

УДК 008.82(07)
ББК 71:83Я7

Составитель С. Г. Крылова

Литература XIX века: методические указания к самостоятельной работе для студентов всех направлений / ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»; сост. С. Г. Крылова; – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2021. – 30 с.

Приводятся разработки практических занятий, материалы для организации самостоятельной работы студентов, вопросы для подготовки к итоговой контрольной работе. Дается список литературы, включающий художественные тексты и научно-критические работы по предлагаемым темам.

Предназначено для студентов всех направлений среднего профессионального образования.

Ил. -. Табл. -. Библиогр.: 36 назв.

УДК 008.82(07)
ББК 71:83Я7

Рецензент – *Т. Г. Струкова, д. филол. наук, профессор кафедры русского языка, современной русской и зарубежной литературы ВГПУ*

*Печатается по решению редакционно-издательского совета
Воронежского государственного технического университета*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предлагаемое издание предназначено для студентов учреждений среднего профессионального образования. Основная цель курса «Литература и культура XIX века» – формирование представления о художественном своеобразии литературы XIX века, о культурных и исторических условиях ее возникновения и развития, а также о деятельности и творчестве выдающихся писателей данного периода и различных жанрах литературы. Представленные материалы способствуют осознанию художественной самоценности литературы и культуры XIX века и их значимости на современном этапе развития общества.

В рамках данного курса важно определить основные тенденции развития культуры и литературного процесса, а также выявить неповторимое своеобразие отдельных памятников художественной литературы – произведений А. С. Пушкина, А. Н. Островского, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова.

Освоение курса предполагает формирование следующих умений: анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы; соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской и зарубежной литературы; рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи. Изучение этой дисциплины необходимо студентам, так как позволяет погрузить их в культурную и литературную жизнь данного исторического периода, достижением которого стало формирование традиционных для литературы «вечных» проблем, раскрывающихся и в последующие эпохи, в том числе и в современную.

Изучение литературы XIX века невозможно без точного и конкретного знания фактов литературного процесса. Поэтому совершенно необходимым условием работы над курсом является знакомство студентов с текстами произведений писателей и поэтов, творивших в эту эпоху, усвоение их содержания, осмысление своеобразия художественной формы, стиля автора. Практические занятия по курсу направлены на расширение навыков и умений студентов при работе с текстами художественных произведений, на совершенствование культуры анализа текста.

К каждому практическому занятию предлагается ряд вопросов и рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов, список литературы, включающий художественные тексты и научно-критические работы по данной теме.

Тема 1

А. С. ПУШКИН «МЕДНЫЙ ВСАДНИК»

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) – первый русский писатель мирового значения, участвующий не только в русском, но и в мировом литературном процессе. Достоевский настаивал на том, что вся последующая великая русская литература «вышла прямо из Пушкина». Мировое значение Пушкина связано с осознанием мирового значения созданной им литературной традиции. Пушкин проложил дорогу литературе Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевского и Чехова, литературе, которая по праву сделалась не только фактом русской культуры, но и важнейшим моментом духовного развития человечества.

Хотя отдельные писатели и раньше называли Пушкина гением и писателем мирового значения, осознание его роли за пределами России пришло ретроспективно, сквозь призму последующих судеб России и русской литературы. Творчество Пушкина было тем поворотным пунктом, когда русская культура сделалась голосом, к которому вынужден был прислушаться весь культурный мир. Европейская культура поняла это, лишь услышав Толстого, Достоевского и Чехова, но сам переворот произошел при Пушкине и в значительной мере благодаря его гению.

Талант Пушкина был не только огромным – он был специфическим, именно таким, который был необходим, чтобы произвести такой переворот. Кроме специфической универсальности художественного мышления Пушкина и его способности интуитивно проникать в дух различных культур и эпох, тут, бесспорно, сыграла роль его широкая осведомленность в мировой литературе. Органически связанный с традициями отечественной культуры, Пушкин был одновременно прекрасным знатоком французской, ориентируясь в ней не хуже, чем любой французский писатель его эпохи, имел широкие сведения в области итальянской и английской литератур, проявлял интерес к немецкой и испанской литературам. Предметом его постоянного внимания на протяжении всей жизни была античная культура. Его внимание привлекал и фольклор самых различных народов. Существенно при этом, что все эти интересы складывались в сознании поэта в единую концепцию мировой культуры.

Однако вся эта разносторонняя работа гения была бы бессильной, если бы ей не предшествовала другая работа мысли и искусства – начатый Тредиаковским, Ломоносовым и Сумароковым и продолжавшийся до Радищева, Карамзина, Жуковского грандиозный труд по построению новой русской литературы как части и наследницы литературы мировой.

Поэтическое развитие Пушкина было стремительным, но чрезвычайно осознанным. Он тонко чувствовал переходы от одного творческого рубежа к другому, осознанно относился к их смене – пересматривал и суммировал накопленный опыт. И в то же время его творчество отличается единством.

Творчество Пушкина многожанрово. И хотя в сознании читателей, да и собственном, он был прежде всего поэт, но и проза, драматургия органически

входили в его художественный мир от первых опытов до последних страниц. А к этому следует добавить литературную критику, публицистику, эпистолярный, историческую прозу, вспомнить, сколь разнообразной была его поэзия, вмещающая и все жанры лирики, и поэмы, роман в стихах, сказки. Наконец, можно сказать, что сама биография Пушкина была в определенной мере художественным созданием, упорной реализацией творческого плана.

На разных этапах разные жанры занимали доминирующее положение, выражая ведущее направление художественной мысли в те или иные годы. Однако все жанры развивались в тесном взаимодействии. Так, иногда лирика становилась лабораторией поэмы, дружеские письма – школой прозы. В определенные моменты лирика готовила прозу, в другие – проза становилась лабораторией лирики, драма вырабатывала взгляд на историю. В известном смысле все творчество Пушкина – единое многожанровое произведение, сюжетом которого является его творческая и человеческая судьба.

При таком соотношении жанров, их постоянной перекличке и взаимном вторжении, образовывался как бы единый многоголосный оркестр. Все жанры были важны. Ценность того или иного жанра определялась его художественной выразительностью в рамках данного замысла. Важным средством пушкинского стиля стало комбинирование норм различных жанров. Отсюда поражающее современников ощущение новизны и необычности пушкинского стиля. Благодаря этому же, Пушкин смог отказаться от принципиального деления средств языка на «низкие» и «высокие». Это явилось существенным условием решения им важнейшей национально-культурной задачи – синтеза (соединения) языковых стилей и создания нового национального литературного языка.

(По Ю. М. Лотману)

План занятия

1. Художественное своеобразие пушкинской лирики, универсальность поэтического языка.
2. Поэма «Медный всадник». Образ Петра I во вступлении и в основном тексте поэмы.
 - Сколько частей в поэме?
 - Где происходит действие?
 - Как раскрыт образ Петра I в поэме «Медный всадник»? (сопоставление образа Петра I во вступлении и в основном тексте поэмы)
3. «Бедный Евгений» и «державный исполин»: смысл их противостояния.
 - О чем мечтал Евгений?
 - Историческая справка о наводнении в Петербурге 1824 года.
 - Для чего автор противопоставляет «бедного Евгения» и «державного исполина» в поэме?
 - Почему Евгений сходит с ума? Могло ли быть иначе?
 - Как А. С. Пушкин раскрывает конфликт власти и личности.

