

Гениальный драматург

В дни, когда все передовое человечество единодушно отмечает столетие со дня смерти великого русского писателя, родоначальника критического реализма в русской литературе Николая Васильевича Гоголя, все советские люди с особым вниманием обращаются к огромному литературному наследию писателя. Академии и научно-исследовательские институты, библиотеки и школы, театры и клубы, издательства и газеты отдали своими работами дань глубокого уважения гениальному сатирику, которого Тургенев назвал «эпохой и славой русской литературы».

Весь творческий путь Гоголя, с самой его юности до последних дней его творчества, был тесно связан с театром. Отец Николая Васильевича — яркий рассказчик-импровизатор, автор комедий из украинской жизни и стихов, несомненно, привил сыну интерес к искусству. Спектакли и маскарады, в которых семья Гоголей принимала участие, бывая в гостях у соседей в имении Кибинцы, также оставили большой след в душе чуткого мальчика и заронили в нем интерес к театру. В годы учения в Нежинской гимназии Гоголь страстно увлекается литературой и театром, он выписывает новые пьесы, и с искренним интересом участвует в спектаклях, отдавая много сил для их подготовки. Школьные товарищи вспоминают о великолепном исполнении Гоголем ролей стариков и старух. Особенноными удачами актера-гимназиста были госпожа Простакова в «Недоросле» Фонвизина и нянька Василиса в комедии Крылова «Урок дочкам».

После окончания гимназии Гоголь уехал в Петербург, мечтая о деятельности, которой он мог бы «принести пользу для человечества». Столкновение с петербургскими департаментами и «ничтожными трудами» чиновников заставляет его искать благородной деятельности в литературе. Но после первой неудачной попытки

К 100-летию со дня смерти
Н. В. Гоголя

он обращается к театру и пытается поступить в императорский театр в качестве актера. Директор театра князь Гагарин, поручивший проверить способности молодого человека, получил донесение, в котором оказался совершенно неспособным не только к драме, но и к комедии. Причина провала заключалась в слишком простой и естественной манере чтения Гоголя, по сравнению с напыщенной декламацией старой классической школы. По отзывам друзей Гоголь был превосходным актером в юности и блестящим чтецом своих произведений, поражающим слушателей простотой и выразительностью исполнения. Впоследствии Погодин писал: «Как ни отлично разыгрывались его комедии, но впечатления они никогда не производили такого, как в его чтении».

Продолжая свою литературную деятельность, Гоголь в 1831—32 гг. издал свои повести «Вечера на хуторе близ Диканьки» и этим сразу вошел в большую литературу, как огромный талант, получивший всеобщее признание.

Страстная любовь Гоголя к родной украинской песне и пословице нашли свое яркое отражение в повестях Рудого Панька. Они не только служат эпитафиями к отдельным рассказам и главам «вечеров», но и органически вплетаются в текст и в язык ее героев. Недаром его произведения были широко использованы русскими композиторами в качестве основ для либретто опер. М. Мусоргский написал «Сорочинскую ярмарку», Римский-Корсаков — «Майскую ночь» и «Ночь перед Рождеством», П. Чайковский — «Черевички».

В 30-х годах Гоголь увлекается мыслью создания комедии о чиновниках. В одном из писем он пишет: «Я помешался на комедии. Она не выходит у меня из головы, уже и сюжет начал составляться, уже и заглавие написано на толстой белой тетради «Владимир III степени», и сколько злости, сколько смеха, соли, но вдруг остановился, увидевши, что перо толкается о такие места, которые цензура ни за что не пропустит».

По замыслу пьеса должна была носить резко обличительный характер и, по отзыву Белинского, «могла бы составить эпоху в истории нашей литературы и нашего театра». Но, к сожалению, угроза николаевской цензуры задушила комедию еще до ее рождения и до нас дошли лишь отдельные отрывки ее.

В 1834 году Гоголь вновь возвращается к мысли о комедии. Он задумывает пьесу «Женихи», которая являлась первоначальным вариантом будущей «Женитьбы». Прервав работу над ней, он вновь вернулся к «Женитьбе» в 1842 году, когда пьеса вышла в окончательной редакции. Из комедии положений она превратилась в комедию нравов и характеров. Глубокая обрисовка образов женихов, невесты, свахи определяет социальное звучание произведения. Обличение героев, для которых брак и любовь являются лишь выгодной сделкой, делают пьесу по отзыву Белинского «не грубым фарсом, а исполненной истины и художественно воспроизведенной картиной нравов петербургского общества средней руки». В этом смысле комедия является непосредственной предшественницей драматургии Островского.

