

Театр и драматургия Гоголя

СОВЕТСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
 г. Краснодар
 22 ФЕВ 1952

В 1836 году, когда в Петербургском казенном театре шла представление комедии «Ревизор», Гоголь вынес обвинительный приговор современному ему театру. Великому писателю был ненавистен бездельный театр праздного увеселения, существовавший в то время и в крепостной России, и в странах Западной Европы. Господствующими жанрами на сцене являлись мелодрама и водевил. Мелодрама увлекала зрителей эффектами сентиментальных происшествий и кровавых ужасов, водевил забавлял пугливыми александрами и нелепыми приключениями, и оба они вводили актеров и зрителей от действительной жизни.

«Из театра мы сделали шутку», — писал Гоголь, — вроде тех побрякушек, которыми заманивают детей, забывши, что это такая кафедра, с которой читается разом целой толпе живой урок, где, при торжественном блеске освещения, при громкой музыке, при единодушном смехе, показывается знакомый, прятующийся порок и, при тайном голосе всеобщего участия, выставляется знакомое, робко скрывающееся возмущенное чувство».

Писатель-драматург впервые в русской литературе назвал театр всенародной кафедрой, призванной идейно воспитывать и просвещать народ.

Гоголь неоднократно говорил о театре, как о школе. Действительно в то глухое время широчайшие народные массы царской России были неграмотны, и театр являлся бы для них школой, где (даже не зная грамоты) они могли бы слышать слово правды и свободной мысли. Но тогдашний театр стоял бесконечно далеко от жизни. На сцене шли пьесы, переведенные, переделанные, переложенные «на русские нравы» из французских драм и водевилей. Все их образы, все развивающиеся события не имели ничего общего с русской жизнью, с потребностями и нуждами русского народа.

Гоголь понимал, что искусство актера есть искусство правды и жизни, что оно питается живыми впечатлениями действительности, и актер, который лишен этих впечатлений, превращается в лжеца и выдумщик несуществующих образов, фальшивых фигур. Подводя итог впечатлениям от современной ему драматической сцены Гоголь с отвращением и возмущением спрашивал у актеров и драматургов, слепо копировавших образцы зарубежного театрального искусства: «Где же жизнь наша? Где мы со всеми современными страстями и страданиями?».

Он утверждал, что театр должен быть национальным. Драматург и актер обязаны смотреть в лицо своему народу, жить вопросами современной действительности во всей ее сложности, во всей полноте жизненной борьбы.

«Ради бога, дайте нам русских характеров, нас самих, дайте нам наших плутов, наших чудачков! — писал Гоголь. — На сцену их, на смех всем! Смех — великое дело: он не отнимает ни жизни, ни имущества, но перед ним виновный — как связанный заят».

В этих словах звучал сильный, убежденный призыв писателя-реалиста, драматурга-гражданина к тому, чтобы весь театр проникся живыми потребностями своего народа, чтобы он откликнулся на самые вопросы современности. По мысли Гоголя, искусство театра должно не только показывать «нас самих», то есть реально изображать русских людей в их действительной жизни, но и извлекать из действительности «наших плутов», — тех, кто вносит в жизнь народа ложь, порок, лицемерие власти и капитала, и отдавать все это на суд Смеха.

Сам Гоголь первым показал в этом отношении замечательный пример, выступив в драматургии с такими пьесами, как «Ревизор», «Женитьба», «Игроки». Главным действующим лицом, по определению автора, в этих пьесах был — Смех.

На суд Смеха Гоголь отдал «плутов», «копиплечей неба» (его выражение), самоуправцев, насильников, крепостников разных чинов и званий, общим реакционным усилением преграждавших русскому народу путь к счастью и свободе. Сам Гоголь определил задачу «Ревизора» как задачу общественной комедии-сатиры.

— В «Ревизоре», — заявлял он, — я решил собрать в одну кучу все дурное в

России, какое я тогда знал... и за одним разом посмеяться над всем».

Смех Гоголя обладал такой силой жизни, таким острым чутьем действительности, такой смелостью нападения и такой широтой и глубиной охвата, что маленький уездный городок, представленный в «Ревизоре», оказался вернейшей копией феодально-самодержавной Российской империи с ее верховным насильником Николаем I.

Гоголь ни единым штрихом не смягчил картину самоуправства, взяточничества, кривосудия, бесконечного произвола, царивших в условиях царского самодержавия. Картина жизни одного уездного городка оказалась верна для тысяч уездных и губерньских городов царской России, для ее столицы, верна для всей империи крепостного насилия и полицейского произвола. Каждый читатель и зритель «Ревизора», где бы он ни жил, непременно встречался с гоголевским городничим, имел дело с гоголевским почтмейстером, имел несчастье судиться у гоголевского судьи и принужден был отдавать своих детей под розгу гоголевского «смотрителя училищ». Иными словами, каждый, читал ли он «Ревизора» или видел его на сцене, узнавал в его персонажах знакомые все лица» чиновных насильников в разных мундирах и признавал горькую правду той страшной картины, которую нарисовал в «Ревизоре» Гоголь.

Впечатление, произведенное в театре гоголевским «Ревизором», было небывалым в истории русской сцены.

