Судьбой не запрешь, ключи не помогут, все оказывается напрасно. Бильярд для Гаева — способ уйти в игру от страшной неуютной жизни, как-то спрятаться, немножко впасть в детство. Потому и бормочет он: «Желтого в середину». Потому и ходит за ним старый Фирс, как за ребенком: то пальтишко принесет, то выберит «недотепой». Даже такой, казалось бы, второстепенный персонаж, как лакей Яша, наделен своей особой «деталью»: от него все время чем-то пахнет — то «отвратительными сигарами», то курицей, то селедкой, то выпитым втайне хозяйским шампанским.

Особенную роль в пьесе играют **«внесценические» персонажи**, которых упоминают герои, которые также как-то участвуют в общей нелепости жизни. Это дочь Пищика Дашенька, читательница Ницше; какой-то Евстигней, интригующий на кухне против Вари; любовник Раневской, оставшийся в Париже и забрасывающий ее телеграммами; мать Яши, которой никак не удается

встретиться со своим сокровищем-сыном; купец Дериганов, с которым Лопахин сражается за право владения имением, и др.

Есть в пьесе **несколько устойчивых мотивов**. Самый отчетливый — это мотив «повреждения, урона». Например, все, происходящее с Епиходовым, имеет один общий признак — нелепого повреждения. Уронил букет, сломал кий, смял чемоданную картонку, повредил себе голос. Но и этого мало: Епиходов как будто отбрасывает большую тень на другие персонажи. К «двадцати двум несчастьям» Епиходова прибавляются другие. Лопахин дважды опоздал на поезд; Аня растеряла все шпильки; Дуняша, которую обнял Яша, блюдечко разбила; Любовь Андреевна уронила портмоне, рассыпала золотые; Петя Трофимов с лестницы упал. Ряд предметов, в которых воплощено в комедии значение «утраты», «неудачи» и «повреждения», может быть продолжен: пустые стаканчики (шампанское «вылакал» лакей Яша), разбитый градусник, оброненный букет цветов, потерянные калоши... «Утрата» и «бессмысленное существование в негодном к употреблению виде» могут и персонифицироваться (смерть «внесценических» няни и Афанасия, старение Фирса и Пети Трофимова, которого одна баба в вагоне назвала «облезлый барин») и «опространствоваться»: вишневый сад рубят, дом и усадьба Гаевых обречены на слом.

Еще один мотив — смерти, кладбища, гробов. Дух смерти, угасания веет над произведением. Поясняя декорации ко второму акту, А. П. Чехов писал К. С. Станиславскому: «Кладбища нет, оно было, очень давно. Две-три плиты, лежащие беспорядочно, — вот и все, что осталось». Раневская упоминает умершего мужа, погибшего сына, в цветущем саду ей чудится покойница-мать. Лопахин говорит о том, как были бы поражены его успехами дед и отец, если бы восстали из гробов. Трофимов патетически произносит речь о крепостных, замученных в этой усадьбе и глядящих на нас с каждой вишенки. «Мои» и «кладбище» служат символом суетности человеческой жизни и бренности всего земного.

Символичен в этом произведении и белый цвет. «Белый цвет... Беспечность. Легкие белые платья. Озноб. Цвет цветущей вишни — символ жизни, и цвет белых платьев, как саванов, — символ смерти. Круг замыкается», — так говорит о белом цвете в пьесе актриса Алла Демидова, исполнительница роли Раневской в постановке А. Эфроса. Белый цвет не только «могильный», но и «воздушный», не только призрачный, но и прозрачный, «светлый». Он создает ауру возможной гармонии жизни, которая мечталась, но не осуществилась. И наконец, самый важный герой-символ этого произведения — Вишневый сад. Конечно, это не просто место действия. Это центр произведения, главный герой. Его любят, о нем сожалеют, о нем мечтают, им хотят овладеть, от него

отрекаются, его предадут и убивают. Вишневый сад одушевлен. Его душа безвинна, прекрасна, щедра, полна любви. Автор как бы оценивает каждого человека в этой пьесе по отношению к саду. Одни его любили и предали — Раневская и Гаев. Другие мечтали о нем, в конце концов овладели им, «усовершенствуя», убили — Лопахин. Третья, в силу своей молодости и энергии, могли бы спасти его, но они мечтают о каком-то небывалом будущем саде и отрекаются от уже существующего — Аня и Петя Трофимов.

Вишневый сад — это память предков, это красота, это чувство родины, это культура. Действительно, «вся Россия — наш сад!» И это то, что оказалось обречено на уничтожение в начале XX века.

СЮЖЕТ

В разоренное имение, увядшую славу которого составляет огромный вишневый сад, из Парижа возвращается хозяйка имения Любовь Андреевна Раневская, женщина добрая, милая, но совершенно непрактичная. Необходимо предпринять какие-то действия для спасения сада и имения, иначе им грозит продажа с молотка на торгах. Но ни Раневская, ни ее брат Гаев не способны решить эту проблему по-деловому: они наивно рассчитывают на какие-то деньги рязанской тетушки, на то, что в конце концов все уладится само собой. Они оба грустят о разоренном гнезде, вспоминают дорогие могилы на этой земле — матери и маленького сына Раневской, утонувшего здесь несколько лет назад, — но не в состоянии сосредоточиться на судьбе живущих дорогих им людей — дочери Раневской Ани, 17-летней девушки, и приемной дочери Вари, 24 лет, на плечах которой держится весь дом. Варя вынуждена считать копейки, чтобы прокормить домочадцев, в то время как ее приемная мать тратит деньги глупо, не задумываясь. Гаев, безусловно, добрый и деликатный человек, произносит прочувствованные речи в честь старого «многоуважаемого» шкафа, вызывающие смех молодежи, а затем от смущения бормочет бильярдные заклинания, но помочь чем-либо своей сестре в ее трудную минуту не в состоянии.

Выход из создавшейся ситуации, деловой и реальный, предлагает Лопахин, богатый купец, предки которого были крепостными в этом имении. Движимый чувствами уважения и благодарности по отношению к Раневской за ее человечность, проявленную к нему когда-то, Лопахин предлагает продать сад под дачные участки, тем самым спасти имение ценой потери большого, но уже не приносящего дохода сада. Этот план вызывает у Раневской возмущение: для нее имение немислимо без сада. Для Лопахина же эти дворянские

сентиментальности совершенно непонятны, он, в свою очередь, негодует на непрактичность людей, которым он искренне хочет помочь.

В имении живет также Петя Трофимов, бывший учитель погибшего сына Раневской, «вечный студент», постоянно изгоняемый из университета. У него свой взгляд на судьбу сада, который ему кажется символом крепостничества. Петя предлагает порвать с прошлым и устремиться в светлое будущее, внушая Ане: «Мы насадим новым сад, лучше прежнего!»

Параллельно с главными героями в доме обитают «второстепенные» персонажи. Их судьбы также в той или иной мере зависят от решения судьбы сада: гувернантка и фокусница Шарлотта, лейтмотивом образа которой являются произносимые ею слова: «Кто я? Откуда? Кто мои родители? Ничего не помню»; конторщик Епиходов, каждый шаг которого нелеп и сопровождаем какими-то несчастьями; лакей Яша, наглец и хам, мечтающий о Париже и презирующий местное невежество, его судьба сада не волнует совершенно; горничная Дуняша, такая же деликатная и нежная, как все женщины этого дома, жестоко влюбившаяся в недостойного Яшу; помещик-сосед Симеонов-Пищик, приезжающий выклянчивать деньги у Раневской, не умеющей ему отказать; старый лакей Фирс, хранящий в памяти силу и славу этого имения, такой же дряхлый и никому не нужный, как и сад.

Герои о чем-то говорят, плачут, веселятся, философствуют, признаются в любви, а тем временем рушатся их судьбы в связи с неизбежной потерей вишневого сада.

Имение покупает «хищник с тонкими музыкальными пальцами» — Лопахин, тем самым осуществляя мечту всей своей жизни и в то же время страдая оттого, что причиняет боль хорошим людям — Раневской и Гаеву. Но изменить ничего нельзя.

