

Александр Николаевич ОСТРОВСКИЙ

1823—1886

Творчество ОСТРОВСКОГО

- Творчество Островского заложило основы национального репертуара русского театра. В комедиях и социально-психологических драмах Островский вывел галерею типов — от охваченных страстью к «деланию денег» своевластных, жестоких купцов, чиновников, помещиков до многочисленных слуг, приживалок, богомольных странников («Свои люди — сочтемся!», 1849; «Бедность не порок», 1853; «Доходное место», 1856; «Гроза», 1859; «Горячее сердце», 1868; «Бешеные деньги», 1869; «Волки и овцы», 1875), показал трагедию одаренных, тонко чувствующих женщин («Бесприданница», 1878), судьбы людей из актерской среды («Лес», 1870; «Таланты и поклонники», 1881; «Без вины виноватые», 1883), водевильные похождения скромного чиновника (трилогия о Бальзаминове, 1857-61). Пьеса в стихах — поэтическая «весенняя сказка» «Снегурочка» (1873; одноименная опера Н. А. Римского-Корсакова), исторические хроники. В творчестве Островского запечатлен колорит русской жизни в многообразии типов и судеб, бытовых и психологических оттенков, в смене общественных условий, в приверженности национальному укладу, в контрастах и самобытности национального характера; отражен нравственный идеал народа.

Александр Николаевич Островский родился 12 апреля (31 марта ст. ст.) 1823 года в Москве, в Замоскворечье. Отец его служил в Московском коммерческом суде, выделяясь среди чиновников своим умом и начитанностью.

Замоскворечье. 6 литографии начала XIX века.
Дом на М. Ордынке, теперь улице
Островского, в котором родился
будущий драматург.

Николай Федорович
Островский — отец
драматурга.

Дом ОСТРОВСКОГО

- Дом-музей А. Н. Островского в Замоскворечье (Малая Ордынка, 9). В этом доме, где Островские снимали квартиру у дьякона церкви Покрова, что на Голиках, родился великий драматург.

Дом-музей в Замоскворечье

- Детство и юность писателя прошло в Замоскворечье. Отец женился второй раз на дочери обрусевшего шведского барона, которая не слишком занималась воспитанием детей от первого брака своего мужа. Островский был предоставлен самому себе, еще в детстве пристрастился к чтению. В 1840 по окончании гимназии был зачислен на юридический факультет Московского университета, но в 1843 ушел из него, не пожелав пересдавать экзамен. Тогда же поступил в канцелярию московского Совестного суда, позднее служил в Коммерческом суде (1845-1851). Этот опыт сыграл значительную роль в творчестве Островского.

С 1835 года А. Н. Островский учился в Первой московской гимназии. В 1840 году поступил в Московский университет, на юридический факультет.

Еще в гимназии он увлекается литературой, и первые опыты его литературного творчества относятся к гимназическому времени.

Первая московская гимназия, где учился А. Н. Островский.

Со школьных лет Островский увлекался театром — сначала народным, затем спектаклями Малого театра. Театральные впечатления были своеобразным «университетом» для будущего драматурга.

Малый театр в Москве

П. С. Мочалов

М. С. Щепкин.

Московский университет

А. Н. Островский, с детства наблюдавший жизнь купцов, в совершенстве изучил быт, семейные и имущественные отношения их во время почти восьмилетней службы в Московском совестном, а затем Коммерческом суде, куда поступил по настоянию отца в 1843 году, не окончив университета

**Прием приданого.
С картины В. Пукирёва.**

**Приезд гувернантки в
купеческий дом. С
картины В. Перова. 1866.**

- На литературное поприще вступил во второй половине 1840-х гг. как последователь гоголевской традиции, ориентированный на творческие принципы натуральной школы. В это время Островским был создан прозаический очерк «Записки замоскворецкого жителя», первые комедии (пьеса «Семейная картина» была прочитана автором 14 февраля 1847 в кружке профессора С. П. Шевырева и одобрительно принята им).
- Широкую известность драматургу принесла сатирическая комедия «Банкрот» («Свои люди — сочтемся», 1849). В основу сюжета (ложное банкротство купца Большова, коварство и бездушие членов его семьи — дочери Липочки и приказчика, а затем зятя Подхалюзина, не выкупивших старика отца из долговой ямы, позднее прозрение Большова) были положены наблюдения Островского над разбором семейных тяжб, полученные во время службы в совестном суде. Окрепшее мастерство Островского, новое слово, прозвучавшее на русской сцене, сказались, в частности, в сочетании эффектно развивающейся интриги и ярких бытоописательных вставок (речи свахи, перебранки матери и дочери), тормозящих действие, но и дающих ощутить специфику быта и нравов купеческой среды. Особую роль тут сыграла неповторимая, одновременно и сословная, и индивидуально-психологическая окрашенность речи персонажей.

