

V. THE SPIRITUAL, MORAL AND AESTHETIC ASPECTS OF CULTURE



ПРИБЛИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К НРАВСТВЕННОМУ СОДЕРЖАНИЮ ПЬЕСЫ А. П. ЧЕХОВА «ЧАЙКА»

Н. А. Выдрина

*Кандидат педагогических наук
Западно-Казахстанский
государственный университет
имени М. Утемисова, г. Уральск,
Западно-Казахстанская область,
Казахстан*

Summary. Chekhov's understanding of the purpose of human life and art enriches man spiritually. The article talks about ways of introducing young readers to the moral content of Chekhov's play "The Seagull." This work is based on consideration with students of the author's position in the play.

Keywords: Students; drama; heroes; "The Seagull".

Созданная и поставленная на сцене в конце 90-х годов XIX века пьеса «Чайка» имела ярко выраженный новаторский характер, поэтому и не была вначале понята и оценена по достоинству. Это очень сложное для восприятия произведение, требующее от читателей и зрителей напряженной работы мысли, умения увидеть полутона, уловить подтекст, почувствовать за обыденными ситуациями во многом скрытый драматизм судеб героев, ощутить лирическое звучание в авторском взгляде на изображаемое.

Хотя А. П. Чехов сознательно нарушал существовавшие законы сцены, драматическое начало в «Чайке» проявляется порою сильнее, чем в написанных в традиционной манере пьесах. Оно носит сгущенный, концентрированный характер. Единомышленник А. П. Чехова Вл. И. Немирович-Данченко, поставивший «Чайку» во МХАТе, писал: «...Я готов ответить чем угодно, что эти скрытые драмы и трагедии в каждой фигуре пьесы при умелой, не банальной, добросовестной постановке захватят и театральную залу» [3, с. 375]. Действительно, можно было бы написать несколько пьес об отдельных героях «Чайки». Это могут быть пьесы о Сорине, Дорне, Маше и Медведенко, Аркадиной, Треплеве и Тригорине, Нине Заречной. В сильных классах ученики, работая в группах, могут попытаться сделать наброски таких пьес. В классах среднего уровня предлагаем школьникам подготовить сообщения о драматичной судьбе каждого из указанных героев.

В пьесе предстает многомерная картина: жизненные установки, поступки, размышления действующих лиц находятся в тесной связи между собой, соотносятся друг с другом. Так начинают звучать ключевые для «Чайки» темы: тема назначения искусства, тема разобщенности людей и их стремления к идеалу. Самостоятельно ученикам очень трудно осмыслить эти сложные проблемы, поставленные в пьесе, поэтому прибегаем к эвристической беседе, вопросы для которой школьники получают заранее, чтобы работа над ними на уроке шла эффективнее.

В пьесе, начинает беседу учитель, предстает два подхода писателя к своему творчеству. Далее задается следующий вопрос: «В чем разница между писательской манерой Тригорина и Треплева?» Тригорин, отвечают учащиеся, постоянно заносит в книжку услышанные слова, описания реальных житейских ситуаций, пытаясь правдиво и лаконично воспроизвести в своих произведениях жизнь.

Треплев считает, что в искусстве нужны новые формы. Его не удовлетворяют пьесы, отражающие пошлую жизнь и содержащие маленькую, «удобопонятную» мораль» [2, с. 109]. По его мнению, «надо изображать жизнь не такую, как она есть, и не такую, как должна быть, а такую, как она представляется в мечтах» [2, с. 111]. В своей пьесе он берет сюжет из области отвлеченных идей.

«Кому же из этих писателей, – задает следующий вопрос учитель, – отдает предпочтение Чехов – Тригорину или Треплеву?» Ученики замечают, что отношение Тригорина к писательскому труду напоминает самого Чехова, который использовал в своих произведениях материалы записных книжек, правдиво фиксирующих реальные факты; стремился к лаконизму в описаниях. Но по-своему прав и Треплев: он имеет право на самовыражение, что признает и сам Тригорин. Его пьеса взволновала хорошо знающего жизнь Дорна. В дальнейшем, начав печататься, Треплев приобретает свой круг читателей.