Действие пьесы, начинавшееся в мае, когда цвели вишневые деревья, заканчивается в октябре стуком топора по стволам старых вишен. Раневская уезжает в Париж к своему любовнику, уже раз обманувшему и разорившему ее. Лопахин по-своему хозяйничает в имении, прежде всего уничтожая то, что было так дорого старым владельцам имения, — вишневые деревья. Петя Трофимов и Аня устремляются в какое-то мифическое будущее. А в старом доме заколачивают, забыв о его существовании, старого слугу Фирса...

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ

Система образов в пьесе Чехова «Вишневый сад» представлена тремя группами. Первую группу персонажей составляют люди уходящей «дворянской» эпохи —

Любовь Андреевна Раневская и ее брат Леонид Андреевич Гаев. Другими словами, это старые владельцы вишневого сада, хотя по возрасту они вовсе не старые люди: Гаеву всего пятьдесят один год, а Раневская, вероятно, моложе его лет на десять. Можно предположить, что к этой группе примыкает и образ Вари, приемной дочери Раневской, а также старого лакея Фирса, который является как бы частью этого дома, имения и всей уходящей жизни.

От этих героев очень отличается Ермолай Алексеевич Лопухин, новый владелец имения и вишневого сада. Это самое «действующее» лицо в пьесе — он активен, энергичен и неуклонно движется к своей цели — покупке сада.

Третья группа — это так называемое «молодое поколение» в пьесе: Аня, дочь Раневской, и Петя Трофимов, бывший учитель погибшего сына Раневской. Их объединяет, кроме чувства любви, общая устремленность прочь от старой жизни и обветшавших ценностей, минув здравый смысл лопухинского мироустройства, к некому прекрасному будущему, которое рисуется в речах Трофимова сияющим, но бесплотным.

Эти три группы противопоставлены в пьесе не по отношению друг к другу, хотя они имеют разные понятия о добре и зле, разные ценности, но при этом они любят друг друга, сочувствуют, сожалеют о жизненных неудачах друг друга, даже готовы прийти на помощь друг другу. Главная черта, разводящая их по разные стороны, определяющая их будущую жизнь, — это их отношение к вишневому саду. Причем в данном случае сад — не просто часть имения, а некая ценность, почти одушевленное лицо, вопрос жизни и смерти которого решается на протяжении сценического действия. Так что можно говорить еще об одном герое этой пьесы, причем самом «положительном» и страдающем — Вишневом саде.

Прочие персонажи пьесы — не просто вспомогательные второстепенные действующие лица, нужные по сюжету. Это особенные образы-«спутники» главных героев — таков, видимо, замысел А.П. Чехова. Каждый из этих героев как бы несет в себе какую-либо черту какого-то главного героя, но в утрированном виде.

Бросается в глаза совершенно разная степень разработки характеров. Гаев, а особенно Раневская даны во всех своей сложности переживаний, противоречивого сочетания душевных достоинств и грехов, доброты и легкомыслия, ошибок. Аня и Петя Трофимов больше намечены, нежели изображены.

ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА РАНЕВСКАЯ. Чехов ограничивается скупой характеристикой этого персонажа в перечне действующих лиц: помещица. И добавляется в объяснениях для постановщиков и актеров, как надо играть эту героиню:

«Раневскую играть нетрудно, надо только с самого начала верный тон взять; надо придумать улыбку и манеру смеяться, надо уметь одеться». По ходу пьесы мы понимаем о Раневской следующее: когда-то она была счастлива и беззаботна в этом имении, которое для нее было одухотворено красотой сада, любовью, молодостью. Мы не знаем в подробностях, как именно развивалась драма ее личной жизни, как имение было доведено до разорения. Раневская рассказывает о себе так: «О, мои грехи... Я всегда сорила деньгами без удержу, как сумасшедшая, и вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Мой муж умер — он страшно пил, — и на несчастье я полюбила другого, сошлась, и как раз в это время, — это было первое наказание, удар прямо в голову, — вот тут на реке... утонул мой мальчик. И я уехала за границу, совсем уехала, чтобы никогда не возвращаться, не видеть этой реки...»

Раневская бежала от навалившегося на нее горя, оставив здесь свои дочерей, родную и приемную. В Париже, а точнее, в Ментоне, пригороде Парижа, у нее была дача, которую промотал ее любовник, судя по всему, бесчестный и недостойный человек. Три года прошло в унижениях и страданиях. Она даже пробовала отравиться. Жизнь Раневской во Франции неуютная и какая-то случайная — ничто не заменило ей там дома. Аня рассказывает Варе о своей поездке в Париж за мамой: «Мама живет на пятом этаже, прихожу к ней, у нее какие-то француженки, дамы, старый патер с книжкой, и накурено, неуютно. Мне вдруг жаль стало мамы, так жаль... Дачу свою около Ментоны она уже продала, у нее ничего не осталось, ничего. У меня тоже не осталось ни копейки, едва доехали. И мама не понимает! Сядем на вокзале обедать, и она требует самое дорогое и на чай лакеям дает по рублю...»

Приезд Раневской домой в имение — это не только попытка что-то предпринять, чтобы спасти его от продажи. Это возвращение к родному очагу, к детям, к родным могилам, к самому ценному в ее жизни. И именно прекрасный цветущий майский сад — воплощение для нее этих ценностей. «О, мое детство, чистота моя! В это детское я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось со мною каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось... Весь, весь белый! О, сад мой! После темной ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя...»

Но реальность неумолима: имение заложено. Брат Леонид не внес в банк вовремя проценты. Имение назначено к продаже. У Раневской нет даже приблизительного плана, как спасти имение. Она слабо верит, что ярославская тетушка пришлет деньги, чтобы выкупить имение. В то же время она отвергает предложение Лопухина разбить сад на участки и сдавать их арендаторам под дачи, чтобы «иметь самое малое двадцать пять тысяч в год дохода». Для этого надо вырубить вишневый сад. «Вырубить? Милый мой, простите, вы ничего не

понимаете. Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш вишневый сад», — для Раневской лопахинский здравый смысл не имеет никакого значения, ей не нужно благополучие за счет гибели сада. Но спасти его она не может!

Поведение Раневской кажется нелогичным, странным: погибает то, что ей так дорого, а она предается сентиментальным воспоминаниям, пьет кофе, раздает последние деньги проходимцам, плачет, объясняет Пете Трофимову, как надо жить, отдаваясь безоглядно чувствам и совершая безумства, устраивает какой-то лихорадочный праздник с еврейским оркестром в день торгов. Словом, ее поведение говорит либо о глупости, либо о растерянности, слабости и обреченности ее жизни, которые она осознает и поэтому не хочет бороться. Раневская добра — и легкомысленна, щедра — и глупо расточительная, она тонко чувствует красоту — и равнодушна к судьбе дочерей, которые обречены на нищенство, она может простить измену и проявить милосердие по отношению к человеку, обманувшему ее («он болен, одинок») — и уехать, оставив в заключенном доме старого слугу. Именно она понимает, что гибель сада — это уничтожение красоты и памяти, но именно ее неумение его защитить приводит сад к гибели. Она несовершенна, как всякий человек, и именно по этой причине достойна сочувствия: ее достоинства пасуют перед ее же слабостями. Она ответственна за гибельную судьбу сада (читай: культуры, памяти предков, родины). Но, в то же время, в ней нет сил и энергии и, наверное, достаточно ума, чтобы защитить все то, что для нее (да и не только для нее) является ценностью. Она страдает от этого, испытывает боль. Вина Раневской является одновременно ее бедой. Наверное, по замыслу писателя, это расплата за бездумную, неодоленную, какую-то случайную жизнь, которой жили все «бывшие», все дворяне, вся интеллигенция накануне грозных событий XX века.