Аристов поразил новизна пьесы, ошеломил ее беспощадный реализм и, быть может, среди них только один М. С. Щепкин в то время полностью понял все значение «Ревизора» как великой общественной комедии. Этот отец русского сценического реализма, актер-демократ, писал Гоголю: «Благодарю вас от души за «Ревизора» — не как за книгу, а как за комедию, которая, так сказать, осуществила все мои надежды, и я совершенно ожил. Давно уже я не чувствовал такой радости, ибо мои радости сосредоточены в одной сцене». Щепкин понимал, что с появлением «Ревизора» началась новая эпоха в истории русского театра — торжество реалистической правды и общественной мысли.

Гоголь в свою очередь писал ему о той буре ненависти, которую возбудила его комедия среди тех, кто больно почувствовал на себе силу прозвонного удара смелого Смеха:

«Все против меня. Чиновники кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях; полицейские против меня, купцы против меня; литераторы против меня. Вранят и ходят на пьесу... Уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее. Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший признак истины — и против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия».

Мы выразились бы теперь точнее Гоголя, заменив слово «сословия» словом «классы», но смысл остался бы тот же: против писателя поднялись все те, чье классовое господство над народом охранялось городничими и держимордами.

Комедия Гоголя «Женитьба» также принесла автору большой успех. «Что комедия без правды и злости», — писал драматург еще при первой мысли о создании этой пьесы.

Таким было все творчество Гоголя. Его правда — это строгая верность действительности, беспощадный реализм, его злость — это сила критического изображения современной писателю действительности, это сатирический суд над бывшими позорными хозяевами жизни, над собакевичами и городничими.

«Купцы против меня», — заметил Гоголь после постановки «Ревизора»; они стали еще более против великого писателя после комедии «Женитьба». Он первый поднял завесу над тем темным царством наживы и корысти, самоуправления и невежества, которое, следуя Гоголю, изобразил впоследствии Островский в ряде своих комедий.

Весь театр Гоголя — это театр, воиствующий против угнетателей народа, избивающий корысть и насилие правящих классов. Вот почему революционные демократы Белинский и Герцен так высоко

ценили гоголевскую драматургию. Они видели в его грозном смехе одно из сильных орудий борьбы с правящими классами феодально-самодержавной империи, построенной на крепостном рабстве народа. Гениальный народный поэт Н. А. Некрасов писал о Гоголе:

Питая ненавистью грудь,
Уста вооружив сатирой,
Проходит он тернистый путь
С своей карающей лирой...
Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья.

Гоголь проповедовал деятельную любовь к народу, прозным словом отрицанья караил его врагов.

Великий драматург-борец отзывался на самые живые запросы современности, умел распознавать врагов народа и наносить им разящие удары. В то время как его современники, драматурги Запада — Скриб, Дюма, Лабиш, Ожье — видели в комедии лишь приятную забаву, услаждавшую буржуазных зрителей, Гоголь, во выражение Некрасова, из своей «карающей лиры» извлекал звуки пьесы и протеста.

Драматургия Гоголя имела огромное значение для создания русской школы театрального реализма. Вслед за Гоголем, следуя его школе, выступили Островский, Тургенев, Салтыков, Сухово-Кобылин, Чехов, Горький. Они создали яркие реалистические произведения, в которых сказана великая правда о русском народе, о его творческой силе, жизненной мощи, и они же с «сатирической злостью», по примеру Гоголя, изобличали эксплуататорские классы в их преступлениях.

Бесстрашие гоголевского реализма, смелость общественно-политической мысли писателя, глубокая народность и вместе с тем высокая человечность его драматургии явились замечательной школой для советских драматургов, стремящихся правдиво отразить многогранную жизнь советского народа и его вдохновенный труд. Патриотизм гоголевской драматургии — патриотизм борьбы за благо народа — живет в советской драматургии и воодушевляет советских актеров. Жив и карающий смех Гоголя-драматурга.

В советской стране нет городничих и держиморд. Но насильники всякого рода не перевелись еще за священными рубежами нашей Родины. Белинский справедливо писал о том, что сатира Гоголя охватывает огромный круг явлений за пределами России:

«Те же Чичиковы, только в другом платье: во Франции и в Англии они не окулают мертвых душ, а подкупают живые души на свободных парламентских выборах. Вся разница в цивилизации, а не в сущности. Парламентский мерзавец образованнее какого-нибудь мерзавца нижнего земского суда; но в сущности оба они не лучше друг друга».

«Парламентский мерзавец» не лучше гоголевского Ляпкина-Ляпкина из уездного суда. Гоголевский городничий, в другом мундире, за рубежом, продолжает насильничать, охраняя интересы магнатов капитала. Либерально-буржуазные хлестаковы продолжают там морочить доверчивые головы своим враньем о необыкновенном ялобы «процветании» демократии за океаном. Бобчинские и добчинские буржуазной печати широко разносят это хлестаковское вранье.

Великий русский писатель и драматург Н. В. Гоголь и ныне живет в своей суровой правде, доньше действителен в своей сатире. Едкостью своего сарказма, направленного против лицемеров в общественной жизни, смелостью своего обличения всяческих насильников в жизни народов он участвует в борьбе всех лучших людей нашей современности за правду и мир.

Как неутомимый ревизор, гоголевский смех — свободный, смелый, беспощадный — доньше избивает ложь лицемеров и насильников, которые думают обить человечество с прямого пути правды, свободы и счастья.

Грозный смех Гоголя карает всех, кто ложью и насилием пытается задержать торжество человечности в человеке и человечестве.

С. ДУРЫЛИН,
Профессор, доктор филологических наук.