Чем же обусловлена разница в подходах к изображению жизни у этих двух писателей? Учитель обращает внимание на то, что в списке действующих лиц Чехов называет Тригорина «беллетристом». Беллетрист – это повествователь, его область – проза жизни. Треплев и драму, и последующие произведения наполняет эмоциональным звучанием. Нина полагает, что в пьесе Треплева нет правдивости, мало действия. Но главное в творчестве Треплева уловила не девушка, пробующая себя в роли актрисы, а Маша – «нелепая девица», как отзывается о ней Треплев: «У него ...манеры, как у поэта» [2, с. 122]. Действительно, пьеса Треплева передает чувства его современников, общее ощущение неблагополучия, одиночества. Мирская душа на безжизненной в далеком будущем Земле произносит: «Холодно, холодно, холодно. Страшно, страшно, страшно. Пусто, пусто, пусто» [2, с. 113]. Эти чувства в той или иной форме испытали почти все действующие лица «Чайки».

Итак, продолжает учитель, и Тригорин, и Треплев талантливы, но они испытывают недовольство по отношению к своему творчеству. Далее продолжается беседа:

– Чего же как писателю не хватает Тригорину? Почему он не достигает уровня И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого?

– Тригорин старается писать правдиво: воссоздать живые лица, реальную обстановку действия, но чувствует и любит он только природу, а другие темы (положения народа, прав человека и т.д.) он поднимает по обязанности. В его произведениях нет знания народа и романтической приподнятости, как у Тургенева; страстного стремления к самосовершенствованию, к разрешению «проклятых вопросов», как у Толстого. Искусство Тригорина не может иметь источником и собственную его жизнь: он далеко не подвижник. Произведения Тригорина напоминают чучело чайки: в них есть правдивость, но нет души, нет высокого и прекрасного начала, которое есть в живой свободной птице, летящей над озером.

– В чем трагедия Треплева как художника и как человека?

– Дорн предостерегает Треплева: «В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете, иначе ... вы заблудитесь и ваш талант погубит вас» [2, с. 118]. Треплев, считает Дорн, мыслит образами, воздействует на чувства читателей, производит впечатление, но он не имеет определенных задач. Треплев, выходя на профессиональную дорогу писателя, понимает, что все написанное должно свободно литься из души. Он, как поэт по своей натуре, жизненные впечатления пропускает через себя, через свои мечты. Треплев в отличие от Тригорина способен на романтически возвышенное чувство. Он боготворит Нину, видит в ней воплощение всего лучшего на земле: «Я зову вас, целую землю, по которой вы ходили, куда бы я ни смотрел, всюду мне представляется ваше лицо, эта ласковая улыбка, которая светила мне в лучшие годы моей жизни» [2, с. 153]. Но Треплев очень раним, долгое время остается большим ребенком, потом после ряда испытаний ощущает преждевременную старость души. Нину жизненные бури закалили как человека и художника. Треплев же, совершенно не зная суровой реальности, не имеет и четких ориентиров, как ее улучшить, куда звать читателя. Он печально говорит Нине: «Вы нашли свою дорогу, вы знаете, куда идете, а я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую и не знаю, в чем мое призвание» [2, с. 154].

К людям искусства, продолжает далее учитель, относятся в пьесе и две актрисы: Аркадина и Нина Заречная:

– Какие противоречия отмечает Чехов в жизненной позиции и поведении Аркадиной? Как это отражается в ее игре на сцене?

– Аркадина всегда озабочена тем, как она выглядит. Она уделяет большое внимание одежде, прическе, голосу, своим манерам. Молодит ее и то, что она всегда настроена оптимистически, любит сцену, отличается большой работоспособностью как актриса. В реальных жизненных ситуа-

циях можно ощутить ее актерство, игру. Она, как ангел, ухаживает за больными; моет в корыте детей прачки; вставая на колени, произносит мелодраматический монолог перед Тригориным. В ее доме бывают артисты, писатели. Много в жизни она делает напоказ, так как «имя ее постоянно треплют в газетах». Но в реальности у Аркадиной нет сильного и глубокого чувства к Тригорину, как у Треплева к Нине. Произнося высокопарные слова, адресованные ему, называя его «изумительным, великолепным» повелителем, она, добившись своего, думает про себя: «Теперь он мой». Далее она говорит с Тригориным «развязно, как ни в чем не бывало». У нее нет романтического настроения души, о чем свидетельствуют некоторые разговорные и даже грубоватые слова и выражения в ее речи: «никогда не была фефелой», «вот вам, – как цыпочка», «что-что, а уж одеться я не дура». Аркадина отличается скупостью. Она не желает даже незначительно помочь материально брату и сыну, хотя у нее лежит в банке семьдесят тысяч – очень крупная в то время сумма. Даже слугам она дает рубль «на троих».

