Особенности развития и становления

драматургии 60-90-х годов

Рубеж 60-80-х годов был ознаменован активным поиском новых форм в драматургии и театре. Внимание к тем житейским моментам, которые служат точкой пересечения общественной и личной психологии, характерны для творчества В. Розова, А. Володина, А. Вампилова и многих других. Пьесы, созданные в эти годы, дали благодатный материал для обновления театрального искусства. На 70-80-е годы приходится расцвет театра. В те годы работали Г. Товстоногов, О. Ефремов, А. Эфрос, М. Любимов, М. Захаров.

70-е годы стали рождением нового жанра, который вначале называли производственной драмой. Для пьес этого направления было характерно обращение к личности руководителя, к вопросам совершенствования экономики и системы управления. Конфликт в социологической драме развивается между новым и старым. Вследствие этого сюжет строится по одной композиционной схеме: на какой-либо производственный участок (бригада, цех, завод, организация) приходит человек, чаще всего со стороны, и начинает устанавливать свои порядки, которые он считает лучшими. Из-за этого между ним и старожилами коллектива возникает конфликт, который и составляет основу пьесы.

Большой интерес представляет пьеса А. Дворецкого "Человек со стороны". "Деловой человек" Чешков - высокопрофессионален, сугубо рационалистичен. При этом он страстен в своем увлечении делом, бескомпромиссен, требователен. Одержимый идеей научной организации труда, Чешков бросается в бой, не щадя ни правых, ни виноватых. Герой подчеркнуто не интересуется ничем, кроме дела, он не считается ни с традициями завода, ни с достоинством и самолюбием людей.

Антагонисты Чешкова - не бюрократы, не карьеристы. Они не меньше любят свой завод, которому отдано столько сил, энергии. Но они еще не умеют работать по-иному и зачастую объективно не могут круто изменить стиль своей деятельности.

Как бы ни были привлекательны (особенно на первый взгляд) и необходимы деяния нового начальника цеха, Чешков не выдержал испытания на роль современного, гармонично развитого человека.

Образ "делового человека" привлек внимание и А. Гребнева в пьесе "Из жизни деловой женщины". Директор ткацкой фабрики Анна Георгиевна далека от новых веяний. Организация труда на ее предприятии во многом ведется по старинке: здесь царят текучесть кадров, авралы, необоснованные увеличения планов. Вот почему она с беспокойством и некоторым страхом смотрит на уроки Чешкова, не столь жестко, но достаточно решительно пробует вводить новую систему труда.

С идеей необходимости безукоризненной профессиональной честности, наведения строжайшей трудовой дисциплины приходит в бригаду подручным сталевара инженер Виктор Лагутин в пьесе "Сталевары" Г. Бокарева. Вначале симпатии зрителя, так же, как и автора, на стороне этого уверенного в себе парня. Однако Виктор грубо оскорбляет старого мастера, и бригада, посчитав его карьеристом, отторгает его от коллектива.

Таким образом, терпит крах уверенность в своей непогрешимости, душевная сухость и жесткая требовательность, не подкрепленная заботой и вниманием. Многое поняли и члены бригады, осознав главное - Виктор со своим неуживчивым характером не карьерист. Он идет на конфликт не ради корыстных целей, ибо его максимализм диктовался самыми добрыми побуждениями. Виктор заставил и окружающих критически посмотреть на себя и принципиально оценить свои действия и поступки.

Но в целом пьесы этого направления страдают эскизностью большинства персонажей, неоправданностью ряда сцен, спорностью некоторых обобщений. Часто конфликт в них выглядит надуманным. Вследствие этого уже в 80-е годы пьесы такого типа сошли со сцен большинства театров.

Для 70-80-х годов характерно заинтересованное внимание к психологической драме и к возможностям мелодрамы. В 40-50-е годы слово мелодрама употреблялось в негативном смысле. Но обращение к этому жанру именно в это время объясняется реакцией авторов на рассудочную социометрию социологической драмы, которой противостоит открытая и откровенная эмоциональность мелодрамы.

Серьезными и художественно перспективными были поиски новых форм в области сюжетно-композиционной структуры психологической драмы.

В драматургии 50-х годов строго выдерживалась хронологическая последовательность событий, однонаправленность действия. Начало 70-х годов было ознаменовано попытками строить драму свободно, возвратив сценическому времени возможность свободно переноситься из настоящего в прошлое, если это необходимо для смысла.