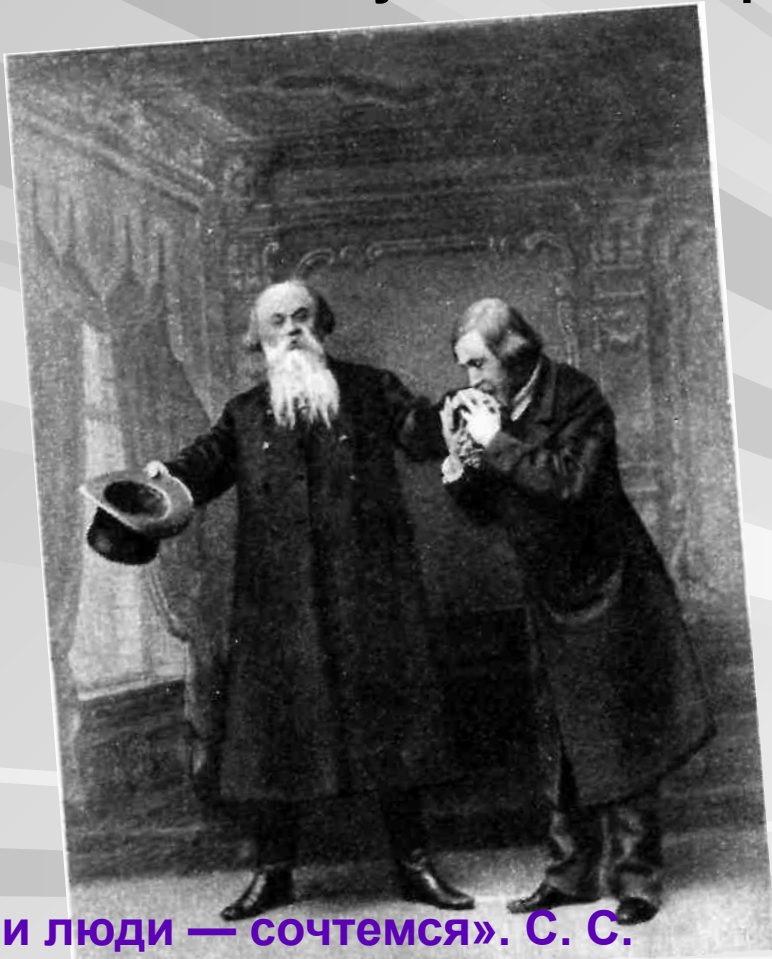
Комедия «Свои люди — сочтемся» стала широко известна в стране и прославила имя молодого драматурга. На сцене театра она появилась только через десять лет после опубликования, в 1861 году.

Я считаю на Руси три трагедии:
 Голь подхалюзина и граф сам Островский и
 Недоросль. Горе от ума.
 Ревизор. На овец Банкрот (,,Свои
 люди — сочтемся“). Я ставлю
 номер четвертый.
 В. Ф. Островский. 7 апреля 1850 года
 Театральный дневник 1861 года

«Свои люди — сочтемся». Действие 4-е, явление 4-е. С.
 С. Большое, А. К. Воружаев, П. Боклевский, Л. П. Подольский
 С рисунка П. Боклевского. 1859 г. Домашний спектакль
 1861 года в Москве.

Публика ждет от искусства облечения в живую изящную форму своего суда над жизнью, ждет соединения в полные образы подмеченных у века современных пороков и недостатков... и художество дает публике эти образы.

«Свои люди — сочтемся». С. С. Большой — К.Н. Рыбаков; Л. Е. Подхалюзин — М. П. Садовский. Малый театр. 1881.