ЛОПАХИН ЕРМОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. По чеховской характеристике — купец. А.П. Чехов так объясняет этот образ в письмах О.Л. Книппер и К.С. Станиславскому: «Ведь это не купец в пошлом смысле этого слова, надо сие понимать. Роль Лопахина центральная. Если она не удастся, то значит и пьеса вся провалится... Лопахина надо играть не крикуну, не надо, чтобы это непременно был купец. Это мягкий человек... Лопахин, правда, купец, но порядочный человек во всех смыслах, держаться он должен вполне благопристойно, интеллигентно, не мелко, без фокусов». Почему А.П. Чехов считал роль Лопахина центральной? Почему подчеркивал его непохожесть на «типичного» купца? Каковы мотивы действий этого «странного» убийцы сада? Ведь именно его руками и вырабатывается всеми любимый, оплакиваемый Вишневый сад.

Ермолай Лопухин не может забыть, что он мужик. В его память врезалась фраза, сказанная ему Раневской, когда она утешала его, тогда еще мальчика, избитого отцом: «Не плачь, мужичок, до свадьбы заживет». Лопухин этих слов забыть не может: «Мужичок... Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке, желтых башмаках.... Только что вот богатый, денег много, а если подумать и разобраться, то мужик мужиком...»

Сознание «мужичьего» прошлого, с одной стороны, мучает его, являясь источником его незабываемого унижения, но, с другой стороны, он гордится тем, что смог выбраться «в люди». Более того, в момент действия пьесы для своих бывших хозяев он — возможный благодетель, человек, который может помочь им выпутаться из неразрешимых проблем. Лопухин то и дело предлагает Раневской и Гаеву свои планы спасения: например, отдать землю под участки для дач, а сад, ввиду его совершенной бесполезности, вырубить. И он искренне огорчается, когда они не слышат его разумных слов, и не понимает их беспечности на краю гибели. «Простите, таких легкомысленных людей, как вы, господа, таких неделовых, странных, я еще не встречал... Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. Не могу! Вы меня замучили!»

В планах Лопухина помочь своим бывшим хозяевам нет и тени коварства. Он искренен. Почему он хочет им помочь? Может, потому, что помнить добро Раневской: «Вы когда-то сделали для меня так много, что я забыл все и люблю вас как родную... больше чем родную!» Что же сделала по отношению к нему Раневская — остается за пределами пьесы, но мы можем догадаться, что она, в силу своего мягкого характера, своего благородства, просто видела в нем не лакея, а человека, уважала в нем достоинство, жалела. Одним словом, она проявляла себя как истинная аристократка — великодушная, добрая, культурная, благородная, достойная. Может быть, именно сознание недостижимости этого идеала человечности и заставляет Лопухина совершать противоречивые поступки.

Лопухин и Раневская — два центра пьесы. И сюжет развивается так, что личные отношения между ними оказываются все-таки не самым главным, они отступают перед тем, что Лопухин делает как бы невольно, словно удивляясь самому себе.

Третье действие проходит в нервном напряжении: все ждут, когда приедет с торгов Гаев и какую весть он привезет о судьбе сада. Надеяться на благополучный исход они не могут, остается только уповать на чудо...

И вот роковое известие: сад продан! Ответ на беспомощный и совершенно бессмысленный вопрос: «Кто купил?» поражает Раневскую, как громом. «Я купил!» — выдыхает Лопухин. Такое впечатление, как будто она не ждала от

него такой подлости, такого коварства. Но сад и имение, оказывается, — мечта всей жизни Лопухина. Он не мог поступить иначе: купец в нем победил мягкого «интеллигента» и отомстил за мужика. «Вишневый сад теперь мой! Мой! (Хохочет.) Боже мой, господи, вишневый сад мой! Скажите мне, что я пьян, не в своем уме, что все это мне представляется... (Топочет ногами.) Не смейтесь надо мной! Если бы отец мой и дедушка вставил из гробов и посмотрели на все происшедшее, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай... купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню...» Лопухин как бы в истерике, он не верит собственному счастью, не замечает убитой горем плачущей Раневской. И кричит: «Приходите все смотреть, как Ермолай Лопухин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья!»

Все происходит как будто по его страстному желанию, но против его воли, потому что через минуту, увидев несчастную Раневскую, он вдруг произносит слова, совершенно противоречащие его предыдущему восторгу: «Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь. (Со слезами.) О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь...» А в следующее мгновение купец в Лопухине вместе с бывшим мужиком бодро поднимают голову и кричат по-хамски: «Музыка, играй отчетливо! Пуская все, как я желаю!.. За всё могу заплатить!»

Петя Трофимов так характеризует Лопухина: «Вот как в смысле обмена вещества нужен хищный зверь, который съедает всё, что попадает на пути, так и ты нужен». Но странное дело: обличитель Трофимов, мечтающий о социальной справедливости и отводящий Лопухину роль эксплуататора, говорит о нем в четвертом действии: «Как-никак, все-таки я тебя люблю. У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа...» Сочетание нежной души с хватками хищника — вот характеристика Лопухина. Он может, рассказывая о том, как заработал на посеве мака «сорок тысяч чистого», как бы случайно заметить: «А когда мой мак цвел, что это была за картина!»

Ему страстно хочется красоты, чистоты, он тянется к культуре (Лопухин — единственный персонаж, который в первой сцене встречает нас с книжкой в руке. Правда, читая ее, он заснул, но прочите персонажи вообщем книжек в руках не держат на протяжении пьесы), но все же «земное» начало в нем, мужичий здравый смысл, купеческий расчет оказываются сильнее. Понимая, что вишневый сад прекрасен, испытывая гордость по поводу овладения им, Лопухин при этом торопится его вырубить и устроить по своему пониманию счастья: «...Дачник лет через двадцать размножится до необычайности. Теперь он только чай пьет на балконе, но ведь может случиться, что на своей десятине он займется хозяйством, и тогда ваш вишневый сад станет счастливым, богатым,

роскошным....» Но в этом Лопухин ошибается: «дачник» — это не тот, кто будет хранить и умножать красоту, практические соображения «дачника» и вообще собственника-хищника исключают из своей системы ценностей такие непрактичные вещи, как например, культура. Потому и вырубает Лопухин, этот купец с «тонкой душой» вишневый сад, что не понимает главного: корни памяти, культуры, красоты нельзя перерубить!

Интеллигенция создала из крепостного, забитого, покорного раба свободного, талантливого, творчески активного человека, подобного себе. Но сама она умирала, и он вместе с ней, потому что без корней, из которых вырос, он не мог существовать. «Вишневый сад» — это драма утраты духовных корней.

ПЕТЯ ТРОФИМОВ — бывший учитель сына Раневской, утонувшего шесть лет назад. Для Раневской встреча с Петей, так живо напоминающим ей о трагедии, пережитой ею пусть и много лет назад, тяжела и мучительна. Об этом помнит Варя, беспокоящаяся о том, как Любовь Андреевна встретится с Петей, это понимает чуткая Аня. Но Петя... Его попросили подождать до утра, не обрушиваться на чувствительную Любовь Андреевну в первые часы приезда, когда так много на нее нахлынуло впечатлений, воспоминаний, переживаний. Петя врывается именно в тот момент, когда Раневская любит красоту сада, как когда-то давно, в юности, в прошлой жизни, в тот момент, когда она вся была во власти лирического светлого чувства: «Какой изумительный сад! Белый массы цветов, голубое небо...» Трофимов: «Любовь Андреевна! (Она оглянулась на него.) Я только поклонюсь и тотчас же уйду. (Горячо целует руку.) Мне показано было ждать до утра, но у меня не хватило терпения...» Петин поступок бестактен, но искренен: он любит Раневскую, ценит ее человечность, и, видимо, уже давно влюблен в Аню, по которой скучал, пока она ездила за матерью в Париж, — он торопится увидеться с ними. Порывистость, открытость чувств, искренность Пети Трофимова — качества, которые, безусловно, вызывают симпатию. И Раневская не гневается, не впадает в истерику при виде Пети — такой явном напоминании о пережитом ею горе. Она, согласно авторской ремарке, «...обнимает его и тихо плачет». Петя тоже растроган и говорит сквозь слезы.