- Какую роль играет в поэме образ разбушевавшейся стихии?
- Как автор раскрывает тему «маленького человека» в поэме «Медный всадник»?

4. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.

- На чьей стороне находится автор: медного всадника или бедного Евгения? Почему?
- Какова цена исторического прогресса?

Список рекомендуемой литературы

1. Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя / Ю. М. Лотман. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. – 288 с.
2. Лотман Ю. М. Пушкин / Ю. М. Лотман // История всемирной литературы. – Т.6. – М., 1989. – С. 321-338.
3. Пушкин А. С. Медный всадник (любое издание)
4. Пушкин А. С. Лирика (любое издание)
5. Тынянов Ю. Н. Пушкин / Ю. Н. Тынянов. – М.: Книжный Клуб Книговек, 2011. – 576 с.

Тема 2

А. Н. ОСТРОВСКИЙ «ГРОЗА»

Имя Александра Николаевича Островского (1823-1886) в сознании русского человека тесно связано прежде всего с русским театром. По существу, он является создателем русского национального театра.

Перекидывая мостик от творчества Гончарова к творчеству Островского, приведем отрывок из письма писателя к драматургу: «Литературе Вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений, для сцены создали свой особый мир. Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, русские, можем с гордостью сказать: «У нас есть свой русский драматический театр». Он по справедливости должен называться «Театр Островского».

Действительно, Островский написал для театра около 50 пьес, 46 из них были поставлены при жизни драматурга. Они заняли прочное место в репертуаре многих театров. «Нет дня в году, чтобы в пяти-шести театрах не шла моя пьеса», – писал А. Н. Островский в 1871 году.

А в начале 50-х годов XIX века репертуар русских театров был скуден. Афиши заманивали публику в основном на русские варианты французских водевилей. «Драматическая русская литература представляет собою странное зрелище, – писал Белинский в 1845 году. – У нас есть комедия Фонвизина, «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизор» и «Женитьба» Гоголя – и, кроме них, нет ничего, решительно ничего хоть сколько-нибудь замечательного, даже сколько-нибудь сносного».

В 1849 году молодой драматург А. Н. Островский написал пьесу «Свои люди – сочтемся!». Она была напечатана в журнале «Москвитянин» и не только

получила одобрительные отклики Гоголя и Гончарова, но и имела шумный успех у читателей. Книжку рвали из рук. Молодой Островский в короткий срок стал московской сенсацией. Но влиятельному московскому купечеству не понравилось, как Островский изобразил его в пьесе, была подана жалоба, и пьесу запретили к постановке, а ее автора уволили со службы и отдали под надзор полиции. Островский тяжело переживал свою опальность. Но артисты, писатели не только не отвернулись от него, но и горячо выражали ему свои симпатии.

Театру нужен был драматург. Драматургу был нужен театр.

Островский взялся написать пьесу, небольшую по объему, легкую, сценичную, которая без осложнений пройдет цензуру. В 1852 году была написана пьеса «Не в свои сани не садись», а в следующем году – поставлена на сцене Малого театра. На другой день вся Москва говорила о спектакле. 1853 год открыл Островскому дорогу на сцену. За драматургом шла группа молодых актеров, увлеченных его пьесами. Так началось более чем тридцатилетнее сотрудничество драматурга с театрами страны, прежде всего с московским Малым и петербургским Александринским. Малый театр в Москве носит имя драматурга и часто называется просто «Дом Островского». Перед фасадом театра стоит памятник великому драматургу.

«Школа естественной и выразительной игры на сцене, которую прославилась московская труппа... образовалась одновременно с появлением моих первых комедий и не без моего участия», – вспоминал Островский. Драматург создал театральную школу и целостную концепцию театральной постановки. Обычно Александр Николаевич сам читал актерам свои пьесы и сам ставил их. В них изображаются обычные ситуации с обычными людьми, драмы которых уходят в быт и человеческую психологию.

В драме «Гроза» Островский отразил в своих героях черты русского характера, в котором жестокость соседствует с состраданием, покорность со стремлением к свободе, искренность с лицемерием, мечтательность с приземленностью, одаренность с невежеством. Эти черты ярко противопоставлены в образах Катерины и Кабанихи.

Пьеса Островского «Гроза» – шедевр драматургии, поистине народное произведение, о котором спорят уже полтора века. Пьеса является правдивым отражением отношений между людьми и общественных отношений, интересов и борьбы не только своего времени. Она актуальна всегда, потому что вечна борьба свободы и несвободы, борьба любви и долга, человеческих стремлений и совести.

(По Н. В. Егоровой)

План занятия

1. Творческая история драмы А. Н. Островского «Гроза».

- Какое место река Волга занимала в творчестве А. Н. Островского?
- Почему А. Н. Островский начинает действие с описания Волги?
- Какое место занимает «Гроза» среди других произведений драматурга?

2. Своеобразие конфликта, жанра и композиции драмы.

3. Нравы города Калинова. Система образов драмы. Изображение А. Н. Островским драматических противоречий русской жизни в кризисную эпоху.

- Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово «гроза»? Почему Островский дает такое название пьесе?
- Каким вы представляете город Калинов? Расскажите о жителях города.
- Почему Катерина появляется в пьесе не сразу?
- Расскажите о семье Кабановых. Особое внимание уделите речи героев пьесы. Кто глава в этой семье?
- Почему в Калинове одни властвуют, а другие – терпят?
- Неизбежен ли кризис «темного царства»?
- Можно ли увидеть в семейном конфликте духовные и нравственные проблемы России середины XIX века?

3. Катерина как трагический характер. Народные истоки ее характера. Суть конфликта героини с «темным царством».

- Какой вы представляете героиню пьесы?
- Каков ее внутренний мир? (обратить внимание на монолог героини)
- В чем различие жизни Катерины в доме родителей и в семье мужа?
- Для чего автор вводит в пьесу образ птицы?
- В чем конфликт Катерины с «темным царством»?
- Может ли быть счастливой и любимой Катерина в доме Кабановой?
- В чем выражается внешний и внутренний конфликт Катерины?
- Почему Катерина, полюбив Бориса, не может теперь жить по-другому?
- Что значит слово «грех» для Катерины?
- Почему трагедия Катерины воспринимается как явление социальное?
- Катерина слабая или сильная? Кто виноват в ее гибели? Могло ли быть иначе?

4. Драма Островского «Гроза» в русской критике.

- Какие статьи о драме «Гроза» написали Н. А. Добролюбов и Д. И. Писарев?
- Одинакова ли трактовка драмы у этих критиков? Как трактуют образ Катерины эти критики? Чья позиция вам ближе? Почему?