Сваха Устинья Наумовна.
«Свои люди — сочтемся».
С рисунка Я. Боклевского.
1859.

«Гроза»

- Впоследствии две тенденции освещения традиционного уклада — критическая, обличительная и поэтизирующая — в полной мере проявились в трагедии Островского. «Гроза» — произведение, написанное в жанре драмы, отличающееся глубиной и силой воздействия. Столкновение двух миров — патриархальной и ее свекрови — происходит в широком социальном масштабе. В театре Островского «Гроза» — произведение с яркой главной героиней, Катериной, в центре которой — борьба света в темном мире. Основные черты характера Катерины — свобода, независимость, внутреннюю свободу. Катерина — это человек, который не поддается патриархальному укладу.

Считая специальную подготовку воспитания и обучения актера «делом государственной важности», А. Н. Островский в 1865 году вместе с композитором Н. Г. Рубинштейном организует Артистический кружок. Кружок дал русскому театру М. П. Садовского, О. О. Садовскую, В. А. Макшеева. Здесь «впервые познакомилась московская публика с огромным талантом П. А. Стрепетовой».

А. Н. Островский в кругу артистов

В 1867 году, после смерти отца, А. Н. Островский с братом Михаилом купили у мачехи имение Щелыково. В этом имения Островский любил работать и отдыхать.

Дом в Щелы
имени А. Н.

М. В. Островская — актриса Малого
театра, жена А. Н. Островского.

усадьба Щелыково

- С 1867 в усадьбе Щелыково Александр Николаевич проводил каждое лето. Здесь им написано девятнадцать пьес. Главный дом, построенный в XVIII веке, ни разу не перестраивался. В нем разместился мемориальный музей А. Н. Островского.

- Щелыково. Мемориальный музей А. Н. Островского.

В 1873 году была напечатана «весенняя сказка» А. Н. Островского «Снегурочка».

Композитор
Н. А. Римский-Корсаков. 1900

«Снегурочка» — В. Ф. Комиссаржевская

Последние годы состояние здоровья А. Н. Островского тревожило его друзей и близких, но драматург продолжал работать до последнего дня своей жизни. 2 июня 1886 года в Щелыкове он скончался.

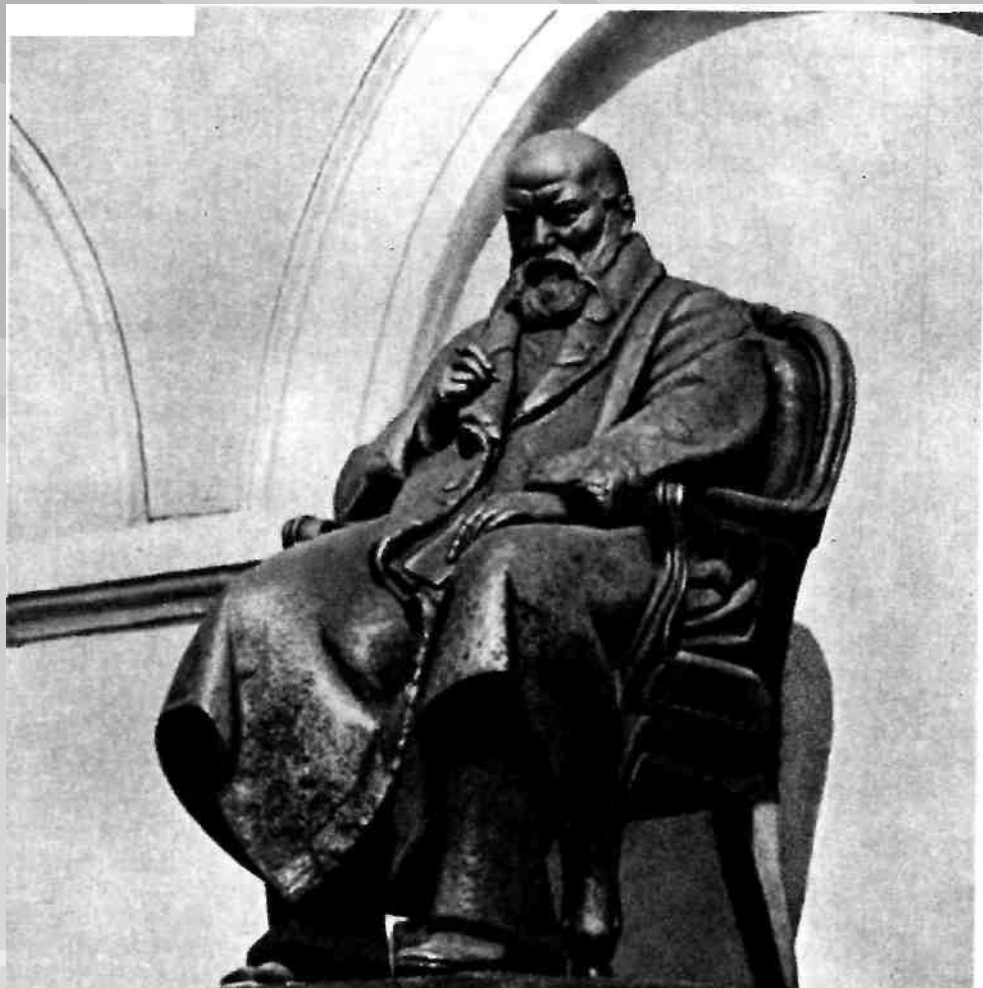
- Кабинет А. Н. Островского в Щелыкове,
- где он умер

