

**Русские песни и пьесы
А.Н. Островского**

**Выполнила ученица 10 «б»
Антипова Елизавета**

© МОУ СОШ №15, г. Ярославль

Цель:

выяснить, почему Островский обращается к русским народным песням.

Народная русская песня, песня крестьянская вместе с людьми, переезжавшими в города, поднималась из народных глубин в среду разночинную, городскую.

Пришедшая из образованного сословия гитара и созданная народом песня нашли друг друга и объединились.

В этот мир вошел Островский. Он быстро стал не только любителем, но и знатоком песни. Он имел определенные взгляды на ее характер, место в народной жизни, на ее особенности.

Знать эти взгляды бесполезно для понимания творчества Островского.

«Бедность не порок»

Конфликт пьесы – столкновение Любима Торцова и Коршунова. Кто из них подчинит своему влиянию душу Гордея Торцова? Драматург ставил перед собой задачу сопоставить два враждующих лагеря. Один представлен Коршуновым и связанным с ним Гордеем Торцовым, другой – Любимом, молодыми влюбленными, всеми, кого можно включить в «народный мир». Островский не мог выразить эту идею посредством движения интриги. Для выражения своей мысли он обратился к святочным обрядам и песням, хотя и не двигающим действие, но не менее важным, нежели любовная интрига Митя – Любовь Гордеевна.

Островский создавал особый тип пьесы – праздничное, святочное представление.

Фабриканту Коршунову и богатому купцу Гордею Торцову он противопоставлял не только Любима Торцова, Митю, Любовь Гордеевну. Он противопоставлял им особую стихию – поэтические обряды и песни. Исследователи отмечают, что в пьесе «Бедность не порок» больше песен, чем в любой другой пьесе Островского (а именно – 19).

Однако дело не в количестве. Включение песен имеет идейный смысл и формирует особый стиль комедии. Комедия посвящена семейной жизни.

«Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек», – сказал Н. В. Гоголь.

Песня освещает и отмечает каждое событие человеческой жизни, дает ему поэтическую санкцию.

Островский изображает тот мир, где выражение чувства облекает форму песни. Песня – это чувство, порыв, душа человека. При этом именно народная песня.

Н. Г. Чернышевский справедливо отнес «Бедность не порок» к тому же роду, что и «Мельник – колдун, обманщик и сват» А. О. Аблесимова – комической опере, в которой важную роль играют обычаи, обряды и песни народа.

Без исполнителей песен «Бедность не порок» ставить нельзя. Островский придавал этому особое значение. По его просьбе роль Гуслина исполнял известный певец Климовский. Даже маленькую роль старика с балалайкой играл оперный певец Лазарев. Его пение выражало стихию спектакля. «...Восхождение фистулою до самых верхних звуков и плясовой, поджигающий характер чувства. Все знают, как поет Лазарев разные песни свои в комедии Островского, как он живет весь в эти ми ты», - вспоминал А. Григорьев.

Песня не только помогает донести идею пьесы. Музыкальный принцип лежит в основе ее построения, группировки действующих лиц.

«Гроза»

Иллюстрация А. Скородумова

Пьеса открывается сценой, в которой Кулигин поет известную русскую песню «Среди долины ровныя, на гладкой высоте...» (песня стала народной, хотя написана она на стихи поэта А. Ф. Мерзлякова (1778-1830)). Эта песня является как бы эпиграфом к пьесе.

Среди долины ровныя,
На гладкой высоте
Цветет, растет высокий дуб
В могучей красоте...

В песне много сюжетных переключек с пьесой в целом (они отмечены курсивом в тексте), и особенно – с образом Катерины. Одиночество Катерины, ее мечты о любви, семье, ребенке остаются только мечтами, как и у лирического героя песни. «Это песня о трагичности добра и красоты: чем богаче духовно, чем высокогорнее нравственно человек, тем меньше у него внешних опор, тем драматичнее его существование... В песне, которая у зрителей буквально на слуху, уже предвосхищается судьба героини с ее человеческой неприкаянностью. Песня с первых страниц входит в «Грозу» и сразу же выносит конфликты и характеры трагедии на общенародный песенный простор».

Лебедев Ю.В.

Г. Н. Федотова в роли
Катерины Малый
театр, Москва. 1866 г.

Характер Катерины – характер песенный. Песенное начало проходит через всю драму. Не случайно тонкий знаток драматического стиля В. И. Немирович-Данченко определил своеобразие художественной формы «Грозы» такой формулой:

«Спектакль должен быть... простым, как песня. Русская песня несет в себе всегда глубокое и простое чувство. В ней услышишь и о неволе, и о горе потери любимого человека, песня любви... песня о «неволюшке».

Но эта песенность «Грозы» – явление не такое простое, она не имеет ничего общего со стилизацией, и в основе ее лежит реалистическое отражение жизни.

Сюжет «Грозы» взят не из песни. Его подсказал житейский случай, каких много бывало в русских городах. Сам характер Катерины взят из жизни, обрисован реалистически и дан в обстоятельствах, типичных для жестокой и бесчеловечной русской действительности.

Откуда же это сходство между характером Катерины и тем женским типом, который запечатлела русская песня? Возникает это сходство из-за того, что у песни и у Островского один и тот же прототип – русский народный характер с его тягой к воле и обаятельной душевностью.