Треплев говорит об Аркадиной: «Психологический курьез – моя мать. Бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой, отхватит тебе всего Некрасова наизусть, ...но попробуй похвалить при ней Дузе. Ого-го! Нужно хвалить только ее одну...» [2, с. 108]. Действительно, Аркадина самолюбива, капризна и эгоистична. Не случайно у Чехова и упоминание о Некрасове в исполнении Аркадиной. Одна из ведущих тем поэта – страдания народа. Может ли Аркадина в полной мере почувствовать произведения Некрасова? Мы видим, что в пьесе простой народ представляют три персонажа, два из которых даже не имеют имени: работник Яков, повар и горничная, но их судьбы совершенно не интересны Аркадиной. Да, Аркадина талантлива, но как и Тригорин, она не дотягивает до высокой планки в искусстве, которую представляют классики. Для этого нужна полная самоотдача, самоотверженность и подвижность, как в жизни, так и на сцене.

– Как начинающая актриса Нина Заречная противопоставлена в пьесе Аркадиной?

– Самолюбование Аркадиной чуждо Нине Заречной как актрисе. Для нее характерна искренность игры, ее привлекает простота Тригорина и правдивость его произведений. Любовь к Тригорину окунула Нину в прозу жизни, помогла познать ее и обрести стойкость. Но грубая сторона действительности породила в ней чувство утраты прелести чувств, пережитых с Треплевым, которых уже не вернуть. Нина ощущает себя чайкой. Чайка – красивая птица и в то же время у Чехова этот образ приобретает и символическое значение: чистоты, свободного полета, романтической приподнятости над бытом. Возможно, Нина станет хорошей актрисой, соединив в своем творчестве знания о реальной жизни Тригорина, высокие мечты Треплева, наслаждение работой и любовь к театру Аркадиной, хотя путь ее

не будет легким. Уже в его начале она испытывает усталость и горькое чувство бесприютности, а ее жалобы напоминают крики чайки.

В юности Нина мечтала о шумной славе. Пройдя трудные жизненные испытания, она понимает: в искусстве главное нести крест, терпеть и веровать.

– С образом чайки в пьесе тесно связано и изображение озера, на берегу которого выросла Нина. Как воспринимают его Нина, Треплев, Дорн, Аркадина, Тригорин?

– Нину тянет к озеру, как чайку. После жизненных разочарований в ее душе остается образ «ясной, теплой, радостной, чистой жизни» на его берегах. Свою пьесу Треплев ставит в естественных декорациях: «Поднимается занавес: открывается вид на озеро: луна над горизонтом, отражение ее в воде» [2, с. 113]. Дорн, выслушав признание Маши о ее безответной любви к Треплеву, восклицает: «Колдовское озеро». Поэтическое очарование озера в какой-то мере ощущает и Аркадина, вспоминая о прошедшей жизни в дворянских усадьбах по берегам озера с музыкой, пением и романами, романами. Судьбу Нины, выросшей на берегу озера счастливой и свободной, как чайка, Тригорин делает сюжетом для небольшого рассказа. Но он все-таки воспринимает озеро довольно обыденно, прозаически, при свете дня: «Должно быть, в этом озере много рыбы?» [2, с. 116].

В последнем действии, отмечает учитель, озеро предстает в осеннюю непогоду: на нем громадные волны. Это описание является романтическим фоном для последнего свидания с Ниной Треплева, не перенесшего бури в душе, вызванной неразделенным чувством и творческим кризисом.

– В чем же трагедия Треплева? Почему он не смог выстоять перед ударами судьбы?

– Праздность, уязвленное самолюбие и недостаток материнской любви в детстве и юности, незнание реальной жизни породили слабость, уязвимость Тригорина как человека и художника. К тому же, он был раним как поэт, для которого собственные чувства становятся источником творчества. Такие люди, как большие дети, подчеркивает учитель, требуют к себе очень внимательного и бережного отношения окружающих. Его чувства понимает Полина Андреевна, хочет помочь Маша, нежно любит Сорин, поддерживает в творческих начинаниях Дорн. Но для Треплева решающее значение имеет любовь двух женщин: матери и Нины Заречной.

– Достаточно ли внимательна к своему ранимому сыну мать?

– Аркадина любит сына, но не признает его права на собственные поиски в искусстве, уязвляет его самолюбие. Через два года она вновь привозит Тригорина в усадьбу Сорина, где живет Треплев, хотя знает, что это будет неприятно сыну, видящему в известном писателе соперника в любви и творчестве. Зная, что ее сын стал писателем, Аркадина не удосуживается прочитать хотя бы одно из его произведений.

– А могла ли Нина предотвратить трагедию?