Список рекомендуемой литературы

1. Добролюбов Н. А. «Луч света в темном царстве» (любое издание)
2. Лобанов М. П. Александр Островский / М.П. Лобанов. – М.: Молодая гвардия, 1989. – 400 с.
3. Островский А. Н. Гроза (любое издание)
4. Писарев Д. И. «Мотивы русской драмы» (любое издание)

Тема 3

И. А. ГОНЧАРОВ «ОБЛОМОВ»

Иван Александрович Гончаров (1812-1891), как он сам говорил, «жил в трех эпохах», которые «оттиснулись» в его произведениях. В молодости он видел и слушал Пушкина встречался с Гоголем, дожил до начала творчества Чехова. Гончаров известен читателям как автор трех «О»: романов «Обыкновенная история» (1847), «Обломов» (1859), «Обрыв» (1869).

Гончаров очень серьезно относился к писательскому труду: «Какое беспредельное и глубокое море – литература... Литератору, если он претендует <...> на серьезное значение, надо положить в это дело чуть не всего себя и не всю жизнь». Так писатель и поступил, отдав всего себя литературе.

Писал И. А. Гончаров всегда медленно и тщательно. Десятилетия разделяют написание и выход каждого из его романов в свет. Гончаров стремится к всестороннему изображению жизни, к обрисовке действительности во всей полноте и всех ее связях, к раскрытию и социальных, и культурных, и морально-психологических ее сторон и отношений. Писатель сочетает широкую, обобщающую картину жизни с детальной прорисовкой, детальным анализом явлений жизни. В этом он продолжает, развивает традиции Гоголя.

Все три романа писателя изображают дореформенную Россию. Писатель сталкивает в своих романах героев, олицетворяющих противоположные жизненные философии: патриархальную и буржуазно-деловую, и это столкновение двигает сюжет. Сам Гончаров говорил, что в своих трех романах видит один. Действительно, его романы можно назвать трилогией. Произведения объединены проблематикой и группой характеров со сходными чертами, но эти характеры изменяются, эволюционируют, отражая перемены в общественной жизни.

Материал для романа «Обломов» Гончаров почерпнул во многом из собственного жизненного опыта, даже из детства: «Мне кажется, у меня, очень зоркого и впечатлительного мальчика, уже тогда при виде всех этих фигур, этого беззаботного жить-бытья, безделья и лежания и зародилось неясное представление об «обломовщине».

«Обломов» был напечатан в журнале «Отечественные записки» и имел большой и шумный успех. По свидетельству современников, «нужно было жить в то время, чтобы понять, какую сенсацию возбудил этот роман в публике и какое потрясающее впечатление произвел он на все общество. Он как бомба упал в интеллигентную среду как раз во время самого сильного общественного возбуждения, за три года до освобождения крестьян, когда во всей литературе проповедовали крестовый поход против сна, инерции и застоя».

«Обломов» – капитальнейшая вещь, какой давно не было, – писал Л.Н. Толстой. – Скажите Гончарову, что я в восторге от «Обломова» ... Он имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный, а не временный». При общем признании произведения Гончарова мнения критиков разделились в оценку героя, смысла романа. Если Добролюбов в статье «Что такое

обломовщина?» увидел в главном герое олицетворение бездействия и застоя всей крепостнической системы, то Дружинин считает, что «Обломов любезен всем и стоит беспредельной любви».

Главная тема романа – судьба поколения, ищущего свое место в обществе, истории. Определяя замысел своего произведения, Гончаров отмечал: «Я старался показать в «Обломове», как и отчего у нас люди превращаются прежде времени в... кисель – климат, среда захолустья, дремотная жизнь и еще частные, индивидуальные у каждого обстоятельства».

Гончаров продолжает, развивает традиции русской классической литературы, мастерски изображает общее через частное, рисует застой и безнравственность всей государственной системы. В образе Обломова Гончаров блестяще совместил социальное обобщение с изображением индивидуализированной личности. Обломов вошел в галерею лучших образов мировой литературы, и его имя стало нарицательным.

(По Н. В. Егоровой)

План занятия

1. Творческая история романа И. А. Гончарова «Обломов».
2. Сюжет и композиция романа.
3. Полнота и сложность характера Обломова. Реалистические приемы изображения героя.
 - Чем Обломов отличается от других героев романа?
 - Вызывает ли симпатию Обломов в начале романа?
 - Описание халата Обломова.
 - Можно ли представить Обломова без Захара или Захара без Обломова?
 - О чем может рассказать сон Обломова?
 - Что породило такой тип человека?
 - Изжила ли себя «обломовщина» в наши дни?
 - Удалось ли Гончарову показать в романе особенности русской жизни?
 - Так ли прост Обломов, как кажется на первый взгляд?
 - Понятны ли вам мечты Обломова?
 - Почему герой лежит на диване?
 - В чем сложность характера Обломова?
4. Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл противопоставления героев в романе.
 - Чем Штольц отличается от Обломова?
 - Для чего автор вводит в роман его фигуру? В чем смысл сопоставления героев в романе?
5. Обломов и Ольга Ильинская: испытание героя любовью.
 - За что Ольга полюбила Обломова?
 - Почему не сложилось счастье Обломова и Ольги Ильинской?

- Счастлива ли Ольга со Штольцем?
 - Была ли бы счастлива Ольга в браке с Обломовым?
6. Финал романа. Авторская оценка жизненного пути героя. Историко-философский смысл произведения.
- Такой ли финал романа вы ожидали?
 - Почему Обломов умирает?
 - Каков смысл романа?
 - Что такое «обломовщина»?
 - Какой след в жизни людей оставил Обломов?
 - Какой это герой – положительный или отрицательный?
 - Какова авторская оценка жизненного пути героя романа?
7. Роман «Обломов» в русской критике.
8. Обсуждение фильма «Несколько дней из жизни И. И. Обломова».

Список рекомендуемой литературы

1. Гончаров И. А. Обломов (любое издание)
2. Краснощекова Е. А. Гончаров: Мир творчества / Е. А. Краснощекова. – СПб.: Пушкинский фонд, 1997. – 492 с.
3. Рыбасов А. П. И. А. Гончаров / А. П. Рыбасов. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1962. – 244 с.
4. Соловьев Е. А. И. А. Гончаров. Его жизнь и литературная деятельность / Е. А. Соловьев. – Санкт-Петербург: тип. П. П. Сойкина, 1895. – 82 с.
5. Цейтлин А. Г. И. А. Гончаров / А. Г. Цейтлин. – М.: Издательство АН СССР, 1950. – 492 с.

Тема 4

И. С. ТУРГЕНЕВ «ОТЦЫ И ДЕТИ»

Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883) – первый русский писатель, чьи произведения получили широкую известность за рубежом, были переведены на многие языки. Его творчество оказало большое влияние не только на русскую литературу, но и на европейскую.

Любое произведение отражает свое время. Роман «Отцы и дети» – яркий пример этого. Роман напечатан в 1862 году, написан в 1861 – в год отмены крепостного права, а действие начинается накануне реформ – в мае 1859 года.

