

Титаренко Е.А., Хадыко Е.Ф. Литература в схемах и таблицах. 2012.

Пьеса «Вишневый сад» (1903)

Последнее драматическое произведение писателя. А. П. Чехов обдумывал пьесу с 1896 по 1903 гг., писал с марта по октябрь 1903 г.

Поставлена 17 января 1904 г. в Московском художественном театре. Автор принимал активное участие в подготовке спектакля

«Новая драма» Чехова

А. П. Чехов — основоположник «новой драмы», представителями которой в мировой литературе являются Ибсен, Гауптман, Стриндберг

Меняет принцип организации сюжета. Нет ключевого события и «сквозного действия», мало внешних событий. Пьесы Чехова «бессюжетны». «Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни» (А. П. Чехов)

В «Вишневом саде» Чехов выносит за сцену главные события — продажу сада с аукциона, вырубку вишен. Зритель видит только реакции героев на происходящее, слышит «стук топора по дереву»

Чехов изображает в драмах повседневность, быт, само течение жизни. «В бытовом течении жизни, в обычном самочувствии, самом по себе, когда ничего не случается, Чехов увидел совершающуюся драму жизни» (А. П. Скафтымов)

Эпизоды в «Вишневом саду» заполнены повседневностью, бытовыми мелочами, деталями, бесконечными разговорами как бы ни о чем, но на самом деле всегда о главном

Чехов отказывается от внешней интриги. Внешний конфликт изначально неразрешим. Стержнем действия становится внутренний конфликт	Все персонажи «Вишневого сада» хорошо относятся к Раневской, разорение ее семейства не является итогом чьих-либо намеренных действий
В драмах отсутствует четкое деление персонажей на положительных и отрицательных, главных и второстепенных	В «Вишневом саду» нет понастоящему отрицательных героев (кроме Яши)
В драмах Чехова смыслы слов размыты. Часто под одним подразумевается иное. Важен скрытый подтекст, непроизносимое, мысли, движения души героев. От этого сами персонажи зачастую не слышат друг друга	Например: «Любовь Андреевна (<i>задумчиво</i>). <i>Епиходов идет...</i> Аня (<i>задумчиво</i>). <i>Епиходов идет...</i> Гаев. <i>Солнце село, господа.</i> Трофимов. <i>Да</i> ».

Вопрос жанра

Чехов назвал «Вишневый сад» комедией, однако режиссеры часто ставили пьесу как лирическую драму
А. П. Чехов: «Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс»
К. С. Станиславский: «Это не комедия, это трагедия... Я плакал, как женщина...»
Чехов не отделял смешного от серьезного, потому что в жизни нет такого деления: «В жизни нет сюжетов, в ней все перемешано — глубокое с мелким, великое с ничтожным, трагическое с смешным»
З. С. Паперный: «жанр чеховских пьес <...> родился на границе понятий “комедия” и “драма”, как бы на самом лезвии, и не соскакивает окончательно ни в одну, ни в другую сторону»

Композиция и сюжет

Действие первое	В мае, когда цветут вишни, в разоренное имение с вишневым садом возвращается из Парижа Любовь Андреевна Раневская с дочерью Аней. Их встречают Лопухин, друг семьи, Гаев, брат Раневской (<i>«все состояние проевший на леденцах»</i>) и ее приемная дочь Варя. Все вспоминают прошлое. Узнают, что торги (продажа вишневого сада) назначены на август
Действие второе	Лопухин предлагает продать сад под дачные участки. Петя Трофимов, «вечный студент», рассуждает о «гордом человеке». Герои слышат «звук лопнувшей струны», предвещающей несчастья
Действие третье	Раневские зовут в дом музыкантов и устраивают бал. Все ждут приезда Гаева с торгов. Раневская переживает: <i>«Сегодня судьба моя решается, судьба...»</i> Вишневый сад покупает Лопухин
Действие четвертое	В октябре все выезжают из имения: Лопухин — на время в Харьков, Петя — в Москву, Раневская — в Париж к любовнику. Аня собирается работать, мечтает о будущем. Лопухин так и не делает предложения Варе. Любовь Андреевна прощается с садом: <i>«О мой милый, мой нежный прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..»</i> Хозяева забывают в закрытом доме больного доброго Фирса. <i>«Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву»</i>

Система персонажей

Любовь Андреевна Раневская, Леонид Андреевич Гаев, Варя, Фирс — представители уходящей эпохи	Аня, Петя Трофимов — «молодое поколение». Стремятся к неопределенному «прекрасному» и бесплотному «будущему», прочь от былых ценностей
Ермолай Алексеевич Лопахин — герой-деятель, энергичный, активный, реалист-прагматик	Фирс, Яша, Симеонов-Пичик, Шарлотта, Епиходов, Дуняша — вспомогательные персонажи
Несмотря на разобщенность и различия во взглядах, герои любят друг друга, готовы прийти на помощь	

Любовь Андреевна Раневская	Лопахин: <i>«Хороший она человек. Легкий, простой человек». «Таких легкомысленных людей, как вы, господа, таких неделовых, странных, я еще не встречал»</i>
	Раневская о себе: <i>«Я всегда сорила деньгами без удержу, как сумасшедшая, и вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Муж мой умер от шампанского», «я полюбила другого, сошлась», «он заболел там, и три года я не знала отдыха ни днем, ни ночью», «обобрал меня, бросил, сошелся с другой». «Так глупо, так стыдно... И потянуло вдруг в Россию, на родину, к девочке моей...»</i>
	Раневская не может спасти единственное, что ей дорого, — вишневый сад. Она непрактична, предается воспоминаниям о прошлом. Уезжая в Париж, не думает о том, что оставляет дочерей нищими. При этом Раневская тонко чувствует происходящее

