

Тема: Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». Сложность и многозначность отношений между персонажами.

Цель: углубление знаний по «новой драме» и драматургии Чехова в частности; способствовать формированию у обучающихся представление о системе персонажей, сложности и многозначности отношений между ними.

Задание: прочитать пьесу «Вишневый сад» А.П.Чехова и лекцию, на вопросы, подчеркнутые в лекции дать письменные ответы.

Ситуация в культуре конца 19 века складывалась под влиянием ряда факторов как социального, так и культурного характера.

Если иметь в виду социальные отношения, царившие в стране, то это было время, когда наступало, как говорит один из героев драмы «Бесприданница», «торжество буржуазии». Переход к новым формам жизни осуществляется быстро, даже стремительно. Наступает «другая жизнь». Как верно отметил М.В. Отрадин, «этот переход к новой жизни резко проявился в выработке и утверждении другой системы нравственных ценностей, что прежде всего интересовало писателей».

Чехов был культурным и чутким представителем той лучшей части интеллигенции его эпохи, которая сознавала, что жить так, как жила Россия конца XIX в., нельзя и что нужно верить в какую-то иную жизнь, светлую и красивую. На тревожный вопрос времени: «Что же делать?»- Чехов не имел ответа. Он не искал никаких новых путей, не изобретал средств спасения. Он просто Россию любил, любил искренне, со всеми ее недостатками и слабостями, и рисовал жизнь такой, какая она есть в ее повседневном течении.

В отличие от своих предшественников, героем своих произведений писатель делает не какую-то выдающуюся личность, а самого обыкновенного человека. Его интересует духовный мир человека, погруженного в поток обыденной жизни.

Основной темой творчества зрелого Чехова становится наблюдение за процессом постепенной нравственной деградации, утраты человеком истинных духовных ценностей. При этом для писателя важны не размышления героя, а его эмоции и переживания.

С 1896 года именно написание драматических произведений становится для Чехова главным направлением в творчестве. В этом году он пишет «Чайку», в 1897 году «Дядю Ваню», в 1901- «Трех сестер» и, наконец, в 1903 году создает свою прощальную пьесу «Вишневый сад». «Вишневый сад» – последнее произведение А.П. Чехова, завершающее его творческую биографию, его идейные искания. Именно об этой пьесе пойдет сегодня речь.

История создания и постановки.

Создание «Вишневого сада» относится к 1903—1904 годам. По рассказу К. С. Станиславского, замысел пьесы возник уже в период репетиции «Трех сестер», в 1901 году. Она задумывалась им как комедия, «как смешная пьеса, где бы черт ходил коромыслом». В 1903 году, в разгар работы над «Вишневым садом», он писал друзьям:

«Вся пьеса веселая, легкомысленная». Тема ее – «имение идет с молотка» – не была новой для Чехова, она была затронута им еще в ранней драме «Безотцовщина». Ситуация продажи имения, утраты дома интересовала писателя на протяжении всего творческого пути.

Писал ее Чехов долго, переписка рукописи тоже происходила медленно, многое подвергалось переделке. «Некоторые места мне очень не нравятся, я пишу их снова и опять переписываю», — сообщал писатель одному из своих знакомых. Работа над пьесой требовала от А.П. Чехова больших усилий. «Пишу по четыре строчки в день, и те с нестерпимыми мучениями», – сообщал он друзьям.

Ко времени постановки «Вишневого сада» Художественный театр выработал на материале чеховских лирических драм («Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры») свой сценический метод постановки. Вот почему и новая пьеса Чехова, задуманная писателем в иных тонах и выполненная в преобладающей своей части в комедийном плане, была сценически истолкована руководителями Художественного театра во многом согласно прежним своим принципам.

17 января 1904 года состоялась премьера. Спектакль был подготовлен в отсутствие автора и постановка (судя по многочисленным замечаниям Чехова) не удовлетворила его. «Вчера шла моя пьеса, настроение поэтому у меня неважное», — писал он И. Л. Щеглову на другой день после премьеры. Игра актеров представлялась ему «растерянной и неяркой». Станиславский вспоминал о том, что спектакль налаживался трудно. Немирович-Данченко тоже отмечал, что пьеса дошла до зрителя не сразу. В дальнейшем сила традиции донесла до нашего времени именно первоначальную сценическую трактовку «Вишневого сада», не совпадавшую с авторским замыслом.

