

Н. В. Гоголь и театр

«...Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким... он является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным», — так писал Белинский в 1835 году, в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя».

Эта глубокая критическая прозорливость вскоре была оправдана появлением «Ревизора» — гениальной сатирической комедии, проложившей новые пути русской художественной литературе, и окончательно подтверждена появлением «Мертвых душ». Гоголь действительно стал главою русской литературы, зачинателем нового «гоголевского периода» литературы, родоначальником новой «натуральной школы».

Являясь прямым наследником лучших литературных традиций Пушкина, Фонвизина и Грибоедова, Н. В. Гоголь был глубоко заинтересован в развитии русского народного театра, оригинальной русской драматургии. Он видел основы развития самостоятельного театрального искусства в отражении жизни русского общества.

«...Дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам, наших плутов, наших чудачков! На сцену их, на смех всем!»

Великолепно понимая огромную силу воздействия театра на умы и сознание широких масс, Гоголь посвятил лучшие свои произведения театру.

«Где же жизнь наша? — спрашивал писатель, характеризуя театральное искусство своего времени. — где мы со всеми современными страстями и странностями? Хотя бы какое-либо отражение ее видели мы в нашей мелодраме!»

И выход из этого тупика он видел в необходимости создания русского национального театра, оригинальной драматургии, которые бы отражали естественно и живо — и живо — правдиво все то, что окружает нас, были бы «верным списком общества, движущегося перед нами», глубоко проникали бы в сущность социальных явлений.

Эти принципы для Гоголя были нераз-

рывно связаны с идейными проблемами. Идейность драматического произведения, его направленность Гоголь считал тем решающим моментом, который определяет качество художественного произведения, силу его воздействия.

«Значительность поэзии драматической или повествовательной, — отмечал Гоголь, — уменьшается по мере того, как автор теряет из виду значительную и сильную мысль, подвигающую его на творчество».

Отвергая пустую, бессодержательную литературу, рассчитанную на удовлетворение прихотей высших кругов общества, Гоголь выступал страстным глашатаем идей народности в драматургии и театре. Идея народности у Гоголя тесно переплеталась с понятием жизненной правды, понятием критического реализма.

Сто лет, прошедшие со дня смерти великого русского писателя, подвергли испытанию временем его замечательные произведения, и Гоголь выдержал это испытание.

Уже в первом своем опыте работы над комедией Гоголь ставил перед собой задачу затронуть острые, общественные проблемы. «Я помешался на комедии. Она, когда я был в Москве, в дороге, и когда я приехал сюда, не выходила из головы моей... Уже и сюжет было на днях начал составлять, уже и заглавие написано на белом толстой тетради: «Владимир III степени», и сколько злости! смеху!» — пишет Гоголь М. П. Погодину из Петербурга в феврале 1833 года. Сатира на чиновничью бюрократию была задумана смелая и широкая. Но полностью написана эта первая комедия Гоголя не была.

Отдельные сцены этой комедии «Утро чиновника», «Тяжба», «Лакейская» и «Отрывок» получили высокую оценку. Белинский писал по поводу «Утра делового человека»: «Если вся комедия такова, то одна она могла бы составить эпоху в истории нашего театра и нашей литературы». Однако царская цензура не дала возмож-

ности закончить «Владимира III степени». В 1833 году Гоголь снова возвращается к новому драматическому замыслу и приступает к работе над комедией «Женитьба». Он создает ряд вариантов и редакций комедии. Это — один из блестящих образцов русской сатирической драматургии.

Высмеивая своих героев, Гоголь разоблачал бездеятельность подколесинных, нерациональное использование своей энергии Кочегаревым, бюрократическое будущее Яичницы.

«Сколько юмора, какой язык, какие характеры, какая типическая верность натуре» — с восторгом воскликнул Белинский сразу же после появления «Женитьбы» в печати.

И эти слова не утратили своей силы, своей остроты до сих пор, предоставляя советским художникам, вооруженным новым творческим методом сценического раскрытия драматических произведений, поднимать комедию Гоголя на ту принципиальную высоту большой сатиры, с которой она может прозвучать на сцене.

Но вершиной драматического творчества Гоголя является его бессмертная комедия «Ревизор». Сюжет «Ревизора» был подсказан писателю А. С. Пушкиным. С огромным увлечением работал Гоголь над «Ревизором».

Создавая «Ревизора», Гоголь решительно отказался от введения в комедию положительных героев — это было органически связано с общим, обличительным замыслом комедии.

Единственным положительным персонажем сам Гоголь считал смех. Характеризуя процесс своего творческого развития, Гоголь писал в «Авторской исповеди» о созревшем у него твердом намерении: «Если смеяться, так уж лучше смеяться сильно, и над тем, что действительно достойно осмеяния всеобщего. В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в

тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости и за одним разом посмеяться над всем».

Писатель хотел не только посмеяться, но страстно обличить все дурное. «Ревизор» явился началом и вершиной самостоятельного творческого пути Гоголя. Именно в «Ревизоре» реализовались те художественные принципы отображения действительности, которыми отмечена в литературе так называемая «натуральная школа», основоположником и родоначальником которой явился Гоголь.