Со смертью Николая I в 1855 году закончилась эпоха репрессий, эпоха подавления либеральной общественной мысли. Во время правления Александра II в России появился доступ к высшему образованию для представителей различных сословий. Разночинцы становятся реальной общественной силой, аристократия же свою передовую роль утрачивает. Образование, которое получали разночинцы, принципиально отличалось от того, которое получали дворяне. Аристократическая молодежь училась «для себя», это было образование во имя самой образованности. Разночинцы же на такую роскошь,

как расширение кругозора, ни средств, ни времени не имели. Им было необходимо получить профессию, которая бы их кормила и приносила бы реальную пользу людям. Такая настроенность и определила круг специальностей, которые преимущественно выбирали разночинцы. В основном это были естественные науки. «Художественного элемента», по словам Тургенева, поколение нигилистов «не имело и не признавало». Именно на базе этих взглядов строится теория Евгения Базарова.

В образе Базарова Тургенев воссоздает типичного представителя нового поколения. Писатель настойчиво пытается понять, кто они, эти «новые люди». Автор не копировал одно реальное лицо, но подмечал общие черты «новых людей».

Стоит отметить, что для Тургенева главное не идеологическая схема, а живой характер. Именно потому, что Базаров вышел из-под пера Тургенева живым, противоречивым, неоднозначным, этот образ вызвал столько споров в обществе и вызывает споры до сих пор.

Название романа глубже, чем понятый современниками Тургенева конфликт либералов и демократов, аристократов и разночинцев. Вечный, непреходящий смысл названия – в периодическом конфликте поколений. Драматизм исторического развития в том, что прогресс человечества совершается через смену поколений. Сама природа смягчает этот драматизм силой родительской и сыновней любви. По представлениям Тургенева, «молодость» и «старость» взаимно уравнивают друг друга: молодость идет вперед, преодолевая консерватизм старости, а старость сдерживает порывистость и неопытность юности, стараясь передать ей свой жизненный опыт. Но противоречия между «отцами» и «детьми» зашли так далеко, что затронули природные основы бытия. Последствия таких противоречий – трагический разлад, разрыв связи времен, прекращение культурной преемственности поколений.

(По Н. В. Егоровой)

План занятия

1. Творческая история романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».
2. Трагический характер конфликта в романе «Отцы и дети». Художественное своеобразие романа.
3. Споры Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым.
 - Портретная характеристика Базарова. Вызывает ли он симпатии читателя?
 - Кто такой нигилист?
 - Почему Базаров отрицает искусство?
 - Почему при встрече с Николаем Петровичем Базаров не сразу подал ему руку?
 - Как Базаров представился Кирсанову? Какое впечатление Базаров производит на него?

- Почему Павел Петрович начинал чувствовать «тайное раздражение» во время разговора с Базаровым?
- Кто нужен России – Базаров или Павел Петрович Кирсанов?
- Есть ли то, что сближает этих героев?

4. Внутренний конфликт в душе Базарова. Базаров как трагическое лицо. Причины мировоззренческого кризиса и закономерность фатального исхода внутренней борьбы героя.

- Почему Базаров обращает внимание на Анну Одинцову?
- Могли ли быть счастливы в браке эти герои?
- Меняет ли любовь Базарова? Мог ли он отказаться от нигилизма?
- Почему главный герой романа погибает?
- Почему финал романа трагичен? Мог ли роман иметь другой финал?
- Какова роль пейзажных зарисовок в романе?
- Какие проблемы романа актуальны в наши дни?

5. «Отцы и дети» в русской критике.

Список рекомендуемой литературы

1. Лебедев Ю. В. Тургенев / Ю. В. Лебедев. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 608 с.
2. Лотман Л. М. Драматургия И. С. Тургенева // И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в 30 т / под ред. Баскакова В. Н. – 2-е издание. – М.: Наука, 1979. – Т. 2. – С. 529-560.
3. Тургенев И. С. Отцы и дети (любое издание)

Тема 5

Н. А. НЕКРАСОВ «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО»

Николай Алексеевич Некрасов (1821-1878) был провозглашен демократической молодежью первым русским поэтом. Он требовал, чтобы искусство отвечало передовым целям века, считал, что поэт должен быть патриотом, а основную задачу поэта видел в том, чтобы говорить о страданиях народа, призывать его к борьбе за свободу. Некрасов, сам переживший крайнюю бедность, изображал Петербург «чердаков и подвалов», город тружеников и бедняков, он увидел и показал этот город глазами голодного разночинца.

«То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть...» Эту мысль Некрасов по-разному повторяет в своих стихах, критических статьях и письмах. Любовь-ненависть владеет поэтом, потому что любить родину – желать ей счастья – значит ненавидеть все, что ее позорит.

Убеждения поэта во многом определили основные темы и идеи его творчества: тема родины и народа; тема назначения поэта и поэзии; тема идеала общественного деятеля. В то же время Некрасов писал и проникновенную любовную лирику.

Продолжив традиции своих великих предшественников – Пушкина и Лермонтова, Некрасов в то же время открыл новую страницу в истории нашей поэзии. Он прокладывал свои пути в литературе как поэт-новатор.

Некрасовская поэзия открыла читателям духовный мир русского крестьянина, его нужды, стремления. В своих стихах поэт говорил о повседневных, «непоэтических» явлениях: о грязной петербургской улице, о крестьянине, который под пьяную руку бивал жену, об изнуряющем труде бурлаков...

Новые герои вносили в стихи и новую речь – подчас грубую, неблагозвучную. Для лирики Некрасова характерен полифонизм: голоса автора и героев сливаются.

Лирика Некрасова всегда социальна, гражданственна: она отражает проблемы общества, устройства человеческих отношений. Замысел написать народную поэму-эпопею возник у Некрасова как отклик на важные политические события в стране. 19 февраля 1861 года Александр II издал Манифест и Положение, отменявшие крепостное право. При выкупе земли крестьяне платили за нее вдвое и втрое выше реальной стоимости. Нищенский надел не мог прокормить крестьянина, и ему приходилось идти к тому же помещику с просьбой принять на испольщину: обрабатывать господскую землю своими орудиями и получать за труд половину урожая. Закончилось это закабаление крестьян массовым разорением старой деревни.

Некрасов переживал события тех лет трагически, о чем свидетельствуют, в частности, воспоминания Чернышевского: «В день объявления воли я пришел к нему и застал его в кровати. Он был крайне подавлен; кругом на кровати лежали разные части «Положения о крестьянах». «Да разве это настоящая воля! – говорил Некрасов. – Нет, это чистый обман, издевательство над крестьянами».

Некрасов остро чувствовал больные вопросы своего времени и живо откликался на события современной ему жизни. Это и подтолкнуло поэта к созданию народной книги.

Жизнь народа в поэме «Кому на Руси жить хорошо» раскрыта в самых разнообразных проявлениях: и в традициях, и в рабском терпении, и в вековых страданиях, и в грехах, и в разгуле, и в жажде воли. Некрасов показал народ, сохранивший в тягостной, нищей, беспросветной жизни могучие силы. Поэтому ведущее место в поэме занимают образы крестьян, не примиряющихся со своим положением, протестующих против угнетателей.