Проблематика и идейная направленность пьесы.

К удивлению А.П. Чехова, первые читатели увидели в пьесе прежде всего драму и даже трагедию. Одна из причин – «драматический» сюжет, взятый из реальной жизни. В 1880-90-х годах российская пресса была полна объявлениями о заложенных имениях и аукционах за неуплату долгов. А.П. Чехов был свидетелем подобной истории ещё в детстве. Его отец, таганрогский купец, в 1876 году обанкротился и бежал в Москву. Друг семьи Г.П. Селиванов, служивший в коммерческом суде, обещал помочь, но позднее сам купил дом Чеховых по низкой цене.

В пьесе «**Вишнёвый сад**» отражен процесс социально-исторического развития России на рубеже веков и изменения, происходящие в обществе. **Смена хозяев вишневого сада в пьесе символизирует эти изменения:** уходит в прошлое вместе с дворянством огромная эпоха русской жизни, наступают новые времена, в которых чувствуют себя хозяевами другие люди — расчетливые, деловые, практичные, но лишённые прежней духовности, олицетворением которой является прекрасный сад.

Сюжет пьесы. Характер конфликта и своеобразие сценического действия.

Работая над «Вишневым садом», А.П. Чехов ориентировался на новую концепцию изображения действительности: «Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как и в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни».

Сюжет «Вишневого сада» прост. Помещица Любовь Андреевна Раневская приезжает из Парижа в свое имение (начало первого действия) и через некоторое время возвращается во Францию (конец четвертого действия). Между этими событиями — эпизоды обычной домашней жизни в заложенном поместье Гаева и Раневской. Персонажи пьесы собрались в имении поневоле, в какой-то напрасной, иллюзорной надежде спасти старый сад, старинное родовое имение, сохранить свое прошлое, кажущееся им теперь таким прекрасным, самих себя.

Разберём по действиям:

Действие 1: Приезд Раневской (май) - надежда на спасение усадьбы. Лирические воспоминания, нежные встречи.

Действие 2: Разговоры - нервозность, отрезвление. Приближение торгов.

Действие 3: Продажа имения (август)- герои в смятении, ждут решения судьбы.

Предчувствия оправданы – вишневый сад продан за долги.

Действие 4: Отъезд всех (кроме Фирса, старого слуги), вырубка сада (октябрь)- расставание с прошлым, отъезд, прощание.

Между тем событие, из-за которого они съехались, происходит за сценой, а на самой сцене никакого действия в традиционном смысле этого слова нет, **следовательно, нет внешнего сюжета**: все находятся в состоянии ожидания, ведутся обычные, ничего не значащие разговоры - это один из признаков «новой драмы».

За бытовыми сценами и деталями скрывается непрерывно движущийся «внутренний», эмоциональный сюжет - личные переживания персонажей, их чувства и стремления позволяют понять духовные процессы времени. **Все это составляет «подводное течение» пьесы.**

«Подводное течение» – это внутренний, незримый конфликт, который развивается зачастую вне связи с внешним и не выражается напрямую в событиях произведения.

Чехов в своей пьесе не только создал образы людей, чья жизнь пришлась на переломную эпоху, но запечатлел само время в его движении. Ход истории есть главный нерв комедии, ее сюжет и содержание. В «Вишневом саде» внешнее действие имеет временные границы- с мая по октябрь.

Герои «Вишневого сада».

В пьесе нет в привычном смысле развития действия. Писатель хочет рассказать о столкновении прошлого и настоящего России, о зарождении ее будущего. Утверждение нежизнеспособности дворянского уклада жизни — идейный стержень пьесы

Характеры чеховских героев сложны и неоднозначны, рисуя их, писатель показывает противоречивый, меняющийся духовный облик человека.