Одним из первых драматических произведений, где художественное время то возвращается назад, то снова соответствует нашим дням стала пьеса К. Симонова "Четвертый". Герой пьесы - американский летчик, участник гражданской войны в Испании, активный борец против фашизма. Послевоенная Америка, охваченная психозом "холодной войны" уродует душу этого человека, по природе и неплохого, но слабовольного. Богатство и успех, которых он может лишиться, если сохранит верность идеалам молодости, отравляют его сознание. Герою становится известно о готовящейся провокации. И ему предстоит нелегкий выбор: промолчать и сохранить свое благополучие или разоблачить преступников. Рано или поздно решать приходится каждому.

Эта мысль о правомерности и необходимости нравственного выбора реализуется в пьесе с помощью условной ситуации: герой заново переживает минувшее. Их было четыре товарища. И перед нами проходит суд совести. А судят его люди, возникающие в его памяти, его друзья, уже давно погибшие. Свидетельствует женщина, которую он любил, потом женщина, на которой он женился. Он заново переживает все события, взвешивая все "за" и "против" в момент решающего выбора.

К психологической драме обращается и такой известный драматург, как А. Гельман. Событие, которое лежит в основе пьесы "Наедине со всеми" исключительное по своему трагизму и необычно по роковому стечению обстоятельств. Андрей Голубев, начальник строительного управления, направляет для того, чтобы угодить руководству на срочные работы для завершения объекта в срок рабочих-крановщиков. Среди них его единственный сын. В суете и спешке Голубев забывает проверить, соответствует ли условия работы на участке, куда он послал людей, требованиям техники безопасности. Один из кранов задевает за провода линии высоковольтного напряжения. Именно на этом кране работал сын Голубева, в результате несчастного случая лишившийся рук. Время действия пьесы - вечер, канун того дня, когда супруги Голубевы, должны взять из больницы и привезти домой сына-калеку. И это вечер страшного суда в семье Голубевых. Андрей и Наташа обвиняют друг друга в беде, постигшей их сына. И новый виток выяснения отношений, взаимных претензий. Наташа изменяла мужу с неким Кузьминым. А тот был полезен и Голубеву, и его начальнику Щетинину. Поэтому Андрей, зная о неверности жены, закрывал на это глаза. Общественная безнравственность, то есть то, что делает на стройке Голубев и его покровители неотделима от безнравственности личной. Автора пугает нежелание героев отвечать за свои поступки, полное отсутствие у них чувства вины и ответственности. Виноват, по мнению каждого, кто-нибудь другой, либо обстоятельства. Невозможно оправдать Андрея, но еще труднее понять Наташу, которая уходит из дома накануне возвращения искалеченного сына домой.

Наиболее яркими представителями психологической драмы были В. Розов и А. Вампилов.

Виктор Розов с первых пьес заявил о себе как художник, глубоко взволнованный судьбой молодого поколения. Пафос его творчества - борьба за истинные нравственные ценности в человеке, против мещанства не только в быту, но и в самом строе мыслей и чувств.

В пьесе "Вечно живые" восемнадцатилетняя Вероника, сникшая после ухода Бориса на фронт, опустошенная после его гибели, находит силы к концу пьесы совсем по-взрослому спросить себя: "Зачем я живу? Зачем живем мы все, кому он и другие отдали свои непрожитые жизни? И как мы будем жить?..."

Вопрос "Как мы будем жить?" вновь и вновь задают себе молодые герои драматурга. Уже в первых пьесах "Ее друзья" и "Страницы жизни" В. Розов, отказавшись от привычной схемы построения конфликта и от стандартной фабулы, попытался проникнуть в психологию юных героев, проследить процесс их гражданского становления.

Особенно удачно это сделано в комедии "В добрый час", где размежевание персонажей по нравственному принципу проведено четко и бескомпромиссно. Драматург вводит нас в атмосферу, характерную для многих семей. Вчерашний выпускник школы должен выбрать свой единственный путь в жизни. Так ли это просто? Как не ошибиться? Во имя чего человек ставит перед собой большие цели? Соблазнительная перспектива вырисовывается перед Вадимом Разваловым: по глубокому убеждению этого юного карьериста высокий пост обеспечивает желанное реноме. Для Алексея, приехавшего из деревни, поступление в сельскохозяйственную академию имени Тимирязева вызвано желанием поднимать сельское хозяйство. А Андрей Аверин, центральный персонаж пьесы, весь в поиске самого себя и своего предназначения в жизни. Непосредственность чувств и поступков, душевная чуткость, неприятие фальши и пошлости, корыстолюбия, расчета и "благоразумия" делают этот образ привлекательным.