Потом представление о Пете формируется словами Раневской: «Отчего вы так подурнели? Отчего постарели?...волосы негустые, очки. Неужели все еще студент?» Петя согласно подхватывает: «Меня в вагоне одна баба назвала так: облезлый барин... Должно быть, я буду вечным студентом». В этой готовности Пети Трофимова согласиться с такой нелестной характеристикой есть что-то настолько щемящее, жалкое, беззащитное, наивное и «недотепистое», что понимаешь: на этого героя автор зла не держит, но и не очень его уважает. Первое действие завершается репликой Пети: «(в умилении) Солнышко мое!

Весна моя!» — по отношению к Ане. Чуть позже Петя будет гневно произносить речь о глупости Вари, которая выслеживает их с Аней, чтобы они не влюбились друг в друга, а еще чуть позже гордо бросит Раневской: «Мы выше любви!» Не очень понятно, что именно он вкладывает в это самое «выше», но совершенно ясно, что причиной его невероятного красноречия и обличительных проповедей во втором действии является самая банальная влюбленность в Аню, желание поразить ее воображение своими достоинствами, благородством и умом.

И Аня заморожена: «Как хорошо вы говорите!.. Что вы со мной сделали, Петя, отчего я уже не люблю вишневого сада, как прежде. Я любила его так нежно, мне казалось, на земле нет лучшего места, как наш сад». Петя польщен и с вдохновением резонерствует: «Вся Россия наш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных мест...»

Петя говорит действительно замечательные, очень правильные вещи: о бездействии интеллигенции, о грубости нравов, о неравенстве, о грязи в жизни бедноты, о «нравственной нечистоте», о том, как все об этом говорят и никто ничего не делает... «Укажите мне, где у нас ясли, о которых говорят так много и часто, где читальни?» — гневно вопрошает он кого-то, кто должен за все ответить. Но вряд ли ответчики сейчас находятся перед ним — Гаев, Раневская, Лопухин, Аня... Его речи правильны, но неуместны, нелепы. Его призывы бесплодны, а завершение длинной вдохновенной речи, обращенной к какому-то условному врагу, словами: «Лучше помолчим!» — выдают иронию Чехова по отношению к этому герою. Нет-нет, он искренне верит в то, о чем говорит, но... Вот уже шесть лет он не учится и не работает, то есть делает именно то, против чего выступает так гневно. Правда, А. П. Чехов хотел намекнуть между строк о том, что Трофимов все время исключается из университета за свои революционные взгляды, о чем он писал Ольге Леонардовне: «Меня главным образом пугала... недоделанность некоторая студента Трофимова. Ведь он то и дело в ссылке, его то и дело выгоняют из университета, а как ты изобразишь сии штуки?» Но сочувствует ли Чехов этим взглядам? А в особенности этому томительному красноречию и привычному безделью своего героя (ведь за полгода действия пьесы в жизни Трофимова ничего так и не меняется: он как жил, так и живет «на краю чужого гнезда»).

И не надо забывать о главном: вишневый сад для Пети — лишь символ крепостничества («Неужели с каждой вишни в саду, с каждого листика, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа... Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом»). Петя не замечает красоты сада, ему безразлична его долгая созидательная жизнь, протекавшая не одно десятилетие. И даже

хрупкость и беззащитность сада, который в человеческих грехах неповинен, для Трофимова несущественных. Он говорит вроде справедливые вещи о неравенстве и прошлом крепостничестве, но слишком много в его речи патетики и наивного упования на то, что сначала мы «весь мир насилья разрушим до основанья, а затем...» Затем, как правило, не бывает ничего хорошего. Нельзя рубить корни еще цветущего и прекрасного сада. За это непременно последует расплата — за беспаятельство и за предательство памяти предков, за пренебрежение опытом предыдущих поколений.

А. П. ЧЕХОВ. «ВИШНЁВЫЙ САД»

Создание

Это последняя пьеса А. П. Чехова. Она была закончена в 1903 г. в Ялте, в начале нового века, когда шла переоценка веками устоявшихся ценностей. Дворянство разорялось и расслаивалось. Это был класс, обречённый на гибель. На смену ему шла новая могучая сила — буржуазия. Основой пьесы и стало умирание дворянства как класса и приход капитализма в Россию. Эту пьесу часто называют пьесой о настоящем, прошлом и будущем России.

Сюжет

В центре сюжета — продажа вишнёвого сада, владельцами которого являются дворяне Раневская и Гаев, брат и сестра. Они больше не в состоянии содержать сад — у них нет денег. Продажа сада — единственная возможность получить средства к существованию. Новым владельцем сада становится купец Лопахин (внук крепостного в прошлом, а теперь представитель зарождающейся в России буржуазии). Молодое поколение в пьесе представляют Петя Трофимов и Аня. Они мечтают о прекрасном будущем, но равнодушны к продаже сада. В пьесе есть особенный персонаж — слуга Фирс, который помнит ещё крепостное право на Руси. В финале, занятые своими делами и переживаниями, все забывают об этом старике и запирают его в опустевшем доме.

Жанр

Свою пьесу А. П. Чехов назвал комедией и даже настаивал, чтобы К. С. Станиславский ставил спектакль не как драму, а как комедию. «Он был искренне убеждён, что это была весёлая комедия, почти водевиль», — писал Станиславский. Сегодня мы относим пьесу к жанру лирической комедии, где смешное переплетается с грустным, комическое с трагическим, как и в реальной жизни. В пьесе много слёз, но Чехов говорил, что это несерьёзные слёзы, над которыми скорее можно посмеяться.

КОМПОЗИЦИЯ ПЬЕСЫ

Время действия — ранняя весна. Цветут вишнёвые деревья, но холодно. Красота и холод — соединение контрастов, которое предваряет все сцены.

I действие

Экспозиция

Ожидание приезда Раневской из Парижа. Сцена вводит читателя и зрителя в дом, где каждый говорит и думает о своём, где царит атмосфера отчуждённости и разобщённости.

Завязка

Появляется Раневская с дочерью и гувернанткой. Выясняется, что Раневская и Гаев находятся в сложных отношениях: их имение идёт с молотка, продаётся вишнёвый сад. Они не в состоянии принять другое решение, способное спасти их от разорения. Лопухин предлагает отдать имение под дачи — вырубить вишнёвый сад.

Это начало конфликта, но не между людьми, а между прошлым и настоящим. Вишнёвый сад — красивое прошлое дворян, которые не могут сохранить эту красоту. Нет ни социального, ни личного конфликта — само время несёт в себе конфликт.

II действие

Развитие действия

Решается судьба вишнёвого сада и имения Раневской. Время действия — заход солнца.

III действие

Кульминация

За сценой идёт продажа имения и вишнёвого сада, а на сцене — бал, устроенный Раневской.

IV действие

Развязка

Отъезд Раневской в Париж. Все разъезжаются. На сцене остаётся Фирс в запёртом доме — все его забыли.

ОБРАЗ ВИШНЁВОГО САДА

Центральный образ пьесы

Вишнёвый сад выведен в название произведения, т. е. он является центральным персонажем. Всё действие пьесы происходит на фоне этого сада. Он всё время присутствует на сцене: о его судьбе говорят, его пытаются спасти, о нём спорят, о нём мечтают, его вспоминают. Центральный образ пьесы объединяет все персонажи. Интересно, что первоначально Чехов назвал пьесу «Вишневый сад» (в этом варианте исчезала поэзия и терялось значение символа).

Малая родина

Это укромный уголок природы, он красив той тихой уютной красотой, которая так притягивает человека к родному дому. Для Раневской и Гаева вишнёвый сад — это их родовое гнездо, где они выросли, где прошли их детство и юность. Такие места становятся частью самого человека.

Символ красоты

Сад — олицетворение природы, которая всегда оказывала влияние на души людей. Нежная, тонкая красота цветущих вишнёвых деревьев не только оставляет неизгладимый след в душе, но и подчёркивает мелочность человеческих отношений, несовершенство людей перед лицом прекрасной природы.