Система образов в пьесе представлена **разными социальными силами**, связывающими свою жизнь с определенным временем:

-поместные дворяне Раневская и Гаев живут воспоминаниями о прошлом;

-купец Лопахин — человек настоящего;

- разночинец Петя Трофимов и дочь Раневской Аня ,отрицая и старых, и новых хозяев вишневого сада, знаменуют собой будущее.

Этот лирический сюжет образуется не последовательностью событий и не отношениями действующих лиц (все это лишь обуславливает его), а «сквозными» темами, переключками, поэтическими ассоциациями и символами. **Здесь важен не внешний сюжет, а атмосфера, определяющая смысл пьесы.**

Роль образов-символов в пьесе. Смысл названия.

Символ - (от греч. symbolon — знак, опознавательная примета) — идея, образ или объект, имеющий собственное содержание и одновременно представляющий в обобщенной, неразвернутой форме некоторое иное содержание.

Вишневый сад - образ сложный и неоднозначный. Это не только конкретный сад, являющийся частью усадьбы Гаева и Раневской, но и образ - символ.

- Как вы думаете, что символизирует сад в пьесе Чехова?

Вишневый сад в комедии А.П.Чехова символизирует не только красоту русской природы, но главное красоту жизни людей, взрастивших этот сад и восторгавшихся им, той жизни.

Как и в любом высокохудожественном произведении, в пьесе Чехова все мотивировано. Имена главных героев соотносятся с садом.

- По данным цитатам давайте определим, какое отношение к саду героев пьесы?

Раневская - сад - прошлое, детство, но и признак благополучия, гордости, воспоминание о счастье.

«Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш вишневый сад».

Гаев - сад - прошлое, детство, но и признак благополучия, гордости, воспоминание о счастье.

«И в Энциклопедическом словаре упоминается про этот сад».

Аня - сад - символ детства, сад-дом, но с детством придется расставаться.

«Отчего я уже не люблю вишневого сада, как раньше». Сад - надежды на будущее.

«Мы насадим новый сад, роскошнее этого».

Лопахин - сад - воспоминание о прошлом: дед и отец были крепостными; надежды на будущее - вырубить, разбить на участки, сдавать в аренду. Сад - источник богатства, предмет гордости.

Лопахин: «Если вишневый сад... отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое двадцать пять тысяч в год дохода».

«Вишня родится раз в два года, да и ту никто не покупает».

Для Фирса - сад - барское благополучие.

«В прежние времена, лет сорок - пятьдесят назад вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили... Денег было!»

Для Трофимова вишневый сад символизирует крепостническое прошлое.

«Неужели... с каждого листика, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа...».

«Вся Россия наш сад» - это его мечта о преображенной родине, но непонятно, чьими силами это будет сделано.

Таким образом, можно сделать вывод:

Владельцы усадьбы, дворяне Раневская и Гаев,- милые, добрые люди. Они не могут жить без вишневого сада, однако ничего не делают, чтобы его спасти, их время прошло.

Купец Лопахин – деловой и практичный человек. Он любит Раневскую «Больше, чем родную» и пытается ей помочь. Но Раневская не слушает его. И Лопахин поступает как настоящий капиталист: покупает имение, чтобы разбить вишневый сад на дачные участки.

Петя Трофимов и Аня – честные и благородные молодые люди. Их помыслы устремлены в будущее: Петя говорит о «непрерывном труде», Аня – о «новом саде». Однако красивые слова не приводят к конкретным действиям и потому не внушают доверия.

Кроме вишневого сада в пьесе есть и другие символические образы и мотивы.

Символичны образ и судьба старого слуги Гаева — Фирса. В конце пьесы все герои уезжают, оставив его в запортом доме на произвол судьбы. Они оставляют в этом доме свое прошлое, воплощением которого является старый слуга. Слово недотепа, произнесенное Фирсом, может быть отнесено к каждому из героев. С этим образом связана также проблема гуманизма. Почти никто не вспомнил о верном слуге, который даже в такой момент думает не о себе, а о своем хозяине, не надевшем теплую шубу. Вина за драматическую развязку жизни Фирса возлагается на всех основных персонажей «Вишневого сада».

