ДРАМАТУРГИЯ А. В. ВАМПИЛОВА В АСПЕКТЕ ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВА

Сим Татьяна, магистрантка 2-курса
Северного (Арктического) Федерального Университета
good_girl_tanya@list.ru

Аннотация: в статье рассматривается творчество драматурга с точки зрения преемственности литературной традиции и новаторства. Автор выявил уникальность театра Вампилова и выявил основные специфические черты.

Ключевые слова: литературная традиция, теория бесконфликтности, театроведческий аспект, театр Вампилова, психологическая драма.

Особенностью 50-60-х годов XX века в истории русской драматургии являлась губительная для сценического искусства теория бесконфликтности, в соответствии с которой советское общество показывалось как идеальное, образцовое, практически без изъянов. В пьесах было изображено противостояние «хорошего с лучшим». Драматургам пришлось вести борьбу с этим явлением, в связи с чем центральное место заняла бытовая драма, сосредоточившая свое внимание на обычном человеке, его достоинствах и недостатках.

Вопросами разработки новых тем и конфликтов занимались такие писатели как А. Арбузов «Годы странствий» (1954), В.Розов «В добрый час!» (1955), Н. Погодин «Сонет Петрарки» (1956) и др. Их пьесы были посвящены преимущественно одной теме - теме становления молодых характеров.

Определенные сдвиги наметились прежде всего в самом подходе писателей к изображению жизненных явлений. Теперь на первый план выходят герои, которые идут к пониманию жизненных ценностей сложными путями. Это способствует тщательной

психологической разработке характеров. Все внимание сосредотачивается на внутреннем мире персонажей. Данный прием обусловил развитие драматических сюжетов, характеризующихся тяготением к усложненным психологическим конфликтам. Благодаря этому появляется гораздо больше пьес семейно-психологического или семейно-бытового плана, обращенных как правило к сфере личной жизни людей. Обращаясь к «личной теме», драматурги стремятся насытить свои произведения социально содержательными аспектами, наполнить их гражданским пафосом. Характерно также увеличение и расширение жанрового диапазона драматургии. Появляются сатирические комедии, драма (психологическая и героическая), трагедия (на историческом и современном материале). Арбузов предпринимает попытку создать трагикомедию («Двенадцатый час» (1959, перераб. 1980), мелодраму «Потерянный сын» (1960)).

Новые тенденции отчетливо проявляются в творчестве А. Вампилова. Его произведения занимают особое место в истории русской литературы.

С самых первых шагов в литературе в произведениях Вампилова видна была русская литературная традиция. Те проблемы и вопросы, которые он освещал (как жить, что такое счастье и почему оно у всех разное, как построить в себе «внутреннего человека» (выражение Гоголя)), звучали тревожно, а подчас и мрачно. «Что такое, собственно, счастье? Для одних - душевное равновесие, для других - материальное благополучие. Для третьих то и другое неотделимо. Для молодого человека с фантазией и эмоциями - это жить в шумном городе, где есть такой дворик и дом - вечером нажал кнопку - выбегает любимая девушка» [Вампилов, Из записных книжек]. Драматург как бы призывал своих читателей-зрителей самостоятельно ответить на все волнующие его ответы.

Драматургия Вампилова сочетает в себе истоки русской классики (А. Чехов, А. Островский, Н.В. Гоголь, А. Арбузов, А. Володин, В. Розов) и свой уникальный и неповторимый стиль. Такие исследователи как В. Я. Лакшин, Н. В. Цымбалистенко и А. Ю. Мещанский обращают внимание на большое количество реминисценций и аллюзий в его текстах на произведения Плавта, Теренция, а также библейские мотивы (пьеса «Старший сын» напрямую отсылает нас к притче о Блудном сыне).

В своем творчестве А. В. Вампилов, как и А. П. Чехов, изображал современную ему действительность. Герои его пьес формируются с помощью приема психологизма. В их образах драматург стремился показать, как именно быт накладывает свой отпечаток на их поведение и мотивацию. Тем самым можно сказать, что социальный уклад - главный критерий для характеристики персонажей.

В драматургии Вампилова отчетливо прослеживается полифонизм и один из новаторских приемов – прием монтажа (в пьесе «Утиная охота» этот способ проявляется в соединении с ретроспекцией). Герои его произведений приходят к духовному росту через свой внутренний конфликт. С. М. Козлова, обращаясь к творчеству А. П. Чехова и А. В. Вампилова, выявила сходные и различные черты в поэтике двух писателей. Первое на что она обратила внимание – это резкое сокращение объема драмы: там, где у Чехова четыре действия, Вампилову понадобилось только два. Исследователь также утверждает: «Вампилов, дитя своего рационального века, хотел бы примирить Ибсена и Чехова, повысив ибсеновскую цену человека, но значительно сократив сроки чеховской эволюции. Для Вампилова, как и для Ибсена, – природа человека представляется пластичной, податливой, но он хотел бы, как Чехов, не приспособить ее к среде, а усовершенствовать нравственно. Но в отличие от Чехова – в пределах одной жизни» [4, с. 187]. Также пьесам Вампилова присуще игровое начало.