Символ уходящего

Продажа вишнёвого сада символизирует уход класса дворян из жизни России, конец их бесцельно прожитой жизни, от которой остались одни воспоминания. Эти люди, обладающие великолепными душевными качествами, умные и образованные, не в силах сохранить свой сад, лучшую часть своей жизни.

«Вся Россия — наш сад»

Эти слова Трофимова — символ будущего, прекрасной новой жизни России. Но сумеют ли люди молодого поколения вырастить новый цветущий сад? Этот вопрос остаётся в пьесе открытым.

ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА РАНЕВСКАЯ

Характеристика

Когда-то была очень богатой дворянкой, ездила в Париж на лошадях, на балах у неё танцевали генералы и бароны, имела дачу на юге Франции. Теперь прошлое представляется ей цветущим вишнёвым садом, который предстоит продать за долги. Её не было в России около 6 лет (уехала после того, как утонул сын и умер муж). Вернулась из Парижа, где её обобрал и бросил любимый мужчина.

На первый взгляд кажется, что перед нами очень лёгкий и добрый человек. Она обаятельна внешне, искренняя, доверчивая. Мы узнаём, что ещё девушкой она заступилась за 15-летнего Ермолая Лопухина, которого отец-лавочник ударил по лицу. Видим, что она щедра не только к человеку, который её обманул, но и к случайному прохожему (она даёт золотой нищему, а в доме экономят — кормят всех молочным супом и горохом). Слугу Фирса она называет «мой старичок», а уезжая, осведомляется, отправлен ли он в больницу (но всё-таки забывает про него). Вероятнее всего, за внешним благодушием душевная пустота и безразличие ко всему, что выходит за пределы личного благополучия. Это не лёгкость, а легкомыслие и неумение жить самостоятельно (а воспитано это крепостными, которые когда-то трудились в её вишнёвом саду). Она привыкла сорить деньгами и продолжает проявлять свою барскую беспечность во всём.

Отношение к вишнёвому саду

Говорит, что жить не может без России, без вишнёвого сада. Но сад продан, а она даёт нелепый бал и уезжает в Париж. Благородство её в том, что она никого не винит в постигшем её несчастье. И никто не упрекает её в том, что она фактически привела к краху своё имение. Любовь в её жизни оказалась важнее вишнёвого сада. Сначала она уверяла, что с Парижем покончено навсегда (рвала, не читая, письма и телеграммы). Но когда тётюшка прислала деньги, оказалось, что их не хватает на спасение сада. Зато вполне достаточно, чтобы вернуться в Париж.

ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ ГАЕВ, БРАТ РАНЕВСКОЙ**Характеристика**

Ему 50 лет, но перед нами великовозрастный и беспомощный младенец. Старый лакей Фирс раздевает его на ночь. Он привык к праздной жизни за счёт других и не умеет трудиться. В нём отчетливо проявляются беспомощность, никчёмность, бестактность, барская спесь и пренебрежение к людям («Отойди... от тебя курицей пахнет», — говорит он Яше). Он часто выглядит смешным. Можно сказать, что он является пародией на образованного дворянина, потому что ничтожен и жалок, но имеет огромное самомнение. У Гаева две страсти: он любит произносить речи и играть в бильярд. Он к месту и не к месту вставляет слова из бильярдного лексикона («Дуплет в угол... Круазе в середину»). Часто он с увлечением произносит длинные пафосные речи (например, обращаясь к шкафу) или читает слуге лекцию о декадентах. Перед нами жалкий аристократ, который сам признаётся, что «проел состояние на леденцах».

Отношение к вишнёвому саду

Вишнёвый сад для него и сестры — это их родовое гнездо, малая родина. В начале пьесы Гаев клянётся честью, что вишнёвый сад не будет продан. Но сад продан, и никто даже не вспоминает его пустых клятв. И он, и сестра единодушно отвергли спасительный вариант Лопухина. И дело не только в непрактичности и легкомыслии разорившихся дворян. Дворянство утратило не только экономическое, но и общественное положение — оно не способно, как прежде, определять пути развития страны. Их обострённое чувство прекрасного не позволяет сделать из поэтического вишнёвого сада доходное коммерческое предприятие.

ЕРМОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛОПАХИН

Характеристика

Лопухин — бывший крепостной Гаевых (его предков даже на порог в этот дом не пускали). Сумел выбиться из бедности и достичь материального благополучия без всякой посторонней помощи. Умный, предприимчивый купец, обладает огромной энергией. В нём много привлекательных черт: он помнит добро Раневской по отношению к себе, лишён агрессивности, скупости, зависти и ненависти по отношению к недавним «хозяевам жизни», не бездействует и не плачет, как его бывшие хозяева, а встаёт «в положенном часу утра» и трудится до вечера. Трудолюбие и настойчивость были сформированы в этом герое тяжёлыми условиями жизни, которые закалили его и научили стойко бороться с трудностями. При всём при том он человек с деловой хваткой — своего не упустит. Его деловитость вытравила в нём духовность (Чеховым отмечена хищническая природа капитала). В модно одетом преуспевающем коммерсанте отсутствует подлинная культура, он часто чувствует себя ущербным и неуверенным в себе. Он живёт сегодняшним днём. Его идеи умны и практичны. Он правильно оценивает положение владельцев вишневого сада и даёт им практический совет, который позволил бы спасти усадьбу (разбить вишнёвый сад и землю на реке на дачные участки).

Отношение к вишнёвому саду

Лопухин покупает имение, созданное руками его предков. Он ликует: «Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на всё происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней которого нет ничего на свете!». На месте вишневого сада он хочет построить дач, чтобы внуки и правнуки увидели здесь новую жизнь. Она видится ему как торжество собственников, вырубавших старый вишнёвый сад, при котором «вишнёвый сад станет счастливым, богатым, роскошным». Способствуя экономическому прогрессу страны, лопухины вряд ли смогут уничтожить такие извечные пороки общества, как нищета, несправедливость и бескультурье, потому что они прежде всего руководствуются личными интересами наживы и выгоды. Лопухин понимает, что он не хозяин сада, а лишь владелец земли. Поэтому он и говорит: «Скорей бы». Стук топора символизирует переход от прошлого к настоящему. А будущее станет зримым, когда новое поколение посадит новый сад.

ПЕТЯ ТРОФИМОВ**Характеристика**

Бедный студент-разночинец, когда-то был учителем сына Раневской. Его уже два раза увольняли из университета, поэтому все называют «вечным студентом». Он всегда голодный, больной, неухоженный, тем не менее это гордый человек с чувством собственного достоинства. Он бескорыстен и трогателен, живёт трудом, образован и умён. Он отрицает прошлое (видит несостоятельность дворянства, погрязшего в праздности и бездействии), даёт во многом верную оценку буржуазии (отмечает её прогрессивную роль в развитии экономики России, но предрекает её временность и отказывает ей в роли творца) и верит в новую жизнь, в светлое будущее: «Вперёд! Мы идём неудержимо к яркой звезде, которая горит там вдали! Вперёд! Не отставай, друзья!» Его мысли о будущем России во многом совпадают с чеховскими. В мечтах Трофимов обогнал время, но на деле беспомощен не меньше Раневской. В своих монологах он смело заглядывает в будущее, но не совершает никаких конкретных поступков. Его образ дан в противоречии: с одной стороны, справедливый обличитель, а с другой — «недотёпа», «облезлый барин», «вечный студент» (как видим, образ сильно снижен). Чехов не может доверить ему будущее.

АНЯ**Характеристика**

Дочь Раневской, получившая обычное дворянское образование. Ей всего 17 лет, и она полна надежд, мечтаний и жизненных сил. Но в ней, конечно, много неопытности и детства и она ещё не сталкивалась с реальностью. Она выражает готовность следовать за Петей Трофимовым, увлечена его демократическими идеями. Именно в Пете и Ане Чехов воплотил черты молодёжи своего времени. Но пока неизвестно, хватит ли ей духовных сил и мужества, чтобы до конца пройти путь страданий и лишений. Сумеет ли эта девочка сохранить свою веру в прекрасное будущее? Смогут ли они с Петей вырастить новый вишнёвый сад? На эти вопросы Чехов ответов не даёт.