(По Н. В. Егоровой)

План занятия

1. Темы и идеи лирики Н. А. Некрасова.
2. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. Масштабность замысла поэмы-эпопеи.
 - Докажите, что это произведение о народе и для народа.
 - С какой целью собрались мужики? Что заставило их странствовать по Руси в поисках счастья?

- В чем заключается масштабность поэмы-эпопеи?
- Найдут ли счастье мужики? В чем оптимизм автора?
- В чем новизна показа жизни народа в поэме Некрасова?
- Какова роль песенных мотивов в поэме?

3. Роль фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее.

- Что означает слово фольклор? Какие жанры фольклора вам известны?
- Какую роль играют фольклорные и сказочные мотивы в главе «Крестьянка»?
- Счастлива ли Матрена Тимофеевна? Почему она поет, когда начинает рассказывать о себе?
- Что, по представлениям Матрены Тимофеевны, случилось с ключами от женского счастья?

4. Вера поэта в духовную силу, богатырство народа. Матрена Тимофеевна и дед Савелий.

- В чем сила Савелия?
- В чем сила Матрены Тимофеевны? Откуда она черпает силы?
- Что является одним из условий счастья народного?
- В каком обществе, по мысли Некрасова, народ будет счастлив?

5. Образ Гриши Добросклонова. Его роль в поэме. Открытый финал произведения. Неразрешенность вопроса о народной судьбе.

Список рекомендуемой литературы

1. Жданов В. В. Некрасов / В. В. Жданов. – М.: Молодая гвардия, 1971. – 496 с.
2. Макеев М. С. Николай Некрасов / М. С. Макеев. – М.: Молодая гвардия, 2017. – 461 с.
3. Некрасов Н. А. Лирика (любое издание)
4. Некрасов Н. А. Кому на Руси жить хорошо (любое издание)
5. Чуковский К. И. Некрасов, как художник / К. И. Чуковский. – Петербург: Эпоха, 1922. – 77 с.

Тема 6

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

В творчестве Федора Михайловича Достоевского (1821-1881) человек, взятый в острых современных жизненных положениях, предстает во всей полноте своей духовной природы. Писатель показал современного ему человека в момент острейшего политического, религиозного, морального кризиса общества. Поэтому столь катастрофичны сюжеты его произведений, а внутренний мир его героев особенно драматичен. В душах его героев в постоянном противоречии существуют силы добра и зла, от их борьбы зависят судьбы героев и судьбы человечества. Изображая драмы, разыгрывающиеся в

умах и душах героев, Ф. М. Достоевский дает глубочайший анализ их духовного, психического личностного состояния.

Ф. М. Достоевский прекрасно знал трагические противоречия жизни, но это не мешало ему верить в способность человека постигать красоту, творить добро. Резко критиковал писатель современную ему цивилизацию, которая ломает человеческую природу, не только порождает видимое зло социального устройства, но и преумножает невидимое зло, скрытое в тайниках сознания человека.

В творчестве Ф. М. Достоевского возникло новое видение человека, приведшее к реформе жанра романа и давшее этому жанру и литературе в целом новое философское и эстетическое содержание.

Создавая в романе «Преступление и наказание» новую форму русского романа, Ф. М. Достоевский синтезировал (соединял) в ней множество разнотипных черт этого жанра – от бульварного, уголовно-авантюрного до романа-трагедии. Подобного рода жанровый синтез дал писателю возможность поднять в этом романе все острые вопросы – социальные, нравственные, философские. Здесь органически соединились важнейшие темы его творчества: тема социального гнета, тема насилия, нравственного распада личности и общества, тема денег и др.

Еще в годы каторги Ф. М. Достоевского волновали вопросы о том, почему колоссальные душевные силы человека нашли выражение в преступлении нравственных и уголовных законов, как сложился такой характер и что движет им. Кроме того, для автора был очевиден отрыв большей части образованной молодежи от исторической «почвы». В таком случае проблематика романа раскрывается как социальная, а сам роман можно определить как философско-социально-психологический.

Внешний сюжет романа уходит на второй план, уступая место душевному состоянию героя и развитию идеи, приведшей его к преступлению. Действие романа часто прерывается внутренними монологами Раскольникова и описаниями его душевного состояния. Герой часто пребывает в бреду или вовсе впадает в беспамятство – так автор создает ситуации разлада героя с реальностью вплоть до полного его выпадения.

По замыслу автора, в центре романа оказывается молодой человек, современник писателя, студент, «живущий в крайней бедности... по шатости в понятиях поддавшись некоторым странным «недоконченным» идеям, которые носятся в воздухе». Таким образом, автор связывает идею Раскольникова с современной ему исторической эпохой, когда образованное общество утратило связь с «почвой». Герой угнетен не только нищетой и безвыходностью своего положения, но и сознанием нелепости и жестокости жизни, измучен бессильной ненавистью к застоявшемуся миропорядку.

В имени главного героя читается и намек на внутренний раскол, противоречивость и раздвоенность в характере персонажа.

Страшны сама идея разделения людей на категории (способных дать миру «новое слово» и «материал» для разведения потомства) и вытекающий отсюда вывод о «право имеющих». Попытка переделать в себе человеческую натуру, отделить свою разумную волю от совести приводит героя к трагическому раздвоению. Он играет роль «властелина» и одновременно сознает, что эта роль не по нему. «Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки!» – говорит он в своей исповеди Соне.

К полному «жизненному знанию», к истине Раскольников идет через страдание. Прорваться к «живой жизни» ему удастся тогда, когда он соприкасается со страданием других людей и возникает момент сострадания.

В книге воссоздан подлинный Петербург, что создает почти документальную достоверность. Петербургские реалии выступают здесь не как «фон» – они связаны с идейным планом романа и имеют символическое значение. Здесь жизнь – в состоянии социального и нравственного разложения. Именно здесь, в этом тесном, перенаселенном пространстве, у людей возникает стойкая неприязнь к ближнему своему, а у главного героя складывается представление о людях как о надоедливых насекомых, пожирающих друг друга.

Было бы серьезным заблуждением считать, что Раскольников духовно возрождается в конце романа, но автор дает читателю надежду на это перерождение. Тяжело заболев и попав в острожную больницу, Раскольников по-настоящему начинает выздоравливать (в духовном плане) после страшного сна, в котором его разрушительная идея принимает образ моровой язвы, способной уничтожить все человечество. После этого видения герой окончательно возвращается к «живой жизни» и отказывается от своей теории. Изменяет автор и пространство: из душного и пыльного Петербурга герой попадает на просторный берег широкой сибирской реки, где дышится свободно, а пейзаж напоминает о библейском начале времен.

(По Г. А. Обернихиной)

План занятия

1. Атмосфера 60-х годов XIX века и ее отражение в романе «Преступление и наказание».

- Портрет Раскольникова.
- Композиция и жанр произведения.
- Описание улиц Петербурга.
- Что происходит на улицах Петербурга? Что видит Раскольников?
- Описание каморки Раскольникова.
- Описание комнаты старухи-процентщицы.
- Описание проходной комнаты Мармеладовых.
- Найти пейзажные зарисовки на страницах романа.
- Разговор офицера и студента в трактире.
- Эпизод «Визит Лужина».