Ермолай Алексее- вич Лопа- хин	Герой о себе: <i>«Я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера, ну, у меня постоянно деньги свои и чужие».</i> <i>«Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, <...> купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете»</i>
	Лопахин искренне хочет помочь Раневской и осуждает ее за бездеятельность. Он способен на искренние душевные порывы (<i>«Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами...»</i>), однако не способен понять, в чем ценность сада. Лопахин — очень грамотный делец с практичным разумом, выбившийся своим трудом из «мужиков» в богачи
	Петя: <i>«Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадаете ему на пути, так и ты нужен»</i>
Петя Тро- фимов	Прозорлив, но переходит на пустые пафосные речи: <i>«Мы выше любви!»</i> Больше говорит, чем делает
	<i>«Чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом»</i>
	О себе: <i>«Да, я облезлый барин и горжусь этим!»</i> Аня, влюбленная в «вечного студента», говорит: <i>«Что вы со мной сделали, Петя, отчего я уже не люблю вишневого сада, как прежде»</i>

Мотивы

Неизменности героев	Любовь Андреевна: «Ты все такая же, Варя», «Ты все такой же, Леня». Варя: «Мамочка такая же, как была, нисколько не изменилась». Яша: «А вы, Леонид Андреич, все такой же, как были» и т. д. Почти все персонажи имеют свою основную тему, о которой все время говорят. Раневская вспоминает о Париже, Пищик ищет деньги, Епихонов жалуется на несчастья, Петя пытается все обличать и т. д.
Изменяемости жизни	Жизнь вокруг застывших героев меняется, проходит. Персонажи вспоминают о прошлом и сравнивают его с настоящим
Детства	Идиллическое время, утерянный рай
Времени	Персонажи все время куда-то спешат. Они постоянно беспокоятся, смотрят на часы: «Который час?», «Через 20 минут на станцию ехать», «До поезда осталось всего сорок шесть минут» и т. д. Роковой оказывается дата «22 августа». Герои живут в ожидании ее. «Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь знай себе проходит»
Разрушения	Епиходов все время что-то ломает, Дуняша разбивает блюдечко, Любовь Андреевна роняет кошелек, рассыпает деньги. Сад и дом обречены на уничтожение
Смерти	Любовь Андреевна вспоминает об умерших муже, сыне, ей чудится в саду покойница-мать. Трофимов говорит о замученных в усадьбе крепостных, глядящих теперь с каждой вишенки. Чехов, поясняя декорации ко второму акту, писал: «Кладбища нет, оно было очень давно. Две-три плиты, лежащие беспорядочно, — вот и все, что осталось».

	Гибель предвещает лопнувшая струна: <i>«Вдруг раздался отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный»</i> . На сруб обречен и вишневый сад — вся живая жизнь, прекрасное прошлое
Непонимания	Персонажи не слышат друг друга и даже не пытаются понять, каждый говорит о своем: <i>«Лопахин. Охмелия, иди в монастырь... Гаев. А у меня дрожат руки: давно не играл на бильярде. Лопахин. Охмелия, о нимфа, помяни меня в твоих молитвах! Любовь Андреевна. Идемте, господа. Скоро ужинать. Варя. Напугал он меня. Сердце так и стучит. Лопахин. Напоминаю вам, господа: двадцать второго августа будет продаваться вишневый сад. Думайте об этом!.. Думайте!..»</i>

Вишневый сад

Вишневый сад — композиционный центр пьесы. Вокруг него разворачиваются все события
Сад уже в замысле комедии оказался на первом месте. А. П. Чехов 5 февраля 1903 г. пишет: «В голове она у меня уже готова. Называется “Вишневый сад”, четыре акта, в первом акте в окна видны цветущие вишни, сплошной белый сад. И дамы в белых платьях»
Сад — это: • символ жизни; • детство, потерянный рай; • красота, духовность, счастье; • прошлое России, обреченное на гибель; • место снов, надежд, воспоминаний и т. д.
Первые монологи (лирические признания) действующих лиц обращены к цветущему саду

Сад весь в белом. Белый цвет — символ чистоты, непорочности. Однако актриса А. Демидова говорила о белом саде так: «Белый цвет... Беспечность. Легкие белые платья. Озноб. Цвет цветущей вишни — символ жизни, и цвет белых платьев, как саванов, — символ смерти. Круг замыкается»

Б. Зингерман: «Место действия чеховских пьес — дом с садом — соотносено с прошлым и будущим, с огромными, беспредельно расстилающимися пространствами...»

Вишневый сад

Пространство действия	Главный герой
Виден из окон дома. Его решают вырубить, а на его месте разбить дачные участки	Живой: его жалеют, желают, любят, от него отрекаются, его предают, убивают

Отношение героев к саду

Раневская, Гаев	Страстно любят сад. Это их прошлое, их детство, вся их жизнь. Но они предают этот потерянный рай, отдавая сад на сруб
Аня, Петя	Сад у них ассоциируется с необыкновенным, прекрасным, фантастическим будущим, но для этого будущего герои ничего не делают. Мечтая о небывалом, отрекаются от существующего
Лопахин	Всю жизнь мечтает овладеть садом, спасти его, усовершенствовать. В итоге убивает

Влияние «Вишневого сада» на литературу XX и XXI вв.

Драматургия Чехова оказала огромное влияние на всю литературу XX и XXI вв. Комедия «Вишневый сад» стала одним из наиболее популярных источников интертекста в творчестве модернистов и постмодернистов (В. Набокова, И. Бродского, Ю. Левитанского, А. Вознесенского, В. Сорокина, Л. Улицкой, А. Слаповского и др.)