Но была и другая причина. Поэзия входила в народную жизнь прежде всего в виде песни. В песне люди выражали свои думы и чувства, свои мысли и чаяния. Стремление выразить их в складной песенной форме отвечало самой природе этого чувства, далекого от вульгарности и прозы.

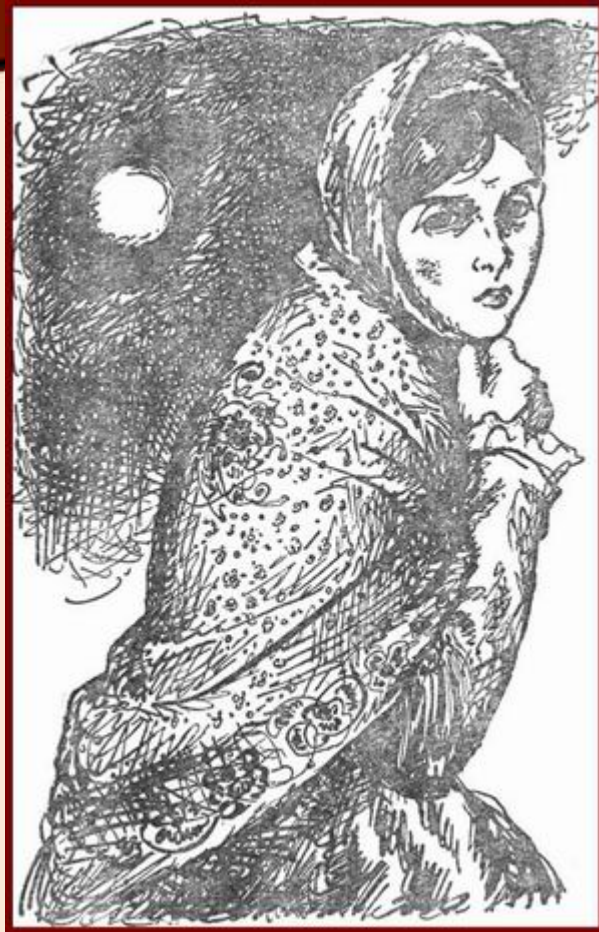

Иллюстрация
А. Скородумова

Вот как возникает песня на устах Катерины. В знаменитом монологе из последнего акта Катерина выражает свою тоску по Борису. Мы чувствуем в каждой фразе ее, как нарастает эта тоска: «Как мне по нем скучно! Ах, как мне по нем скучно! Уж коли не увижу я тебя, так хоть; услышь ты меня издали». Здесь важен и внутренний ритм каждой фразы, показывающий, как крепнет ее тоска и как рождается страстное желание, чтобы любимый услышал ее.

Иллюстрация
А. Скородумова

Дальше Катерина переходит на песню: «Ветры буйные, перенесите вы ему мою печаль-тоску!» Эти слова из песни не просто вставлены в речь для украшения. Они естественно родились из смысла речи, из потребности выразить чувство. Тоска и любовь окрашивают речь эмоцией, волнение нарастает, возникает поэтический подъем, который требует песни.

Дальше Катерина произносит фразу, являющуюся своеобразным повторением той, которую она произносила вначале: «Батюшки, скучно мне, скучно!». Эта повторяющаяся фраза опоясывает монолог, так же как повторяющаяся строка опоясывает куплет песни. В заключение Катерина зовет Бориса, и это обращение ее тоже строится на нарастающей эмоции и ритмическом нарастании: «Радость моя! Жизнь моя, душа моя, люблю тебя! Откликнись».

Итак, монолог Катерины – речь, построенная не только на смысловой основе, но и на основах красоты, это речь плавная и музыкальная. Эта плавность и красота речи отражают красоту душевного мира Катерины, чистоту, бескорыстие, песенное, поэтическое начало ее души. Песня возникает в речах Катерины и по другой причине. Переживания Катерины не просто ее индивидуальные переживания. Она чувствует так же, как чувствовало множество женщин старой Руси. Обращаясь к формулам песни, к которым обращались до нее другие, она словно сближает свою судьбу с их судьбой. *Песня выступает перед нами как форма коллективного сознания коллективной судьбы*

Иллюстрация
А. Скородумова

Приближение речи Катерины к поэтическим формулам песни, своеобразная обобщенность речи требуют особого характера ее произнесения.

Островский возводит характер Катерины в обобщенный поэтический тип не тем, что изымает ее из бытовой среды, а тем, что делает ее представительницей традиционных и овеянных поэзией бытовых форм народной жизни.

Вывод

Русская песня для Островского не только театральный прием, с огромной силой воздействующий на зрителей-слушателей, но и средство раскрытия самобытной русской природы, один из способов передачи народной стихии. Песни не только помогали донести идею пьес, но и музыкальный принцип лежал в основе построения пьес («Бедность не порок»), группировки действующих лиц.

Список использованной литературы

1. Лебедев Ю.В. О народности «Грозы», «русской трагедии» А. Н. Островского // Русская литература. 1981. №1.
2. Снегирев И. Дневник. М.: Университетская типография, 1904. - С. 452
3. Штейн А.Л. Добрый гений русского театра. М.: Лазурь, 2004. 240 с., илл.
4. Ревякина А.И. Драматургия А.Н. Островского. М., 1973.
5. Ревякин А.И. Искусство драматургии А.Н. Островского. М., 1974.