– Нина проявляет невнимание к горячо любящему ее человеку. Она озабочена своими переживаниями и трудностями и совершенно не слышит Треплева, которого могла бы спасти. А его слова буквально взывают о помощи: «Я одинок, не согрет ничьей привязанностью, мне холодно, как в подземелье, и, что бы я ни писал, как это сухо, черство, мрачно. Оставайтесь здесь, Нина, умоляю вас, или позвольте мне уехать с вами!» [2, с. 153].

– Нечуткость друг к другу порою проявляют и другие герои пьесы. Определите, как в четвертом действии описывается отношение Маши и Полины Андреевны к Медведенко. Заслуживает ли он такое отношение?

– Не хочет слышать мужа Маша, которую Медведенко зовет домой. Медведенко раздражает и Полину Андреевну, проявлявшую доброту и к Дорну, и к Аркадиной, сочувствующую Маше, не преодолевшей неразделенную любовь. Но ведь Медведенко переживает за маленького ребенка, которому Полина Андреевна приходится бабушкой: ребенок уже три дня остается без родителей. Грубый и хамоватый Шамраев не дает зятю лошадей и даже унижает его: «Небось, дойдет. Не генерал» [2, с. 149]. И Медведенко шесть верст идет пешком в непогоду.

Именно он незаметно в нужный момент, продолжает далее учитель, приходит на помощь больному Сорину: берет его под руку, подбадривает шуткой, катит в кресле вместе с Дорном. О службе Медведенко говорит лишь как о средстве скромного дохода для семьи. Но его доброта очень необходима именно в учительской деятельности. Маша связывает жизнь с Медведенко потому, что ей становится жалко его и его семью. В народе часто любовь называют жалостью, так как именно жалость становится источником бережного отношения людей друг к другу. Характерно, что и сама фамилия учителя и имя его жены вызывают ассоциации с простонародной средой, даже с русским фольклором, с народной нравственностью и моралью.

– В пьесе звучит не только мотив времени, которое проходит очень быстро, но и мотив дома. Дом – это тепло, уют, где хочется жить и куда хочется возвращаться; это близкие и дорогие люди, которые требуют заботы и без которых невозможно существовать. Есть ли такой дом у Аркадиной, Нины, Сорина, Медведенко?

– Аркадина предпочитает дому брата гостиницу, где можно учить роль. Нина, став актрисой, в полном смысле лишается дома и тоскует по теплу и уюту. Сорин не чувствует себя спокойным и счастливым в собственном доме и хочет жить в городе. И только Медведенко зовет Машу поехать домой. И это не просто бытовая фраза. У него есть дом. Он ощущает ответственность за мать, двух сестер, братишку, жену Машу и особенно – за маленького ребенка.

В пьесе, отмечает учитель, возникают многозначительные переключки между судьбами разных героев: Нина не сохранила своего ребенка, потеряла сына и Аркадина. Скромный Медведенко, как Дымов в «Попрыгунье», без лишних слов несет свой крест. Жизнь заставляет его бороться с

бедностью, преодолевать трудности, заботясь о близких. Возможно, если бы Треплев окунулся в такую реальную жизнь, он изменился бы и понял, для чего нужно создавать литературные произведения, кому это нужно. Но при этом надо обязательно сохранить высокий настрой души, не растворяясь полностью в быте.

Чехов в «Чайке» показывает, что жизнь сложна, что надо по крупицам собирать то лучшее, что есть в людях. При этом писатель должен быть «выше толпы». Сам Чехов воплощал в себе многие прекрасные качества, которые мы видим у разных героев пьесы, или же сожалеем об их отсутствии у них. Чехов отличался колоссальной работоспособностью; по свидетельству К. Чуковского, «был гостеприимен, как магнат» [5, с. 5] и щедр, хотя испытывал нужду в деньгах, заботился о своей большой семье (матери, отце, братьях, сестре). И еще: он был настоящим подвижником. Желая принести действительную пользу людям, писатель, будучи больным, отправился на далекий Сахалин. Во время эпидемий холеры в 1892, 1893 годах он продолжал выполнять обязанности врача, а это в то время было смертельно опасно. О людях жизненного подвига А. П. Чехов ярко написал в статье, посвященной знаменитому путешественнику Н. М. Пржевальскому: «В наше больное время, когда европейскими обществами обуяли лень, скука жизни и неверие, когда всюду в странной взаимной комбинации царит нелюбовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны, как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают» [4, с. 521–522]. Колоссальное писательское наследие А. П. Чехова – это тоже подвижничество, причисляющее его к «людям подвига, веры и ясно осознанной цели». В «Чайке» он изображает будничную обстановку; героев, во многом неудовлетворенных своим существованием, в том числе художников, сомневающих в результатах своего творчества. Писатель правдиво воссоздает быт, но поднимается над ним: порою обычные фразы героев звучат как стихотворения в прозе, а бытовые детали приобретают значение символа. На уроке может быть прослушано сообщение заранее подготовленного ученика о том, как ощущается в «Чайке» лирическое начало. С этой целью следует обратиться не только к самому художественному тексту, но и к дополнительному материалу, который получает докладчик [1, с. 594–596].