Впервые это зафиксировала И.И. Плеханова в своей работе: «динамизм и универсальность игрового начала, пронизывающего сферу сюжета, чувств и поведения героев, речевых характеристик, текста и подтекста, обеспечивают сценичность и особую философскую глубину пьес» [7, с. 252]. А. С. Собенников считает, что одной из важнейших сюжетообразующих линий в пьесах Вампилова является мотив случая. Сам Вампилов писал: «Случай, пустяк, стечение обстоятельств иногда становятся самыми драматическими моментами в жизни человека» [2, с. 537].

В драматургии Вампилова заметно большое влияние философии русского экзистенциализма, связанного прежде всего с именем Ф. М. Достоевского. С. Р. Смирнов в своей статье «Психоэмоциональные мотивы («норма» – «здравомыслие» – «абсурд») и их место в творческом процессе А. Вампилова» обращается к непосредственным упоминаниям, скрытым цитатам и реминисценциям из Достоевского у Вампилова. «Их не так много, - утверждает автор, - но все они являются знаковыми. Два упоминания содержатся в «Записных книжках» Вампилова: «Все люди кажутся иногда самыми отвратительными типами Достоевского». И второе: «Условия для самоубийства у тебя есть. Тебе только не хватает теоретической подготовки. Читай Шопенгауэра, Достоевского, Кафку»». Перечисление этих имен в одном ряду свидетельствует о широком кругозоре Вампилова и его глубоких экзистенциальных размышлениях. Тема смерти, а если быть точными, попытка самоубийства, показана во многих произведениях драматурга. Примерами могут служить дуэль Букина и Фролова в пьесе «Прощание в июне», которая привела к выстрелу в птицу, переживания Васеньки из-за невзаимной любви к Макарской и самая явная провокация Шаманова в разговоре с Пашкой, закончившаяся осечкой при выстреле. Наконец, неудачная попытка Зилова и удавшееся самоубийство Валентины в черновом варианте «Прошлым летом в Чулимске». Однако в отличие от других авторов, Вампилов своих персонажей не убивает: «А я вот никого не убил из своих героев, – негромко заявил Вампилов, явно довольный этим обстоятельством» [2, с. 376].

В художественном методе А. В. Вампилова мы можем увидеть черты лирической драмы, характерной для И. С. Тургенева. Оба писателя при реализации приема психологизма используют пейзажные зарисовки. В драме «Прошлым летом в Чулимске» автор описывает цветы, беспорядочно растущие прямо в траве, словно в лесу. Исследователи видят в этом душевную отчужденность персонажей и углубление их в свое внутренне «я», их эгоизм и абсолютное нежелание понимать друг друга. Помятые цветы – символ духовного обнищания героев, травмированных общественным укладом. Стремление Валентины посадить маки в палисаднике свидетельствует о ее потребности к пробуждению нравственно-духовных идеалов.

Вампилов тонко почувствовал дуальное существование мира, отметив, что люди делятся на очень бессовестных и очень простосердечных, наглых и скромных, однако отсутствуют люди нормы, с чисто положительными характеристиками. Часто его герои оказываются бессильными перед различными обстоятельствами жизни. Они чувствуют растерянность перед существующей действительностью и беспомощность в определенных ситуациях. Причем драматическое чутье Вампилова точно угадывало, что то или иное состояние, в котором пребывает герой, является всего лишь маской: бессовестность оказывается вариантом совестливости, а честность и наглость – это театральная атрибутика, которую можно снять и надеть снова. Чем искушеннее социум, тем глубже чувства и переживания совестливых, тем они уязвимее. Беспомощная кротость Сарафанова делает из него святого, и стоит Бусыгину вступить в семейный клан, как он тут же превращается в любящего сына. Цинизм порождает беспомощность.

Чувства так зыбки, отношения так хрупки, что инстинктивно приходишь к выводу о взаимозависимости вульгарности общества, которое описывает Вампилов, и закономерного погружения в жанр мелодрамы.

Писатель по-другому переосмысливает некоторые драматургические клише. Например, при детальном анализе творчества Вампилова можно заметить, что однозначное деление героев на положительных и отрицательных оказывается невозможным. Стоит подчеркнуть, что иногда эти штампы используются Вампиловым для абсурдной пародии, что приводит к острой конфликтности и синтезу экстравагантности с трагичностью.