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РОССИИ

Прошлое — Раневская и Гаев

Живут воспоминаниями о прошлом, их не устраивает настоящее, а о будущем они и думать не хотят. Раневская и Гаев — люди образованные, изящные, утончённые, полные бездеятельной любви к окружающим, способные чувствовать красоту природы. Они бережно хранят память о прошлом и любят свой дом. Но ведут себя, как дети, которые закрывают глаза от страха, когда им грозит опасность. Именно поэтому они избегают разговоров о реальном плане спасения вишнёвого сада, который им предлагает Лопухин. Они надеются на чудо и ничего не пытаются предпринять, изменить, смиряясь со своей бедой и всё пустив на самотёк. Они не способны быть хозяевами своей земли.

Настоящее — Лопухин

Лопухин — яркий представитель нарождающейся в России буржуазии. Он чувствует себя хозяином жизни. Но он так и остался «мужиком» и не способен понять, что вишнёвый сад — это не только символ красоты, это своеобразная нить, связывающая прошлое с настоящим. Нельзя рубить свои корни. Но он вырубает сад, чтобы построить на его месте дачные участки. Он разрушает старое, но нового ещё ничего не создал, и неизвестно, создаст ли. Он не может стать будущим России, так как уничтожает её красоту (вишнёвый сад) ради своей выгоды.

Будущее — Петя Трофимов и Аня

17-летняя Аня — олицетворение молодости, сил, желания делать добро. Ей не жалко сада, ведь впереди жизнь, полная радостного труда: «Мы насадим новый сад, роскошнее этого». Осуществится ли её мечта? Неизвестно. А «вечный студент» Петя пытается переустроить жизнь на основе одних только идей. Да и во всём облике его есть какая-то сниженность — он «облезлый барин». Автор не может доверить ему будущее, ведь Петя даже не пытается спасти сад, его не волнует та проблема, которая волнует Чехова. В пьесе нет связи времён (лопнувшая струна — символ разрыва между поколениями). Похоже, что Чехов не видит в русской жизни героя, который стал бы настоящим хозяином вишнёвого сада.

Пьеса «Вишневый сад» (1903)

Последнее драматическое произведение писателя. А. П. Чехов обдумывал пьесу с 1896 по 1903 гг., писал с марта по октябрь 1903 г.

Поставлена 17 января 1904 г. в Московском художественном театре. Автор принимал активное участие в подготовке спектакля

«Новая драма» Чехова

А. П. Чехов — основоположник «новой драмы», представителями которой в мировой литературе являются Ибсен, Гауптман, Стриндберг

Меняет принцип организации сюжета. Нет ключевого события и «сквозного действия», мало внешних событий. Пьесы Чехова «бессюжетны». «Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни» (А. П. Чехов)

В «Вишневом саде» Чехов выносит за сцену главные события — продажу сада с аукциона, вырубку вишен. Зритель видит только реакции героев на происходящее, слышит «стук топора по дереву»

Чехов изображает в драмах повседневность, быт, само течение жизни. «В бытовом течении жизни, в обычном самочувствии, самом по себе, когда ничего не случается, Чехов увидел совершающуюся драму жизни» (А. П. Скафтымов)

Эпизоды в «Вишневом саду» заполнены повседневностью, бытовыми мелочами, деталями, бесконечными разговорами как бы ни о чем, но на самом деле всегда о главном

Чехов отказывается от внешней интриги. Внешний конфликт изначально неразрешим. Стержнем действия становится внутренний конфликт	Все персонажи «Вишневого сада» хорошо относятся к Раневской, разорение ее семейства не является итогом чьих-либо намеренных действий
В драмах отсутствует четкое деление персонажей на положительных и отрицательных, главных и второстепенных	В «Вишневом саду» нет по-настоящему отрицательных героев (кроме Яши)
В драмах Чехова смыслы слов размыты. Часто под одним подразумевается иное. Важен скрытый подтекст, непроизносимое, мысли, движения души героев. От этого сами персонажи зачастую не слышат друг друга	Например: «Любовь Андреевна (<i>задумчиво</i>). <i>Епиходов идет...</i> Аня (<i>задумчиво</i>). <i>Епиходов идет...</i> Гаев. <i>Солнце село, господа.</i> Трофимов. <i>Да</i> ».

Вопрос жанра

Чехов назвал «Вишневый сад» комедией, однако режиссеры часто ставили пьесу как лирическую драму
А. П. Чехов: «Вышла у меня не драма, а комедия, места даже фарс»
К. С. Станиславский: «Это не комедия, это трагедия... Я плакал, как женщина...»
Чехов не отделял смешного от серьезного, потому что в жизни нет такого деления: «В жизни нет сюжетов, в ней все перемешано — глубокое с мелким, великое с ничтожным, трагическое с смешным»
З. С. Паперный: «жанр чеховских пьес <...> родился на границе понятий “комедия” и “драма”, как бы на самом лезвии, и не соскакивает окончательно ни в одну, ни в другую сторону»

Композиция и сюжет

<p>Действие первое</p>	<p>В мае, когда цветут вишни, в разоренное имение с вишневым садом возвращается из Парижа Любовь Андреевна Раневская с дочерью Аней. Их встречают Лопухин, друг семьи, Гаев, брат Раневской (<i>«все состояние проевший на леденцах»</i>) и ее приемная дочь Варя. Все вспоминают прошлое. Узнают, что торги (продажа вишневого сада) назначены на август</p>
<p>Действие второе</p>	<p>Лопухин предлагает продать сад под дачные участки. Петя Трофимов, «вечный студент», рассуждает о «гордом человеке». Герои слышат «звук лопнувшей струны», предвещающей несчастья</p>
<p>Действие третье</p>	<p>Раневские зовут в дом музыкантов и устраивают бал. Все ждут приезда Гаева с торгов. Раневская переживает: <i>«Сегодня судьба моя решается, судьба...»</i> Вишневый сад покупает Лопухин</p>
<p>Действие четвертое</p>	<p>В октябре все выезжают из имения: Лопухин — на время в Харьков, Петя — в Москву, Раневская — в Париж к любовнику. Аня собирается работать, мечтает о будущем. Лопухин так и не делает предложения Варе. Любовь Андреевна прощается с садом: <i>«О мой милый, мой нежный прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..»</i> Хозяева забывают в закрытом доме больного доброго Фирса. <i>«Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву»</i></p>

Система персонажей

Любовь Андреевна Раневская, Леонид Андреевич Гаев, Варя, Фирс — представители уходящей эпохи	Аня, Петя Трофимов — «молодое поколение». Стремятся к неопределенному «прекрасному» и бесплотному «будущему», прочь от былых ценностей
Ермолай Алексеевич Лопухин — герой-деятель, энергичный, активный, реалист-прагматик	Фирс, Яша, Симеонов-Пищик, Шарлотта, Епиходов, Дуняша — вспомогательные персонажи
Несмотря на разобщенность и различия во взглядах, герои любят друг друга, готовы прийти на помощь	

Любовь Андреевна Раневская	Лопухин: <i>«Хороший она человек. Легкий, простой человек». «Таких легкомысленных людей, как вы, господа, таких неделовых, странных, я еще не встречал»</i>
	Раневская о себе: <i>«Я всегда сорила деньгами без удержу, как сумасшедшая, и вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Муж мой умер от шампанского», «я полюбила другого, сошлась», «он заболел там, и три года я не знала отдыха ни днем, ни ночью», «обобрал меня, бросил, сошелся с другой». «Так глупо, так стыдно... И потянуло вдруг в Россию, на родину, к девочке моей...»</i>
	Раневская не может спасти единственное, что ей дорого, — вишневый сад. Она непрактична, предается воспоминаниям о прошлом. Уезжая в Париж, не думает о том, что оставляет дочерей нищими. При этом Раневская тонко чувствует происходящее