Чехов, подытоживает учитель, помогает читателям и зрителям не только разглядеть то, что мешает им существовать, но и дает ориентиры для того, чтобы стать лучше, памятуя о высшем смысле человеческой жизни.

Большое значение для освоения школьниками нравственного содержания пьесы имеет и организация их самостоятельной работы по чеховскому произведению. Например, школьникам могут быть предложены следующие задания:

1. Сорин, желая восполнить недостаток впечатлений в молодости, несмотря на плохое здоровье, пьет за обедом херес и курит сигары. Страдая от несчастной любви, Маша нюхает табак и за завтраком «пропускает» две рюмочки водки. Почему Дорн активно выступает против таких привычек, отнюдь не считая их «пустяками»? (см. конец первого и начало второго действия).

2. Перечитайте разговор Аркадиной с Соринным о Треплеве в третьем действии. Как вы думаете, излечили бы душу Треплева поездка за границу и служба? Как помогают прояснить эту ситуацию упоминания о двадцативосьмилетней службе Сорина и поездке за границу Дорна?

3. Можно ли считать праздность одной из причин безвременной «старости» Маши и Треплева?

Интересующимся литературой учащимся могут быть даны более сложные задания:

1. Верно ли утверждение: «Драматические ситуации возникают в этой пьесе не вследствие вражды, а из-за недостатка любви»? Докажите свою точку зрения, обращаясь к тексту чеховского произведения.

2. Тригорин и Треплев испытывают неудовлетворенность собой, что свойственно настоящим художникам. Однако есть графоманы, которые не ведают творческих мук и могут в больших количествах создавать литературные поделки. Таких пьес Чехов видел немало в современном ему театре и о «пошлых» пьесах упоминает в «Чайке». Одна из них – «Чад жизни» Болеслава Марковича. Подготовьте реферат о русской репертуарной драматургии 80 -х – 90 -х годов девятнадцатого века и выявите, почему Чехов не удовлетворяли эти пьесы.

Если первое из указанных заданий помогает школьникам на достаточно высоком уровне анализировать художественный текст, то второе задание побуждает десятиклассников, относящихся к литературе как к будущей сфере профессиональной деятельности, задуматься о сути литературного труда. Для этого мало уметь гладко писать. Надо воссоздавать образы, воспроизводить жизнь правдиво; знать, для чего пишешь, пропускать увиденное через свое сердце.

Обращаем внимание и на тех, кто воспринимает искусство, – читателей и зрителей. Можно предложить школьникам следующее задание: «В чем разница в восприятии драматического искусства между Дорном и Шамраевым?» С помощью учителя школьники делают следующие наблюдения: «Дорн – врач, но он очень тонко понимает искусство. Оно затрагивает его эмоции, заставляет размышлять. Шамраев хвалит актеров прошлых лет, прежде всего, потому, что будучи офицером, он в молодости охотно развлекался, посещая театр. Он вспоминает не о тех просветленных чувствах, которые вызывало искусство, а о забавных случаях во время спектаклей, оговорках актеров и о том, что с некоторыми из них «пивали когда-то». Шамраев, как и купцы, пристающие с любезностями к Нине Заречной,

которая начала играть в провинциальном театре, не имеет никакого отношения к подлинному искусству.

Как видим, нравственное содержание пьесы может сыграть значительную роль в формировании личности школьников, их отношении к жизни и искусству, естественно, при тщательно продуманной учителем работе над пьесой «Чайка» на уроках и во внеурочное время.

Библиографический список

1. Бялый Г. А. Антон Павлович Чехов // История русской литературы XIX века: Вторая половина / Под ред. Н. Н. Скатова – М.: Просвещение, 1987 – 608 с.
2. Чехов А. Драматические произведения. В 2-х томах. Т.2. – Л.: Искусство, 1985. – 384 с.
3. Чехов А. П. Собрание сочинений. Пьесы. Т.10. – М.: Правда, 1950 – 388 с.
4. Чехов А. П. Сочинения в четырех томах. Том третий / Под ред. Г. П. Бердникова – М.: Правда, 1984 - 576 с.
5. Чуковский К. И. Современники. Портреты и этюды. – Молодая гвардия, 1964 — 592 с.