Еще одной уникальностью «театра Вампилова» является вопрос о типологии его персонажей. В литературоведении до сих пор нет четкого понимания, к какому из типов отнести персонажей его пьес. Е. Гушанская выделила «рефлексирующего» героя; С. Боровиков говорит о герое-бунтаре; тип бюрократа отмечается у Б. Сушкова; В. Соловьев находит у Вампилова героя - «праведника». Другие исследователи отмечают, что драматург вывел на театральную сцену «делового человека», образ которого продолжает традиции маленького человека А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского. Однако уникальность творчества Вампилова как раз в том, что невозможно отнести определенного персонажа к тому или иному типу. Его герои не статичны, они постоянно, иногда незаметно для неискушенного читателя-зрителя, меняются. Порой обладая всеми характеристиками этих типажей, они в то же время не соотносятся ни с одним из них. Герои пьес Вампилова очень многогранны, подчас обладают противоречивыми качествами. Как раз поэтому так интересно наблюдать за их трансформацией, духовным становлением. Как правило, внешняя сторона жизни персонажа вполне состоятельна – он обеспечен, у него имеются друзья, работа и семья (Зилов). Однако социально-бытовая рутина, находящаяся в противоборстве с внутренним миром героя, способствует духовной смерти. Несмотря на это, финал пьесы оптимистичен – происходит нравственное перерождение персонажа, его ценностно-смысловое переосмысление.

Герой А. Вампилова не является ни городским, ни деревенским. Скорее можно сказать, что он провинциальный. В русской литературе прочно укоренилась оппозиция провинция-столица, поэтому и драматург не смог обойти ее стороной. Как правило, почти все герои Вампилова провинциалы. Исследователи театроведческого направления творчества Вампилова отмечают, что в театр драматург пришел не один. Он принес с собой предельную искренность и безмерную доброту, присущие людям периферии. При, казалось бы, внешней упрощенности его произведений, в вампиловских текстах есть та самая незаурядность, которая отличает его от всех других авторов. Жизнеописание в пьесах драматурга правдиво и реалистично.

А. В. Вампилов неустанно выискивал новые формы для воплощения своих замыслов, создавал новые и совершенствовал старые формулы построения реалистической драмы. Поэтому автор неизбежно радует читателя-зрителя панорамностью, а порой и парадоксальностью жизнеописания, которые присущи его пьесам.

Пьесы А. Вампилова характеризуются глубоким смыслом, оригинальностью изображения и актуальностью происходящего. Вампилов мастерски пользуется необычными техниками и художественными приемами, создающими неповторимую атмосферу его произведений. Это помогает лучше выразить идеи и концепции самого автора. Такие драматические приемы как интрига, конфликт, развитие сюжета, психологический портрет персонажа неизменно присутствовали в арсенале

драматурга. Наличие в его пьесах глубоких и противоречивых персонажей делает произведения писателя сложными для восприятия, то есть не всегда его героев можно трактовать однозначно. Пьесы А. Вампилова в большинстве своем основаны на реальных событиях, что делает его драматургию правдивой и убедительной, он описывал те проблемы и явления, которые актуальны для людей в современном обществе. Драматургия Александра Вампилова отличается проникновенной искренностью, философским осмыслением и острой социальной направленностью.

Литературы

1. Васильева С. Чеховские традиции в русской одноактной драматургии XX века (поэтика сюжета): Дисс. канд. филол. наук. – Волгоград, 2002. – 171 с.

2. Вампилов А.В. Избранное. - М., 1999. С. 776.

3. Гушанская ЕМ. Драматургия А. Вампилова // Звезда. – 1981. – № 12. – С. 24 – 29.

4. Козлова СМ. Жанрово - стилевые особенности русской советской сатирической комедии 50 - 70-х гг.: Дисс. канд. филол. наук. – Томск, 1977. – 162.

5. Мещанский А. Ю. Драматургия А.Вампилова в аспекте интертекстуальных связей // А.Ю.Мещанский // В.А.Богородицкий: научное наследие и современное языковедение: труды и материалы Международной научной конференции (Казань, 4-7 мая 2007 года) / Казан.гос. ун-т; Ин-т языкознания РАН; Ин-т лингвист. исслед. РАН; под общ.ред. К.Р.Галиуллина, Г.А.Николаева.– Казань: Казан.гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина, 2007.– Т.1.- 242 с.

6. Моторин С. Н. Идейно-художественный комплекс «Театра Вампилова» // Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. – Рязань, 2016. - № 5. – С. 56-69.

7. Плеханова И. И. Александр Вампилов и Валентин Распутин: диалог художественных систем» // монография. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 2016. – С. 329.

8. Цымбалистенко Н. В. Художественное мастерство А. Вампилова: Дисс. канд. филол. наук. - Воронеж, 1986. – С. 152.