<p>Ермолай Алексеевич Лопухин</p>	<p>Герой о себе: <i>«Я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера, ну, у меня постоянно деньги свои и чужие».</i> <i>«Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, <...> купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете»</i></p>
	<p>Лопухин искренне хочет помочь Раневской и осуждает ее за бездеятельность. Он способен на искренние душевные порывы (<i>«Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами...»</i>), однако не способен понять, в чем ценность сада. Лопухин — очень грамотный делец с практичным разумом, выбившийся своим трудом из «мужиков» в богачи</p>
	<p>Петя: <i>«Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадаете ему на пути, так и ты нужен»</i></p>
<p>Петя Трофимов</p>	<p>Прозорлив, но переходит на пустые пафосные речи: <i>«Мы выше любви!»</i> Больше говорит, чем делает</p>
	<p><i>«Чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом»</i></p>
	<p>О себе: <i>«Да, я облезлый барин и горжусь этим!»</i> Аня, влюбленная в «вечного студента», говорит: <i>«Что вы со мной сделали, Петя, отчего я уже не люблю вишневого сада, как прежде»</i></p>

МОТИВЫ

Неизменности героев	<p><i>Любовь Андреевна: «Ты все такая же, Варя», «Ты все такой же, Леня». Варя: «Мамочка такая же, как была, нисколько не изменилась». Яша: «А вы, Леонид Андреич, все такой же, как были» и т. д.</i></p> <p>Почти все персонажи имеют свою основную тему, о которой все время говорят. Раневская вспоминает о Париже, Пищик ищет деньги, Епихонов жалуется на несчастья, Петя пытается все обличать и т. д.</p>
Изменяемости жизни	<p>Жизнь вокруг застывших героев меняется, проходит. Персонажи вспоминают о прошлом и сравнивают его с настоящим</p>
Детства	<p>Идиллическое время, утерянный рай</p>
Времени	<p>Персонажи все время куда-то спешат. Они постоянно беспокоятся, смотрят на часы: <i>«Который час?»</i>, <i>«Через 20 минут на станцию ехать»</i>, <i>«До поезда осталось всего сорок шесть минут»</i> и т. д.</p> <p>Роковой оказывается дата <i>«22 августа»</i>. Герои живут в ожидании ее. <i>«Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь знай себе проходит»</i></p>
Разрушения	<p>Епиходов все время что-то ломает, Дуняша разбивает блюдечко, Любовь Андреевна роняет кошелек, рассыпает деньги. Сад и дом обречены на уничтожение</p>
Смерти	<p>Любовь Андреевна вспоминает об умерших муже, сыне, ей чудится в саду покойница-мать. Трофимов говорит о замученных в усадьбе крепостных, глядящих теперь с каждой вишенки. Чехов, поясняя декорации ко второму акту, писал: <i>«Кладбища нет, оно было очень давно. Две-три плиты, лежащие беспорядочно, — вот и все, что осталось»</i>.</p>

	<p>Гибель предвещает лопнувшая струна: <i>«Вдруг раздался отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный»</i>. На сруб обречен и вишневый сад — вся живая жизнь, прекрасное прошлое</p>
Непонимания	<p>Персонажи не слышат друг друга и даже не пытаются понять, каждый говорит о своем: <i>«Лопахин. Охмелия, иди в монастырь... Гаев. А у меня дрожат руки: давно не играл на бильярде. Лопахин. Охмелия, о нимфа, помани меня в твоих молитвах! Любовь Андреевна. Идемте, господа. Скоро ужинать. Варя. Напугал он меня. Сердце так и стучит. Лопахин. Напоминаю вам, господа: двадцать второго августа будет продаваться вишневый сад. Думайте об этом!.. Думайте!..»</i></p>

Вишневый сад

<p>Вишневый сад — композиционный центр пьесы. Вокруг него разворачиваются все события</p>
<p>Сад уже в замысле комедии оказался на первом месте. А. П. Чехов 5 февраля 1903 г. пишет: «В голове она у меня уже готова. Называется “Вишневый сад”, четыре акта, в первом акте в окна видны цветущие вишни, сплошной белый сад. И дамы в белых платьях»</p>
<p>Сад — это:</p> <ul style="list-style-type: none"> • символ жизни; • детство, потерянный рай; • красота, духовность, счастье; • прошлое России, обреченное на гибель; • место снов, надежд, воспоминаний и т. д.
<p>Первые монологи (лирические признания) действующих лиц обращены к цветущему саду</p>

Сад весь в белом. Белый цвет — символ чистоты, непорочности. Однако актриса А. Демидова говорила о белом саде так: «Белый цвет... Беспечность. Легкие белые платья. Озноб. Цвет цветущей вишни — символ жизни, и цвет белых платьев, как саванов, — символ смерти. Круг замыкается»

Б. Зингерман: «Место действия чеховских пьес — дом с садом — соотнесено с прошлым и будущим, с огромными, беспредельно расстилающимися пространствами...»

Вишневый сад

Пространство действия	Главный герой
Виден из окон дома. Его решают вырубить, а на его месте разбить дачные участки	Живой: его жалеют, жалеют, любят, от него отрекаются, его предают, убивают

Отношение героев к саду

Раневская, Гаев	Страстно любят сад. Это их прошлое, их детство, вся их жизнь. Но они предают этот потерянный рай, отдавая сад на сруб
Аня, Петя	Сад у них ассоциируется с необыкновенным, прекрасным, фантастическим будущим, но для этого будущего герои ничего не делают. Мечтая о небывалом, отрекаются от существующего
Лопахин	Всю жизнь мечтает овладеть садом, спасти его, усовершенствовать. В итоге убивает

Влияние «Вишневого сада» на литературу XX и XXI вв.

Драматургия Чехова оказала огромное влияние на всю литературу XX и XXI вв. Комедия «Вишневый сад» стала одним из наиболее популярных источников интертекста в творчестве модернистов и постмодернистов (В. Набокова, И. Бродского, Ю. Левитанского, А. Вознесенского, В. Сорокина, Л. Улицкой, А. Слаповского и др.)

- *Шуников В.Л. и др. Литература: полный курс подготовки к ЕГЭ.- М., 2014.*

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ И СОБЫТИЙНАЯ СТРУКТУРА

Сюжет «Вишневого сада» включает в себя немало событий, которые можно было бы отнести к разряду не только драматических, но и трагических. У Раневской умирает муж, погибает сын, имение и сад будут вот-вот проданы за долги. Однако если уточнить причины в силу которых произошли эти события, то трагедия неумолимо начинает превращаться в фарс: муж умер от шампанского, а долги возникли по большей части из-за того, что Раневская вынуждена была содержать своего парижского любовника.

Важнейшая особенность событийной организации чеховской драмы — отсутствие интриги, которая связала бы все события в единое действие. Более того, ключевое событие — продажа вишневого сада — происходит «за кулисами», а на сцене в это время идет бал и Шарлотта показывает фокусы. Потенциальные сюжетные линии отводятся на второй план (возможное сватовство Лопухина к Варе, возможный окончательный разрыв Раневской и ее парижского любовника), а «действие» — это бессвязные разговоры о погоде, потерянных калошах, разбитом градуснике. Сценические эпизоды становятся лишь отдельными случаями, происшествиями в бесконечном потоке жизни. Персонажи «Вишневого сада» (как и рассказов А.П. Чехова) живут не столько событиями, сколько их ожиданием.

Сведение к минимуму сценических событий актуализирует значимость не поступка, а переживания, рефлексии; сценические эффекты заменяются разговорами и «повседневной жизнью» персонажей — возникает «подводное течение», цепь незримых причин и следствий, которыми определяется жизнь человека.

