

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Лабинский аграрный техникум»

Автор: Боровец Элина

Номинация: «Проза»

Тема: «Великий мастер русской драмы». «Вся жизнь – театр, а люди в ней – актеры»,- эти слова Шекспира вполне можно отнести к жизни и творчеству Александра Николаевича Островского, создателя русского драматического театра.

Островский – разнообразен. Его пьесы – это сама жизнь: сложная и противоречивая, трагическая и комическая. В них – мечты о счастье, о любви и о свободе.

Драматург словно пытается заглянуть в души своих героев, позволяя и нам погрузиться в их мир.

Иследуя жизнь, быт и нравы купеческого сословия, Островский создает целую галерею персонажей: Дикие и Кабановы, Кнуровы и Паратовы, Бальзаминовы и Бородкины. А рядом с ними, в этом мире «темного царства», живут и страдают «униженные и оскорбленные»...

...Сейчас иногда приходится слышать: «Пьесы Островского несовременны, это все в прошлом». А я не могу согласиться: ведь прошлое – это ключ к настоящему.

...Итак, Островский и его пьесы жизни.

Занавес!

«Среди долины ровныя, на гладкой высоте...»- поет Кулигин в начале пьесы «Гроза» и тут же прерывает песню восторженными словами: «Чудеса, истинно надо сказать, что чудеса!...Вот, братец ты мой, пятьдесят лет и каждый день гляжу я на Волгу и все наглядеться не могу... Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется!»

Действительно, в природе нет изъянов. В ней все разумно и гармонично. А что происходит с людьми? На фоне прекрасного волжского пейзажа разворачивается трагедия человеческой жизни, в которой господствуют ложь, лицемерие, беззаконие.

С волнением мы наблюдаем за тем, что происходит на сцене.

Вот появляется Савел Прокофьевич Дикой, уважаемый в городе человек. Мы его еще не видим, но слышим: он недоволен, кричит, ругается, а для недовольства у него всегда есть повод и, прежде всего, его племянник Борис, за наследством которого он «приглядывает». Грубость, жестокость, необузданный нрав Дикого сочетаются с тупостью и откровенной наглостью, умением приспособливаться. На вопрос городничего, почему он «не рассчитывает хорошенько своих работников», Савел Прокофьевич почти с детской наивностью отвечает: «...много у меня народу в год-то перебивает, вы то поймите: недоплачу я им по какой-нибудь копейке..., а у меня из этого тысячи составляются, так оно мне и хорошо!»

Под статью Дикому и его кума Марфа Игнатьевна Кабанова. Но если Дикой открытый «ругатель», и все хорошо знают, чего от него можно ожидать, то Кабанова действует по-другому. Один только выход её на сцену вызывает предчувствие чего-то нехорошего. Внешне у неё все под видом благочестия. Она редко повышает голос. Но она страшнее Дикого. Её монотонная деспотия может довести до отчаяния любого, кто окажется в её власти. Постоянные поучения, наставления, преследования невозможно выдержать. Кажется, она петлю затягивает на шее человека, «точит, как ржа железо». Наблюдая за тем, как Кабанова управляет своими домашними, понимаешь, почему даже сын Тихон так стремится вырваться из дома да «хоть две недели на воле пожить».

Поэтому Кулигин с грустью констатирует: «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие».

И вот в этом мире убогости, жестокости и мракобесия оказывается молодая женщина, невестка Кабановой, Катерина. Её появление словно оживляет сцену. Перед нами мечтательная, поэтичная и очень привлекательная героиня. Её тонкая натура открыта красоте и любви. Она рвется к свободе. Весь её облик ассоциируется с образом птицы, запертой в клетке. Однако, несмотря на внешнюю мягкость, Катерина обладает сильным характером: «Эх, Варя, не знаешь ты моего характеру. Уж коли мне здесь опостынет, так не удержат меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так и не стану, хоть ты меня режь!»

Жизнь сводит Катерину с Борисом. И мы видим, как меняется Катерина, как она нежна и трепетна, как счастьем светятся её глаза!

Но невольно возникает вопрос, а действительно ли это любовь? Ведь, наблюдая за Борисом, зритель видит, что он покорно сносит все издевательства своего дядюшки-самодура, ни в чем ему не прекословит и вряд ли когда-нибудь попробует отстоять свои права. Человек тонкий, Катерина не могла не почувствовать, что Борис так же слаб, как и Тихон. Но именно благодаря Борису она впервые почувствовала, что значит быть счастливой. А за счастье иногда приходится платить большую цену.

Последняя сцена спектакля потрясает зрителя.

Истерзанная, измученная Катерина мечется, пытается найти хоть какую-то поддержку, хоть в одной душе найти отклик или сочувствие – но никого нет, она одна на пустой сцене.

К самоубийству Катерины можно относиться по-разному: не понимать, осуждать, сочувствовать, но важно другое: её смерть словно высветила всю пагубность «темного царства», заставила заговорить даже самых покорных и бессловесных, а это значит, что в сознании и душах людей начинается пробуждаться протест против жестокости, насилия и беззакония. Тихон в последней сцене бросает матери упрек: «Это вы её погубили, маменька, вы!».

