

Л.И. Матюшенко, А.Г. Матюшенко

Особенности сценического действия. Новаторство Островского-драматурга

Новаторской чертой драматургии Островского стали обширные экспозиции в его пьесах. Не составляет исключения и «Гроза».

Кроме того, Островский одним из первых в русской драматургии вводит в произведения пейзаж, что отражается в живописных декорациях. В «Грозе» это замечательные виды волжских просторов.

Еще одна новаторская черта его пьес — широкое использование произведений фольклора. Народные песни поют Кулигин, Кудряш, Варвара.

Таким образом, в пьесах Островского особое значение приобретает фон (пейзажный, фольклорный), на котором развивается основное действие. Одна из существенных черт такого фона — присутствие на сцене персонажей, которые, не участвуя в основной интриге, очень важны для понимания общего смысла произведения. В «Грозе» это Дикой, Кулигин, Шапкин, Феклуша, полусумасшедшая барыня, другие лица.

И драма, и трагедия вырастают у Островского не из каких-либо экстраординарных обстоятельств, а из повседневности, из той атмосферы, в которой постоянно живут герои. Недаром драматические произведения этого писателя нередко называют «пьесами жизни».

Экспозиция в «Грозе» занимает целых два действия — первое и второе. Перед зрителем открывается широкая картина нравов города Калинова; на сцене появляются все основные персонажи пьесы; в монологах и диалогах раскрываются существенные стороны их характеров.

В основе сюжета «Грозы» лежит любовная интрига. Ее экспозиция также содержится в начале пьесы. Сначала Борис, обращаясь к зрителю, говорит о своем чувстве к Катерине. Немного позже Катерина признается Варваре, что любит Бориса.

Внезапный отъезд Тихона в Москву приближает завязку. Катерина, предчувствуя, что не сможет одна справиться со страстью, умоляет мужа остаться или взять ее с собой. Тихон остается равнодушным к ее мольбам. Мало того, он оскорбляет Катерину, откровенно высказывая ей свое желание отдохнуть не только от опеки матери, но и от присутствия жены.

Показательно, что завязка в «Грозе» происходит лишь в конце второго действия. Это известная сцена с ключом. В душе Катерины борются два чувства — страсть к Борису и сознание ее греховности. В конце концов Катерина берет ключ у Варвары: страсть побеждает.

В сцене в овраге в третьем действии наиболее полно выявляется стихия народной жизни, столь дорогая Островскому. Кудряш и Варвара поют народные песни. Зрителю открывается поэтическая сторона патриархального мира.

Кульминация пьесы — сцена признания Катерины в четвертом действии. Этой сцене предшествуют раскаты грома, обличения полусумасшедшей барыни. По совету Варвары Катерина пытается молиться, но перед ней открывается изображение геенны огненной. В ужасе героиня признается мужу и свекрови в содеянном грехе. Страсть, однако, ее не отпускает, и реального выхода из ситуации Катерина не видит.

Трагической развязке пьесы — самоубийству Катерины — предшествуют несколько сцен, открывающих всю глубину отчаяния героини.

Назовем прежде всего монолог Катерины во втором явлении пятого действия, где героиня, оставшись одна, зовет своего возлюбленного, надеясь на его поддержку: «Нет, нигде нет! Что-то он теперь, бедный, делает?..» Однако Борис оказывается не в состоянии

помочь Катерине. По существу, он бросает ее в беде, о чем свидетельствует последняя их встреча.

Последний монолог Катерины («Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что домой, что в могилу, все равно...»), из которого мы узнаем о роковом решении героини, поражает своей безысходностью: «Все равно, что смерть придет, что сама... а жить нельзя!»

Найти выход из критического положения, преодолеть отчаяние Катерина не смогла. От людей, окружавших ее, она не получила столь нужной в тот момент истинной, сострадательной любви и прощения. В своем же бунтующем сердце героиня не нашла сил для смирения перед волей Божией.

В результате погубить душу оказалось для Катерины легче, чем продолжать жить в «темном царстве».

Итак, мы видим, что в жанровой специфике, в характере конфликта и в особенностях сценического действия пьесы проявилось новаторство Островского. Драматургу удалось соединить в одном произведении драматический и трагический конфликты, совместить широкую картину нравов с напряженным действием.