Традиционный символ времени — часы — становится ключевым для пьесы. Лопахин — единственный герой, который все время смотрит на часы, остальные утратили чувство времени. Символично движение стрелки часов, соотносящееся с жизнью героев: действие начинается весной, а заканчивается глубокой осенью, майскую пору цветения сменяет октябрьский холод.

Символичен звуковой фон пьесы: звон ключей, стук топора по дереву, звук лопнувшей струны, музыка, — способствующий созданию определенной атмосферы происходящего на сцене.

Вывод:

Образ вишневого объединяет вокруг себя всех героев пьесы. На первый взгляд, кажется, что это только родственники и старые знакомые, волей случая собравшиеся в поместье, чтобы решить свои житейские проблемы. Но это не так. Писатель соединяет

персонажей разных возрастов и социальных групп, и они должны так или иначе решить судьбу сада, а значит, и свою судьбу.

- Символом чего является вишневый сад в пьесе А.П. Чехова?

- Какое авторское отношение к саду?

- О чем эта пьеса?

, но в то же время он понимает, что нужно ломать старое, уходить от него.

Кто же явится обновляющей силой для России?

Выводы по Раневской и Гаеву:

Это чуткие люди с тонкой душевной организацией. Безвольны. Привыкли жить не работая. Вырождающееся дворянство.

– Можно ли сказать, что автор возлагает надежду на будущее России на этих людей?

Выводы по Лопахину:

Энергичный, предприимчивый, но чрезмерно прагматичный. Стремление к выгоде, к обогащению преобладает над душевной чуткостью.

– Можно ли сказать, что автор возлагает надежду на будущее России на Лопахина?

Выводы по Пете и Ане:

Идеалистичны, стремятся к лучшему, но их мечты реальными действиями не подкрепляются.

Предчувствуя близость и возможность социальных изменений, Чехов связывал мечты о светлом будущем России с новым, молодым поколением. При всей неопределенности будущего («вся Россия — наш сад») оно принадлежит ему. Пьеса содержит размышления **писателя** о людях и о времени.

Петя чувствует, что сад не только опорочен крепостническим прошлым, но и обречен настоящим, в котором нет места прекрасному. Будущее рисуется ему как торжество не только справедливости, но и красоты. Аня и Петя хотят, чтобы вся Россия была как прекрасный цветущий сад.

Жанровое своеобразие пьесы.

Как видим, картина довольно грустная.

- Почему же Чехов назвал свою пьесу комедией?

Комедия – жанр драматического рода, задача которого произвести комическое впечатление на зрителей (читателей), вызывая их смех с помощью:

- а) смешной наружности
- б) речей (т.н. комизм слова)
- в) поступков, нарушающих социально-психологические нормы и обычаи общества (комизм действия персонажей).

– Что же делает «Вишнёвый сад» комедией?

А.П. Чехов считал «Вишнёвый сад» комедией, т.к. в пьесе есть элементы комического, основанные на недоразумениях, абсурдности происходящего:

- Епиходов жалуется на преследующие его несчастья, роняет стул, после чего горничная Дуняша сообщает, что она сделала ей предложение;
- Гаев беспокоится о судьбе вишнёвого сада, однако вместо решительных действий произносит возвышенную речь в честь старинного шкафа;
- Петя Трофимов рассуждает о прекрасном будущем, но не может найти свои калоши и падает с лестницы. Тем не менее общее настроение пьесы скорее грустно- поэтическое, чем веселое: её герои живут в атмосфере тотального неблагополучия.

Но не нужно забывать и о том, что для многих «Вишнёвый сад» является драмой. Первая постановка – во МХАТе – раскрывала эту пьесу как драму.

-А что является задачей драмы?

(Показать столкновение интересов, конфликт мировоззрений для того, чтобы выявить самое лучшее, верное, самое правильное с точки зрения автора).

Так всё-таки «Вишнёвый сад» – комедия или драма?

А) У пьесы «Вишнёвый сад» – двойственная жанровая природа. В ней тесно переплетены элементы комического и трагического.

Б) Автор не подтверждает однозначной правоты какого-либо персонажа. Мировоззрение каждого из действующих лиц пьесы заслуживает уважения, а конфликт между ними вызван устройством самой жизни.

Высылать ответы не надо, на следующем уроке тетради с работами соберу