2. Петербургские углы. «Униженные и оскорбленные в романе»

- Как вы понимаете теорию Раскольникова?
- Отрывок из романа «Письмо матери». Какую роль в романе сыграло это письмо?
- Отрывок «Встреча с обманутой и поруганной девочкой»
- Куда ведет путь Раскольникова?

3. Истоки и смысл теории Раскольникова. Преступление Раскольникова. Глубина психологического анализа в романе.

- На какие две категории делит людей Раскольников?
- Что значит для него убийство старухи-процентщицы?
- На что обращает внимание автор, описывая состояние героя в момент совершения преступления?
- Осуждает ли автор своего героя?
- Что чувствует читатель, знакомясь с этими страницами романа?
- Можно ли утверждать, что читатель подготовлен к тому, что Раскольников совершит преступление?
- Описание старухи-процентщицы.
- В чем беда Раскольникова? Был ли у него другой путь? Почему он выбрал насилие и убийство?
- Кто виноват в совершенном преступлении?

4. Идея и натура Раскольникова. Наказание героя.

- Можно ли назвать Достоевского автором детективного романа?
- Как наказан Раскольников?
- Эпизод «Встреча с матерью и сестрой» (часть 3, главы 1, 3)
- Почему Раскольников не знает покоя после совершения преступления? Что творится в его душе?
- Почему после преступления Раскольников заболел?
- Почему он не может по-прежнему общаться с матерью, сестрой, Разумихиным?
- На чьей стороне автор? Для чего он подвергает своего героя мукам совести?
- На чьей стороне вы?
- В чем же смысл названия романа?

5. Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя.

- Как вы понимаете образ Сони Мармеладовой?
- Какой вы представляете Соню?
- Почему именно Соне признался Раскольников в преступлении?
- Что чувствует Соня, увидев впервые Раскольникова?
- Для чего автор вводит в роман историю о воскресении Лазаря?
- Лизавета и Соня. В чем сходство между ними?
- Как подействовало чтение Евангелия на Раскольникова?

- Почему именно Соня приведет Раскольникова к покаянию и возрождению?
- Что роднит Раскольникова и Соню?

6. Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл произведения, его связь с почвенническими взглядами Ф.М. Достоевского.

- Какую роль в произведении выполняет эпилог?
- В чем раскаялся Раскольников?
- Почему каторжане ненавидят Раскольникова?
- Почему Соня Мармеладова последовала за Раскольниковым?
- Каково символическое значение пейзажа, увиденного Раскольниковым в эпилоге с высокого берега реки?
- По-вашему, какое значение в романе имеет криминальная основа сюжета?
- Есть ли сходство между жизнью Раскольникова и жизнью автора романа?
- В чем состоит нравственный смысл романа Достоевского?

Список рекомендуемой литературы

1. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание (любое издание)
2. Набоков В. В. Федор Достоевский // Лекции по русской литературе / пер. с англ. Курт А. – М.: Независимая Газета, 1999. – С. 170-215.
3. Сараскина Л. И. Достоевский / Л. И. Сараскина. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 825 с.
4. Селезнёв Ю. И. Достоевский / Ю. И. Селезнёв. – М.: Молодая гвардия, 1981. – 543 с.

Тема 7

Л. Н. ТОЛСТОЙ «ВОЙНА И МИР»

Вся жизнь Льва Николаевича Толстого (1828-1910) прошла в постоянных исканиях. Литературное творчество было для него лишь одной из форм поиска и утверждения истины (были еще служба в армии, школа для крестьянских детей, переустройство хозяйства и многое другое). Поиски истины начались у Л. Н. Толстого рано, и именно им была подчинена вся долгая жизнь писателя.

У каждого из ведущих писателей есть произведения центральные, без которых невозможно понять их творчество. Одним из таких ключевых произведений русской литературы является роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир».

«Война и мир» – роман о роли войны в жизни людей; о противоестественности кровавых разрешений противоречий между людьми; о том, что утрачивается в ходе битвы; что невозможно уходит мир довоенной России; что с каждым человеком, умирающим на поле боя, гибнет его неповторимый духовный мир, обрываются тысячи нитей, соединяющих его с

другими людьми. Это роман о роли войны в мировой истории, об ее истоках и исходах.

Л. Н. Толстой решительно отвергал традиционное деление жизни на «частную» и «историческую». Вся полнота переживаний мирной жизни не только не оставляет героев в исторических обстоятельствах, но и с еще большей силой оживает, возрождается в их душах. История оживает у Толстого повсюду, в любом обычном, «частном», «рядовом» человеке своего времени, она проявляется в характере связей между людьми.

При прочтении роман воспринимается читателем в виде ряда ярких жизненных картин, сменяющих друг друга, как в калейдоскопе. Л. Н. Толстой стремился показать жизнь во всем ее неистощимом многообразии. При всей независимости картин жизни все они соединены в единое художественное полотно. Причем связь эта обусловлена не общим сквозным действием, а вниманием автора к истинно народным ценностям, которые близки и лучшим представителям дворянства, – к идеалам «простоты, добра и правды». Именно в этих идеалах заключена мысль народная, столь дорогая сердцу писателя, составляющая душу романа-эпопеи и связывающая воедино столь различные проявления человеческого бытия.

В образе Кутузова отражено духовное слияние полководца с русским народом. Это светлый полюс романа. Его духовная задача – всегда находиться на высшей точке развития, не допуская для себя ни одного эгоистического шага.

Образ Наполеона – противоположный, темный полюс романа. Он воплощает в себе холодный эгоизм, самовлюбленность, готовность ради достижения своих целей с легкостью жертвовать чужими жизнями, даже не считая их. По Л. Н. Толстому, это предел духовной деградации, воплощение «наполеоновской идеи», захватившей русское общество с 1805 года.

Духовный путь героев романа «Война и мир» может быть направлен в сторону Кутузова, т.е. к самосовершенствованию через самоотречение, к единению с народом, или в сторону Наполеона, т.е. к духовной деградации в результате страха перед напряженной духовной работой. Духовный путь любимых толстовских героев лежит через преодоление в себе наполеоновских черт и идей. Именно поэтому все герои, избравшие путь отказа от духовной работы, объединены наполеоновскими чертами и составляют мир светской черни.

Следует отметить, что принципиальное отличие художественного метода Л. Н. Толстого от художественного метода Ф. М. Достоевского в том, что Л. Н. Толстой не ищет истину вместе со своим героем, а, изначально зная ее, ведет героя к ее открытию. Конфликт и пафос романа, таким образом, построены на столкновении авторского знания и мучительных поисков истины героями романа.

В финале романа звучит своего рода гимн духовным основам семьи как высшей форме единения между людьми. Хранителями духовных устоев семьи

становятся женщины – Наташа и Марья, между которыми сложился прочный духовный союз.

(По Г. А. Обернихиной)

План занятия

1. «Война и мир» как роман-эпопея

- Почему «Война и мир» Л. Н. Толстого – роман-эпопея?
- Найти в тексте черты семейного, биографического, любовного, исторического, философского романов.
- Найти доказательства того, что в «Войне и мире» автор использует метод психологического анализа.
- Для чего в произведении показана история трех семейств?