В 1835 году Гоголь принимается за новую комедию «Ревизор», в основу сюжета которой был положен анекдотический случай, происшедший с Пушкиным во время его поездки в Оренбург.

В начале 1836 года Гоголь читал «Ре-

визора» на вечере у Жуковского. Успех был совершенно исключительный. А 19 апреля 1836 г. в Петербурге состоялось первое представление величайшей русской комедии. Когда занавес упал, аплодисменты мешались со злобными криками возмущения. Николай I, присутствовавший на спектакле, сказал: «Ну и пьеска! Всем досталось, а мне больше всех».

Замысел Гоголя — «собрать в кучу все дурное в России и за одним разом по смеяться над всем» попал в цель. Пьеса прозвучала обвинительным актом для всей царской России. И после первого представления началась настоящая травля Гоголя. Отвечая своим противникам, Гоголь в последующих изданиях ставит на пьесе эпитафию: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Он пишет в форме пьесы «Театральный разъезд», в котором отстаивает свою точку зрения, там же он дает глубокую теорию общественной комедии. Он говорит: «Вообще ипуть частной завязки и не хотят видеть общей. Люди просто душно привыкли уже к этим беспрепятственным любовникам, без женитьбы которых никак не может окончиться пьеса. Конечно, это завязка, но какая завязка? Нет, комедия должна выдаться сама собою, всей своей массой в один общий узел».

Несмотря на нападки, Гоголь тщательно следит за постановками пьесы, анализирует и критикует актерское исполнение, дает подробнейшие, чисто режиссерские указания, как следует сыграть «Ревизора». Требуется, чтобы актер «поймал главную заботу действующего лица». Он пишет письма актерам Щепкину и Соснинскому, делает рисунки сцен. А главное — настойчиво обрабатывает и перерабатывает пьесу, добываясь еще более реалистического раскрытия характеров, углубления психологического рисунка, предельной четкости мысли. И гениальный драматург достигает в «Ревизоре» высшего мастерства.

В «Ревизоре» критический реализм одержал замечательную победу. Это — социальная обличительная комедия, полная

необыкновенной правдивости в отражении жизни.

Наиболее полное сценическое воплощение (в гоголевские времена) пьеса нашла в спектакле Московского Малого театра, где роль городничего исполнял Михайло Семенович Щепкин. Белинский писал о нем так: «Актер чужд поэта; оба они не хотят делать ни карикатуры, ни сатиры, ни даже эпиграммы, но хотят показать явление действительной жизни — явление характеристическое, типическое».

В 1842 г., в год появления «Женитьбы», Гоголь еще раз обращается к театру. Он заканчивает одноактную пьесу «Игроки». Действие пьесы разворачивается вокруг денег. Золото двигает поступками героев. Перед читателем проходит новая коллекция моральных уроков, разрабатанных жаждой обогащения. Глубоко индивидуализированные образы очерчиваются автором на протяжении одного действия, и четкая идейная направленность пьесы является прекрасным доказательством того, что одноактная пьеса может обладать всеми художественными достоинствами и должна быть насыщена социальным содержанием.

Широкая энциклопедия русской жизни — «Мертвые души» — не имеет прямого отношения к драматургии Гоголя, но его драматургическое мастерство и умение в остром точном слоговом создале полнокровный образ, типичный для эпохи, несомненно сказалось и в поэме «Мертвые души». Недаром целые отрывки идут на сцене почти в том виде, как они написаны Гоголем в поэме, а опечатанный текст может служить превосходным режиссерским комментарием к сценкам.

Огромно значение Гоголя для всей русской культуры и для театра в частности. Драматургия Гоголя помогла передовым людям России бороться против самодержавия и крепостничества. И теперь она служит всему прогрессивному человечеству для разоблачения врагов, для борьбы с пережитками прошлого.

Л. ЯЦИНИНА,
режиссер Тюменского областного
драматического театра.