...И снова: занавес!

1878 год. Прошло почти 20 лет после «Грозы», и на смену Диким и Кабановым приходят Кнуровы, Вожеватовы, Паратовы. Это уже другие герои. Они даже внешне выглядят совсем иначе: цивилизованные господа, умные,

образованные, культурные. Они интересуются литературой и искусством, посещают выставки, бывают в Париже, успешно ведут торговлю, их дела процветают. Но интересно, что изменилось в их душах и характерах? В чем они видят ценность человека? Давайте посмотрим еще один спектакль по пьесе Островского «Бесприданница».

Дом Огудаловых. В нем живет главная героиня пьесы Лариса.

Её судьба во многом схожа с судьбой Катерины. Но Лариса умнее, более утонченная, она образованна и талантлива. Её красота и внешнее обаяние привлекают внимание многих мужчин, и многие из них хотели бы взять её в жены. Но у Ларисы есть один недостаток: она бесприданница.

Как и Катерина, Лариса мечтает о любви и счастье. Ей хочется побыстрее вырваться из родительского дома, который все больше напоминает «цыганский табор». Зритель чувствует и понимает, как она страдает от своего униженного положения, от осознания, что мужчины посещают их дом только чтобы посмотреть на неё. А по городку уже поползли нехорошие слухи. Поэтому понятно, что заставило Ларису заявить матери: «Выйду замуж за того, кто первым посватается». А первым оказался Карандышев, мелкий чиновник и довольно жалкий человек. Лариса уже смирилась со своей судьбой, но именно в этот момент появляется Паратов, которого она любила и который её безжалостно, без всяких объяснений бросил.

Теперь его неожиданное появление пробудило в душе девушки надежду, что и в её жизни счастье возможно. Лариса не сводит с него глаз. В них любовь, вера, сомнение. Её чувство словно передается Паратову. Еще мгновение – и он бросится к ногам Ларисы... Но сильный и расчетливый Паратов сумел справиться с минутной слабостью. Золотые прииски, на которых он «был женат», победили.

В зале мертвая тишина.

Кажется, пережить такой подлый обман невозможно. Лариса раздавлена, унижена, из неё словно душу вынули. Так же, как Катерина, она оказалась перед проблемой выбора. Приходит мысль о самоубийстве, но... страшно. Лариса не способна на решительный шаг. И только появление Карандышева разрешает ситуацию. Он кричит Ларисе, что её, как вещь, разыграли в орлянку... И все: мечты, надежды, любовь – ничего нет. Пустота... Но уже рождается новая Лариса, готовая принять законы безжалостного и циничного мира денег. Она словно пробуждается и осознает, что её воспринимают как игрушку для забавы: «Да, я вещь... Но я дорогая вещь, а дорогая вещь требует дорогой оправы». Мне кажется, что эти слова Ларисы предполагают не покорность и смирение, а месть.

От окончательного падения Ларису спасает выстрел Карандышева. Поэтому в последние минуты жизни она благодарит его: «Милый мой, какое благодеяние вы для меня сделали! Как хорошо умереть, пока еще упрекнуть себя не в чем».

Обе пьесы заканчиваются трагически. Две прекрасные молодые женщины покидают этот мир, вызывая боль и сострадание у зрителей...

Чем больше я знакомлюсь с творчеством А.Н. Островского, тем больше поражаюсь многогранности его таланта.

Вот перед нами на сцене Миша Бальзаминов, маленький, смешной, наивный и простодушный. Окружающие его принимают за дурачка.

Ему уже сорок, но он не женат. Все его сознание сосредоточено не на любви, не на карьере – он мечтает жениться на богатой невесте. Несколько неудачных попыток заставили Мишу разочароваться в мечте. Но судьба оказалась благосклонна к нему: сваха все-таки нашла для него богатую невесту – Домну Белотелову. Увидев её, Бальзаминов даже испугался: «...уж больно они пышные», но, вспомнив о приданом, взял себя в руки. Стоит прислушаться к диалогу жениха и невесты: «И давно вы меня любите?»- спрашивает Белотелова. «В четверг, после обеда. На прошлой неделе»,- был ответ. «Так это недолго...» - «Могу и больше».

Авторская ирония, насмешка над попытками людей разбогатеть, во что бы то ни стало, вызывают смех и у нас, людей 21 века, хотя мы очень изменились и, кажется, совсем не похожи на героев Островского. Мы действительно стали другими: более раскрепощенными, свободными, перед нами открыто много возможностей для собственной реализации, мы ставим перед собой цели и добиваемся их осуществления. Но ведь и нам нужны доброта, внимание, поддержка. Нам так же, как и героям Островского, хочется любить и быть счастливыми.

Разве после этого можно сказать, что Островский несовременен или скучен? Он разнообразен, как и сама жизнь. Вместе с его героями мы плачем и смеёмся, грустим и радуемся и говорим: «Спасибо!»

Его пьесы заставляют нас задуматься над истинной ценностью человека. ...Спектакль окончен. Занавес опущен. Театр затих.... И вдруг эту тишину разрывает шквал аплодисментов! Это благодарность за талант!