2. Сатирическое изображение большого света в романе. Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте петербургского общества.

- Почему разговоры Анны Павловны Шерер ведутся преимущественно на французском языке? О чем говорят в салоне?
- Почему Анна Павловна испугалась, увидев входящего Пьера?
- Как проявляется отношение Толстого к светскому кругу?
- С кем сравнивает Толстой Анну Павловну?
- Найдите описание Пьера Безухова и Андрея Болконского.
- Что отличает Пьера Безухова и Андрея Болконского от других гостей салона Шерер? Привлекателен ли внешне Пьер Безухов?
- Каково поведение Пьера в квартире Анатоля и Долохова?
- Как ведет себя Пьер возле постели умирающего графа Безухова?
- Почему Пьер женится на Элен?
- Какую роль играет светское общество в жизни главных героев романа?

3. Семья Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и единство нравственных идеалов (том 1, часть 1, главы 7-11, 14-17, 22)

- Чем похожи и чем различаются семьи Ростовых и Болконских?
- Описание семьи Ростовых (эпизод «Именины у Ростовых»). Каковы отношения между членами семьи Ростовых? Как воспитывают детей в семье Ростовых?
- Каково отношение автора к семье Ростовых?
- Описание семьи Болконских.
- Что сближает семьи Ростовых и Болконских?
- Чем эти семьи различаются?
- Каковы нравственные ценности этих семей?

4. Изображение безнравственной сути войны 1805-1807 годов. Аустерлицкое сражение, его роль в судьбе князя Андрея Болконского.

- Как Л. Н. Толстой относится к войне?
- Начало сражения. О чем мешает русский император, князь Болконский, Николай Ростов?

- Сбылись ли мечты героев романа?
- Почему, на ваш взгляд, Аустерлицкое сражение проиграно?
- Какова роль Аустерлицкого сражения в судьбе князя Андрея Болконского?
- В чем секрет побед и поражений?

5. Образ Наташи Ростовой

- Какой вам представляется Наташа Ростова? Как к ней относится автор романа?
- Каковы отличительные черты характера Наташи Ростовой? Как проявляет себя Наташа в отношениях с окружающими?
- Что значил для Наташи первый выезд в свет, первый в ее жизни аристократический бал?
- В чем секрет обаяния Наташи Ростовой?
- Что привело Наташу к увлечению Анатоном Курагиным?
- Какую роль сыграла Наташа Ростова в судьбах Андрея Болконского и Пьера Безухова?
- Какова роль Наташи Ростовой в системе образов романа?
- Сцена охоты и танец Наташи.

6. Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, князя Андрея, Наташи и Николая Ростовых.

- Почему Толстому так дороги его герои?
- Какова роль внутреннего монолога в романе Толстого?
- Приведите примеры внутренних монологов князя Андрея Болконского.
- Жизненный путь этих героев.
- Что значит, по замыслу автора, обрести счастье?
- Какая сила управляет миром?

7. Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение Л. Н. Толстым народного характера войны.

- Причины и условия сражения.
- Поведение штабных офицеров.
- Встреча Пьера Безухова с ранеными.
- Бородинская панорама перед боем и в ходе боя.
- Князь Андрей перед сражением.
- Батарея Раевского.
- Поведение Кутузова на поле боя.
- Наполеон во время Бородинского сражения.
- Ранение князя Болконского.
- Назовите причины победы русских в Бородинском сражении и характер этой победы.
- Как отобразил автор народный характер войны?

- Какое значение имело Бородинское сражение в жизни России и в жизни героев романа «Война и мир»?
8. Наполеон и Кутузов. Взгляд Л. Н. Толстого на роль личности в истории.
- Хотел ли Наполеон войны? Как относилась французская армия к своему императору? О чем мечтают во французских войсках? Почему Наполеон дал приказание о нападении на Россию?
 - Как проявился полководческий талант Кутузова?
 - Охарактеризуйте поведение Кутузова и Наполеона во время сражений?
 - Какова роль этих людей в истории?
9. Народность в понимании Л. Н. Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев?
- Каково отношение Л. Н. Толстого к народу в романе?
 - Каково значение образа Платона Каратаева в романе?
 - Партизанские отряды.

Список рекомендуемой литературы

1. Зверев А. М. Лев Толстой / А. М. Зверев, В. А. Туниманов. – М.: Молодая гвардия, 2006. – 782 с.
2. Роллан Р. Жизнь Толстого // Р. Роллан. Собр. соч. – М.: Гослитиздат, 1954. – Т. 2: «Жизни великих людей». – С. 219-368.
3. Толстой Л. Н. Война и мир (любое издание)
4. Шкловский В. Б. Лев Толстой. – М.: Молодая гвардия, 1963. – 864 с.

Тема 8

А. П. ЧЕХОВ «ВИШНЕВЫЙ САД»

Л. Н. Толстой писал об А. П. Чехове: «Он создал новые, совершенно новые, по-моему, для всего мира формы письма, подобных которым я не встречал нигде... Отбрасывая всякую ложную скромность, утверждаю, что по технике он, Чехов, гораздо выше меня».

Уже в ранних рассказах проявилось мастерство А. П. Чехова в раскрытии характера и в изображении судьбы человека. Короткий юмористический рассказ – один из главных жанров молодого Чехова. Основой этого жанра часто служил анекдотический случай. В этих рассказах преобладали внешний комизм и неожиданная развязка, часто юмор перерастал в сатиру.

А. П. Чехов не судит о событиях и персонажах, он описывает нравственный мир своих героев, выделяет и подчеркивает черты характера и заостряет их, доводит до пародии. Жизненные ситуации и действующие в них лица не оцениваются, а рисуются в соответствующих оттенках – от лирических до глубоко драматических. В ранних рассказах Чехова нет чистого юмора, чистого смеха. Жизнь человека погружена в быт и часто случайность, недоразумение порождают необычные, иногда комичные ситуации, которые и становятся основой рассказов.

В середине 1880-х годов у Чехова появились рассказы, новые по тону, структуре, характеру действующих лиц. Писатель стремился выявить и показать нравственное начало в человеке. В лирических драмах А. П. Чехова все чаще отражалось пробуждение самосознания человека.

В конце 1880-х годов художественная система А. П. Чехова значительно изменилась. Его интересовали не просто обездоленные люди, а сама суть социальных конфликтов, проблем, которые стояли перед Россией. Дальнейшее развитие в творчестве А. П. Чехова получил жанр лирического рассказа. В нем отсутствовал событийный сюжет, зато налицо был лирический способ раскрытия характера, лирический подтекст.

Во второй половине 1880-х годов А. П. Чехова привлекла тема детства. С одной стороны, он поэтизировал детское сознание, чистоту, искренность, непосредственность чувств, а с другой – обличал обездоленное детство, нравственно оскверняемое детство в буржуазной среде.

Жанр рассказа Чехов довел до совершенства: при возможно малом объеме он с максимальной правдивостью отражает существенные стороны жизни. Писатель сочетает лаконизм и глубокое содержание, которое достигается емким заглавием; сюжетом, который строится на остром, необычном положении; динамичным действием, неожиданной развязкой; яркой художественной деталью, заменяющей пространные описания. Для рассказов Чехова характерно «сиюминутное» повествование. Авторская речь простая и ясная, фразы обычно короткие.