Обмен репликами в пьесах Чехова лишь по традиции можно назвать диалогом, поскольку каждая фраза фактически остается самодостаточной, обращенной лишь на себя, не востребованной слушателем. Поэтому порядок реплик в речевой партитуре комедии воспринимается как произвольный при любой их последовательности. Общение чеховских героев — это серия повисающих в воздухе фраз, пауз, отражающихся друг в друге слов («И Дуньшу я узнала». — «Поезд опоздал на два часа. Каково? Каковы порядки?» — «Моя собака и орехи кушает»). Диалог лишь маскирует отсутствие подлинного понимания, попытки завуалировать саму невозможность общения и «завесить» пустоту словами. «Никто никого не понимает, мир распался, связи бессодержательны, человек заключен в стеклянную скорлупу одиночества... Чуть ли не все, что говорят в чеховских драмах, можно было бы снабдить ремаркой «в сторону»».

Впрочем, самая частая ремарка в пьесах Чехова — «пауза». Речь чеховских героев словно бы намечена пунктиром, а паузы становятся невидимыми барьерами, разъединяющими героев. Любая реплика как бы растворяется в паузе, так и не дойдя до своего адресата. Пауза вбирает в себя все то, что не сказали друг другу чеховские герои, и фиксирует провал коммуникации. В этом — один из источников «подтекста» в пьесах Чехова.

Чеховские ремарки носят субъективно-лирический характер — это не столько комментарии «всезнающего автора», сколько реакции какого-либо участника действия. Автор оказывается ВНУТРИ изображаемого им мира. Ремарки утрачивают изобразительные функции — они передают эмоциональный тон, атмосферу действия (например, ремарка в начале четвертого действия: «Чувствуется пустота»).

СИСТЕМА ЛЕЙТМОТИВОВ В КОМПОЗИЦИИ ПЬЕСЫ

Один из важнейших структурных принципов пьесы — многократное повторение и варьирование одних и тех же тем, фраз, маркированных словечек. В речи почти каждого персонажа в пьесе есть свои опознавательные знаки, устойчивые формулы. У Гаева таким маркированным словечком становится «кого», выражающее и растерянность, и недоумение, и презрение, и раздражение. Словом-лейтмотивом в устах Яши станет «невежество», произносимое снисходительно или презрительно; Симеонов-Пищик отмечен в комедии удивительным «Подумайте!» и скороговоркой «Кланялась вам Дашенька», Фирс — универсальным определением, относящимся ко всем героям пьесы, — «недотепа», Петя Трофимов — призывными восклицаниями «Пойдемте!», «Идем!», «Вперед!».

Ключевое же слово-лейтмотив вынесено в заглавие — «Вишневый сад». Сад — это утраченные иллюзии, элегическое прошлое, развеявшиеся миражи. Для Раневской и Гаева вишневый сад — ценность, не материальная, а духовная: с садом и имением связаны воспоминания о матери и няне, мгновения счастья, трагические потрясения (гибель сына Раневской Гриши), несбывшиеся мечты и неуверенные надежды на что-то лучшее в будущем. Вишневый сад воплощает собой представление о красоте и добре, для Раневской и ее близких он и «малая родина», и родное — едва ли не живое — существо. Имение, «прекрасней которого нет на свете», — выражает Лопухин отношение к саду — и свое, и теперь уже бывших его владельцев. Снести или перестроить старый дом и вырубить сад для Раневской и Гаева означает лишиться прошлого, остаться без экзистенциальных опор, спастись в беспамятство. Без сада жизнь всей семьи — и в финале пьесы мы это видим — распадается, разваливается:

Раневская уезжает к любовнику в Париж, Гаев переселяется в город, Варя уходит служит экономкой в соседнее имение.

Пронизывая словесную ткань пьесы, лейтмотивы скрепляют расплывающиеся диалоги, неся не столько информационную, сколько экспрессивную нагрузку. Внешняя бессодержательность и подчеркнутая прозаичность реплик при регулярном их повторении — выражение ЛИРИЧЕСКОЙ природы чеховского драматического письма.

МУЗЫКА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ ПЬЕСЫ

Контрапункт лирических тем (вместо связной системы событий), символическая недосказанность реплик героев и авторских ремарок (вместо законченных формулировок), колебания эмоционального тона (вместо развития конфликта), суггестивная (а не информативная) природа слова в чеховской пьесе обозначаются понятием МУЗЫКАЛЬНОСТЬ. Внешними проявлениями музыкальности становятся постоянно звучащие на протяжении всей пьесы музыкальные мотивы — пение Епиходова под гитару, мурлыканье Шарлотты. Речевая организация отмечена повышенной значимостью интонации и ритма — реплика Ани, например, строится как ямбическая строчка: «Я спать пойду. Спокойной ночи, мам». Кроме того, в «Вишневом саде» очень важна фоновая аранжировка действия — дважды повторяется «звук лопнувшей струны», «слышно, как вдали стучат топором по дереву», «слышно, как в соседней комнате играют на бильярде», «слышно, как в передней играет еврейский оркестр» (авторские ремарки).

СВЕОБРАЗИЕ КОМИЧЕСКОГО В ПЬЕСЕ

Чеховские пьесы, несмотря на обилие слез, проливаемых на их страницах, в максимальной степени насыщены комическими эффектами. «Несложившиеся жизни» подаются в **трагикомическом** освещении. «Недотепы» из «Вишневого сада» постоянно попадают в **нелепые** ситуации: Варя вместо Епиходова ударяет палкой внезапно появившегося Лопухина (Чехов в этом эпизоде прибегает к **водевильной** стилистике), Петя, произнеся патетическое «Мы выше любви», убегает и падает с лестницы (а на протяжении всего четвертого действия он будет занят поисками своих калов. «Чувствительность» и «романтичность» Дуняши насквозь **пародийны** и в своей преувеличенности фальшивы («Я теперь отвыкал от простой жизни, и вот руки белые-белые, как у барышни. Нежная стала, такая деликатная, благородная, всего боюсь...»), трагический пафос «экзистенциальных прозрений» Шарлотты несет в себе **фарсовые** черты: «У

меня нет настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет... Откуда я и кто я — не знаю. Кто мои родители, может, они не венчались... не знаю. (*Достает из кармана огурец и ест.*) Ничего не знаю».

НЕДОпонимание, НЕДОсказанность, НЕДОразумения пронизывают все действие и атмосферу пьесы, НЕДОстижимость какой бы то ни было цели — единственная закономерность в том «необязательном» мире, в котором живут «недотепы». Станиславский посчитал эту закономерность драматической и достойной горьких слез — Чехов же видел в ней еще и источник комических положений. В пьесах Чехова грань между смешным и серьезным, комическим и трагическим оказывается зыбкой и легко проницаемой; эмоциональная атмосфера пьесы определяется оксюморонным сочетанием и взаимной обратимостью веселого и грустного — и потому пьеса о разорении «дворянского гнезда» названа комедией. «Веселье, в котором слышны звуки смерти», — так охарактеризовал свое впечатление от пьесы Чехова В. Мейерхольд.

ИСТОЧНИКИ :

- Скубачевская Л.А. ЕГЭ. Литература : универсальный справочник. М. : Эксмо, 2010.
- Крутецкая В.А. Русская литература в таблицах и схемах. 9—11 классы. СПб.: Литера, 2010.
- Титаренко Е. А. Литература в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 2012.
- Шуников

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 Лопехина, 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.

Каковое же русское общество, представленное действующими лицами в «Вишнёвом саде»? На первый взгляд в пьесе изображена обычная, традиционная помещстная 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 помещстная 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 ее 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 Лопухин 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 Лопухина некоторые черты, не позволяющие в полной мере назвать его человеком сегодняшнего дня. Обратите внимание: бывший мужик Лопухин 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 ходящая 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 Лопухин не сделал предложения Варе? Почему Епиходов жалок и погружен в бессмысленные, неадекватные мечтания? Таких вопросов возникает множество, что говорит о полной 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, невпазд (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 Лопухин. 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 Лопухина, 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, избилует 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 определяют 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 отдалённого, 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, надьсторической проблематике. Это означает, что в самой глубине произведения помещена ситуация, касающаяся жизни всех и каждого и возникающая во все времена, которую можно определить как утрата 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.

- 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 —