Мы стоим и не можем уйти: мы еще во власти тех впечатлений, которые подарил нам спектакль. И эти чувства ещё долго будут жить в нас.

Боровец Элина Олеговна

Номинация «Проза»

Название произведения «Великий мастер русской драмы»

(ЛАТ-Лабинский аграрный техникум)

Великий мастер русской драмы

200 лет назад, 12 апреля 1823 года, в Москве, родился Александр Николаевич Островский - один из самых выдающихся драматургов России. Его талант и гениальность оставили неизгладимый след в истории русской литературы, и его произведения до сих пор считаются классикой.

Отец его, сын священника, выпускник Костромской семинарии, работал судебным стряпчим, обеспечивал семью, сумел добиться высокого чина и получить дворянство, занимался коммерческими и имущественными делами. А мать - дочь пономаря. Её не стало, когда будущему писателю было всего 8 лет. Ещё в детстве Александр Николаевич проявил необыкновенный интерес к театру и литературе. Он читал много книг, посещал спектакли, и все это привнесло в его душу зерна творчества.

Первые попытки Островского в драматургии были неудачными. Но он не отчаивался и продолжал писать. Творческий путь писатель начал с публикации короткой пьесы «Картина семейной жизни».

«Свои люди – сочтемся!» – произведение, с которого началась слава писателя. Оно было создано в 1849 году. В 1859 году, на сцене Малого театра состоялась премьера пьесы "Гроза". Это было настоящее открытие для русской публики. "Гроза" поразила своей глубиной, эмоциональностью и реализмом. Она открывала новые горизонты в русской драматургии и стала отправной точкой для дальнейшего творчества Островского.

После успеха "Грозы" Островский стал писать одну за другой свои великие пьесы. "Бесприданница", "Снегурочка", "Бедность не порок", "Волки и овцы" - все эти произведения проникнуты глубоким психологизмом, острыми социальными вопросами и живыми образами, отражающими не только реальность того времени, но и затрагивающими универсальные темы, актуальные и по сей день.

Одной из особенностей творчества Островского было умение сочетать драматическую напряжённость с юмором и сатирой. В его произведениях есть место и глубокому лиризму, и острому социальному осуждению, и живописанию быта.

Александр Николаевич Островский был не только великим драматургом, но и активным общественным деятелем. Он боролся за права крестьян и рабочих, выступал против социальной несправедливости и произвола. Его произведения стали голосом тех, кто был его лишён.

Островский также был основателем Московского «Малого театра», которой имел цель в развитии русской драматургии и поддержке молодых талантливых авторов. Александр Николаевич активно участвовал в работе общества, организовывал конкурсы и премии для молодых драматургов.

Произведения драматурга вызывали огромный интерес у зрителей и пользовались большим успехом. Островский мог передать сложные чувства и эмоции своих персонажей, а его драмы часто вызывали сильные эмоциональные отклики у зрителей. В то же время он получил много положительных отзывов и похвал от критиков своего времени. Одни из самых ярких и известных похвал пришли от критиков Николая Добролюбова и Владимира Стасова.

Николай Добролюбов, известный русский литературный критик и общественный деятель, считал Островского одним из величайших драматургов своего времени. Критик высоко оценивал способность Островского передавать живые и реалистичные образы, а также его мастерскую работу с драматической структурой и диалогами. Добролюбов отмечал, что Островский обращается к социальным проблемам и несправедливости, что делает его произведения актуальными и значимыми.

Владимир Стасов, русский музыкальный и художественный критик, также высоко ценил Островского, отмечая способность сочетать драматический накал с юмором и сатирой, а также умение передавать сложные чувства и эмоции персонажей. Стасов считал, что Островский создаёт живописные и реалистичные образы, которые до сих пор остаются незабываемыми.

Критики хвалили Александра Николаевича Островского за его талант в создании реалистических и живых образов, за яркую и точную характеристику русской действительности, за остроумие и сатирическую основу его пьес, за глубокое понимание общественных проблем и противоречий, а также за то, что его произведения отражали национальные особенности русской культуры и быта.

В целом, не только критики прошлого времени ценили Островского за его мастерство в создании живописных и реалистичных образов, за его способность передавать сложные чувства и эмоции персонажей, за его актуальность и социальную значимость, но и по сей день современники не обходят стороной великого мастера русской драмы. Произведения А.Н. Островского считались и продолжают считаться важными и ценными для русской литературы и искусства.

Сегодня, спустя 200 лет после его рождения, творчество Островского остаётся актуальным и важным. Его пьесы по-прежнему ставят на сценах театров, их экранизируют, их изучают в школах, техникумах и вузах. Они помогают нам понять нашу историю, задуматься о наших ценностях и проблемах.

Александр Николаевич Островский - великий мастер русской драмы. Его произведения переполняют нас эмоциями, заставляют задуматься о глубине человеческой души и вызывают настоящую любовь к искусству. Великий драматург оставил нам наследие, которое мы должны беречь и передавать будущим поколениям. Пусть его творчество всегда будет вдохновлять нас и напоминать о важности искусства в нашей жизни.