В 1890-е годы углубилось представление А. П. Чехова о драматизме человеческого бытия, в его творчестве этого периода явно прослеживаются социально-исторические мотивы. В творчестве Чехова укрепилось эстетическое кредо объективного повествования, «не позволявшего ему открыто заявлять о собственных «субъективных» симпатиях и антипатиях».

Чехов с юности любил театр. «Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как и в жизни. Люди обедают... а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни», – писал А. П. Чехов. Пьесы для любительских спектаклей были его первыми пробами пера.

А. П. Чехов создал новую драматургию, театр настроений. В его пьесах нет исключительных событий, нет явных столкновений, он изнутри показывает повседневное состояние человека, порождающее конфликт между ним и условиями его жизни. В его пьесах нет «ни святых, ни подлецов», ни злодеев, ни ангелов. Чехов никого не обвиняет, никого не оправдывает, его герои просто люди, «как в жизни».

Своеобразны и диалоги в пьесах А. П. Чехова. Они имитируют разговорную речь. Персонажи просто не слушают и не слышат друг друга, отвечают невпопад. С какой целью Чехов строит так диалоги? Чтобы показать общение «как в жизни». При помощи таких диалогов автор пытается донести до зрителя, что люди разобщены, не умеют понимать друг друга.

Новая драматургия А. П. Чехова не сразу была принята зрителями. Первая постановка пьесы «Чайка» в Александрийском театре в Петербурге провалилась, но затем пьесы А. П. Чехова прочно утвердились на российской сцене. Успех Чехова тесно связан с работой Московского Художественного театра, во главе которого стояли К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко. Труппа этого театра не только уловила особенности чеховской драматургии, но и сумела передать их на сцене, показала, как надо играть Чехова. После провала в Петербурге постановка «Чайки» на сцене Художественного театра в Москве обернулась настоящим триумфом. С тех пор чайка, изображенная на занавесе, стала символом театра.

«Вишневый сад» Чехов писал в Ялте, будучи уже тяжелобольным. Содержательным центром последней драмы Чехов сделал символический образ – вишневый сад, объединяющий очень разных героев, у каждого из которых свое о нем представление. Оно-то и разведет их в конце пьесы. Сад – это не просто собственность, которую ее владельцам предстоит продать. Образ сада символизирует прежде всего дом, его тепло, хранительные стены.

Действие в комедии «Вишневый сад» развивается неторопливо, часто прерывается лирическими излияниями героев, воспоминаниями о прошлой жизни. В комедии много пауз, которые или усиливают раздумья, чувства героев, или же указывают на разрыв последовательности их речи. Действующие лица едят, гуляют, разговаривают, ссорятся, мирятся, влюбляются. А вот события, необходимого для драматического произведения, не происходит. Его нет. На сцене о нем только говорят – продажа имения происходит за сценой.

«Вишневый сад» – комедия, где переплетается смешное и грустное, комедийное и трагическое.

Персонажи в комедии редко прямо выражают свои чувства, которые скрываются за внешне ничем не примечательными поступками, за обычными репликами, интонациями, жестами. Особенностью комедии является подтекст. Случайные реплики, эпизоды, диалоги создают необходимую для восприятия и понимания пьесы эмоционально-психологическую атмосферу.

Большое значение в комедии имеют ремарки. У Чехова они особенные, часто помогают понять внутренний мир, мысли и чувства героя.

Образ вишневого сада символизирует поэзию старой жизни и возникает в самом начале пьесы. «Вишневый сад» не только творение природы и человека, но и многозначный символ: для Раневской – это символ детства, юности, чистоты; для Пети – символ крепостных, которых секли в этом саду; для Лопахина – символ будущего, которое для него невысказано без богатства. Для Пети и Ани – это тоже символ будущего, которое рисуется им как торжество не только справедливости, но и красоты.

Уже эти немногие примеры позволяют увидеть, что размышления о вишневом саду перерастают в мечты о будущем России. Символический сад – родина, «...вся Россия – наш сад». Основной темой пьесы является судьба родины.

В пьесе «Вишневый сад» А. П. Чехов передал состояние русского общества в начале XX века – всеобщую разобщенность, неумение слушать и слышать друг друга. Чехов убежден, что человек не может жить, утратив старое и не обретя нового.

(По Г. А. Обернихиной)

План занятия

1. Проза А. П. Чехова.
2. Поэтика «новой драмы». Пьеса А. П. Чехова «Вишневый сад».
 - Чем пьеса отличается от других драматических произведений русских и зарубежных авторов?
3. Особенности конфликта, система персонажей в тексте.
 - Как нарастает конфликт в пьесе?
 - Мог ли финал пьесы быть другим?
 - О чем говорит Чехов этим финалом?
4. Уходящее поколение владельцев сада.
 - Как проявляется мастерство писателя Чехова в показе им уходящего поколения вишневого сада?
5. Молодые герои пьесы.
 - Какова роль молодого поколения пьесы в системе персонажей?
 - Кто виновен в гибели вишневого сада?
 - Счастлив ли Лопахин?
 - Есть ли будущее у вишневого сада?

Список рекомендуемой литературы

1. Кузичева А. Чехов. Жизнь «отдельного человека» / А. Кузичева. – 2-е изд. – М.: Молодая гвардия. 2012. – 847 с.
2. Чехов А. П. Вишневый сад (любое издание)

Примерные вопросы к зачету

1. Герои романа и их характеристика в романе И. А. Гончаров «Обломов».
2. Смысл жизни и смерти Обломова.
3. А. Н. Островский: судьба, литературно-театральное творчество.
4. Город Калинов и его обитатели в пьесе А. Н. Островского «Гроза».
5. Протест Катерины против «Темного царства».
6. Духовный конфликт Базарова в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети».
7. Оппоненты Базарова и их нравственная и социальная позиция.
8. Философская лирика Ф. И. Тютчева.
9. Жизнеутверждающее начало в лирике о природе А. А. Фета.
10. Н. А. Некрасов» Кому на Руси жить хорошо»: идеи, композиция.
11. Образы крестьян и помещиков, заступников. Гриша Добросклонов – центральный образ поэмы.
12. Духовные искания Андрея Болконского в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».
13. Духовные искания Пьера Безухова в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».
14. Женские образы в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».
15. Образ Петербурга в романе «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского.
16. Маленькие люди в романе «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского.
17. Социальные и философские истоки бунта Раскольникова в романе «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского.
18. Символическое значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского.
19. Трилогия «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» в рассказах А. П. Чехова. Отрицание автором бездуховной жизни.
20. Проблематика и поэтика рассказов «Душечка», «Дама с собачкой», «Попрыгунья», «Дом с мезонином».
21. Рассказ А. П. Чехова «Ионыч» – душевная деградация человека.
22. Разрушение дворянского гнезда в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад».
23. Место «Вишневого сада» в системе образов пьесы.