Предельно четко уловил Гоголь главные черты общественно-политического порядка и выразил их в художественно-обобщенных образах большой исторической правды.

Первое представление «Ревизора» (1836 г.) в театре произвело огромное впечатление, шумный успех у широкой публики и резкое недовольство чиновной бюрократии, которая принимала все меры к тому, чтобы добиться запрещения «Ревизора».

А между тем после Александринского театра в Петербурге «Ревизор» был поставлен и в Московском Малом театре по настоянию актера Щепкина, имя которого неразрывно связано в истории русского театра с именем Гоголя. Наконец, «Ревизор» проник на провинциальную сцену и вскоре обошел все провинциальные театры, став основной репертуарной пьесой.

Во времена Великой Октябрьской социалистической революции «Ревизор» насчитывал около 82 лет сценической истории.

В 1919 году комедия была поставлена в Петрограде, как спектакль для красноармейцев, матросов и рабочих, и успех этого спектакля у нового зрителя побудил театр предпринять новую, уже более капитальную постановку «Ревизора» через 3 месяца, а в сентябре того же 1919 года «Ревизор» был возобновлен в Московском Малом театре и в 1921 году — в Художественном театре.

С этого времени бессмертная комедия Гоголя совершает свое триумфальное шествие по театрам страны. Ее ставят круп-

ные периферийные театры и кружки художественной самодеятельности, передвижные совхозно-колхозные театры и национальные театры на языках народов СССР.

«Ревизор» является изумительным образцом драматического творчества, соединяющего в себе искрящийся смех с глубиной социального содержания.

На комедийном мастерстве Гоголя учится советский театр методом создания комедийно-сатирического спектакля. Раскрытые потрясающей социальной силой гоголевского смеха в советском театре завершает первые сто лет сценической истории этой гениальной комедии.

В 1842 году Гоголь закончил еще две комедии «Игроки» и «Театральный развезд».

Сюжет комедии «Игроки» разворачивается вокруг денежного капитала. Главный герой ее Ихарев является отъявленным мошенником, но ловко надвывая других, он, в свою очередь, сам становится жертвою тонкого плутовства. Шулер Ихарев страстно негодует по поводу аморальности тех, которые обманули его, ловко прикрывая маской добродетели свои собственные плутни. На протяжении всей комедии автор блестяще изобразил целую галерею ярких образов прожженных плутов и мошенников.

Последняя комедия Гоголя «Театральный развезд» являла собою своеобразную форму рассуждений по поводу его же «Ревизора», в которой писатель горячо защищал ее сатирическую остроту, правдивость, верность натуре, обосновал необходимость смелого, беспощадного обличения.

В «Театральном развезде» Гоголь смело ставил вопрос об отношении литературы и жизни и отстаивал принципы критического направления литературы. Блестящие комедии Гоголя дают богатейший материал для раскрытия творческих возможностей актеров и режиссеров театра.

Превосходным материалом для театра оказалась поэма Гоголя «Мертвые души». Сцены, лица, вещи, природа написаны тем изумительным, как музыка, языком, который сам по себе является образцом

классической русской речи. Разговорная форма поэмы является благодарнейшим материалом для театра.

Лучший театр страны МХАТ создал на материале «Мертвых душ» замечательный спектакль (1930 год). К. С. Станиславский, поставивший спектакль, утверждал, что для вскрытия смысла и сценического воплощения этого гениального произведения Гоголя не нужно никаких режиссерских приукрашений, никаких доделок — актеры своим искусством сами донесут до зрителя все содержание гоголевского текста.

Насколько творчество Гоголя «театральное», в лучшем смысле этого слова, можно судить по тому, что почти все его произведения в той или иной форме были многократно использованы на сцене. На сцене оперных театров идет опера «Тарас Бульба» (муз. Лысенко). Почетное место занимают оперы на гоголевские сюжеты: «Ночь перед Рождеством» — Римского-Корсакова, «Черевички» — Чайковского, «Майская ночь» — Римского-Корсакова, «Нос» — Шостаковича, музыкальная комедия «Оксана», «Ночь под Ивана Купалу», «Вий», «Сорочинская ярмарка» — Мусоргского.

Произведения Гоголя включены в репертуар лучших мастеров художественного слова. Широко известны литературные композиции «Старосветских помещиков», «Невского проспекта», «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и, наконец, идущей с неизменным успехом знаменитой гоголевской «Тройки».

На сцене Коми республиканского драматического театра комедии Гоголя ставились неоднократно. В первые годы создания национального театра гоголевский «Ревизор» занимал почетное место в репертуаре. Первым исполнителем роли городничего был заслуженный артист РСФСР и народный артист Коми АССР П. А. Мысов. Впоследствии исполнялась и другая комедия Гоголя «Женитьба».

К 100-летней годовщине со дня смерти Н. В. Гоголя Коми театр снова возобновляет «Ревизора» и ставит новый спектакль «Женитьба».

В. ГРИГОРЬЕВ