Могила А. Н. Островского на кладбище Никола-Бережки в окрестностях Щелыкова

Новые герои ОСТРОВСКОГО

- Последующий большой период творчества драматурга (1861-1886) обнаруживает близость поисков Островского к путям развития современного ему русского романа — от «Господ Головлевых» М. Е. Салтыкова-Щедрина до психологических романов Толстого и Достоевского. Мощно звучит в комедиях «пореформенных» лет тема «бешеных денег», рвачества, беззастенчивого карьеризма представителей обедневшего дворянства в сочетании с богатством психологических характеристик персонажей, с все возрастающим искусством сюжетостроения драматурга. Так, «антигерой» пьесы «На всякого мудреца довольно простоты» (1868) Егор Глумов в чем-то напоминает грибоедовского Молчалина. Но это — Молчалин новой эпохи: изобретательный ум и цинизм Глумова до поры до времени способствуют его начавшейся было головокружительной карьере. Эти же качества, намекает драматург, в финале комедии не дадут Глумову пропасть и после его разоблачения. Тема передела жизненных благ, появления нового социального и психологического типа — дельца («Бешеные деньги», 1869, Васильков), а то и дельца-хищника из дворян («Волки и овцы», 1875, Беркутов) существовала в творчестве Островского до конца его писательского пути. В 1869 Островский вступил в новый брак после смерти Агафьи Ивановна от туберкулеза. От второго брака у писателя родилось пятеро детей.
- Жанрово и композиционно сложная, насыщенная литературными аллюзиями, скрытыми и прямыми цитатами из русской и зарубежной классической литературы (Гоголь, Сервантес, Шекспир, Мольер, Шиллер) комедия «Лес» (1870) подводит итог первому пореформенному десятилетию. В пьесе затрагиваются темы, разрабатывавшиеся русской психологической прозой, — постепенное разорение «дворянских гнезд», духовный упадок их владельцев, расслоение второго сословия и те нравственные коллизии, в которые оказываются вовлечены люди в новых исторических и социальных условиях. В этом социальном, бытовом и нравственном хаосе носителем гуманности и благожелательства оказывается некто из низов общества — доктор-сиротин и дворянин и

Пам'ятник А.Н. Островському у Малого театру.
Скульптор А.Андрєєв

- **Драматург остался в истории русской литературы не просто «Колумбом Замоскворечья», как назвала его литературная критика, но создателем русского демократического театра, к театральной практике применившим достижения русской психологической прозы 19 в. Островский являет собой редчайший пример сценического долголетия, его пьесы не сходят со сцены — это примета истинно народного писателя.**
- В конце жизни Островский, наконец-то, достиг материального достатка (он получал пожизненную пенсию 3 тыс. рублей), а также в 1884 занял должность заведующего репертуарной частью московских театров (драматург всю жизнь мечтал служить театру). Но здоровье его было подорвано, силы истощены. Он скончался у себя в имении от наследственной болезни — стенокардии.