Автор настаивает на праве молодых самим искать свои пути-дороги и самостоятельно решать свою судьбу.

Еще резче и острее показаны столкновения героев в таких пьесах, как "В поисках радости", "Неравный бой". Борьба светлого начала с эгоистической психологией, с мещанским практицизмом, с неверием в большую и чистую любовь - стержень конфликтов в этих пьесах. Если в ранних произведениях Розова в центре внимания художника персонаж, за судьбу которого автор особенно волновался, то в "Дне свадьбы", "Традиционном сборе", "С вечера до полудня" и других судьба почти каждого действующего лица значима и интересна. На встречу бывших учащихся собрались выпускники 1941 года, которым уже за сорок ("Традиционный сбор"). С точки зрения одних почти единственным мерилом того, "состоялся" человек или "не состоялся", служат чины, звания, должности. По мнению Сергея Усова, важно прежде всего, каким быть, а не кем слыть. В словах героя слышится голос самого автора.

Розов предпочитает оставлять финалы своих пьес открытыми, как будто странствия его героев продолжаются и мы с ними еще встретимся. Но в то же время, открытый финал дает читателям возможность самим размышлять, делать выводы, сопоставить свою нравственную позицию с позицией героев. Следует отметить, что открытый финал был очень характерен для психологической драмы.

На 60-70-е годы приходится возникновение такой своеобразной ветви искусства сцены, которая получила название театр Вампилова. Интересное оригинальное дарование Александра Вампилова, воплощенное чаще всего в форму комедии, драмы или мелодрамы, привело на сцену героев и конфликты, не подмеченные ранее другими драматургами. Решения этих конфликтов художником неожиданно. Действие, начавшись как водевиль, может, по воле автора, превратиться в драматическую ситуацию, исход которой будет зависеть от характера персонажей. Вампилов не ищет типического героя и не ставит его в типические обстоятельства. Наоборот, его герой, как правило, оказывается в условиях исключительных, невероятных. При этом тот или иной ход автора не самоцель, а своеобразное средство для раскрытия внутренней сущности человека: богатства его души или, наоборот, уродства и пошлости мещанина.

Драматург не замыкается раз и навсегда в найденных героях. Они всегда неповторимы и вместе с тем несут определенные родовые черты. Молодой герой Вампилова (Колесов в "Прощании в июне", Бусыгин в "Старшем сыне") в процессе роста, становления. Это человек веселый, пока еще легкомысленный, импульсивный, действующий чаще всего под влиянием сиюминутных решений, не задумывающийся о последствиях своих поступков.

Влюбленный в Таню выпускник биофака Колесов отказывается от нее ради диплома. Правда затем он попытается все исправить, но боль любимому человеку уже причинена.

В поисках ночлега Бусыгин находит легкомысленной выход: решает выдать себя за старшего сына Сарафанова. Ему более чем поверили. И вот уже отец этой очень неустроенной семьи, Сарафанов-старший, видит в нем свою опору и спасение.

И все же Вампилов на стороне таких ребят, из которых вырастут, он надеется на это, настоящие люди. Какие бы ошибки ни совершал его молодой герой, как бы ни сложилась его будущая судьба, автор в финале оставляет возможность выбора верного пути.

Другой тип героя драматурга - это казалось бы примелькавшийся образ стяжателя и эгоиста, живущего для себя.

Пятнадцать лет назад была готова рухнуть философия мещанина-накопителя Золотуева ("Прощание в июне"), не признающего существования честных и бескорыстных людей.

Не дано поверить в честность и бескорыстие Хомутова персонажам пьесы "Двадцать минут с ангелом" из серии "Провинциальные анекдоты". Почти фантастична ситуация предложенная автором. Двое подвыпивших командированных просят в долг у первых попавшихся им людей. Неправдоподобна ситуация, но еще более нереальным становится поведение людей, когда находится человек, готовый одолжить нужную сумму.

Итак, в пьесах Вампилова перед нами поединок доброты и бескорыстия со злом и эгоистическими представлениями. В них характерная именно для его пьес ситуация, когда не злодей, не отрицательные персонажи, а носитель добра запускает механизм интриги.

Одной из лучших пьес Вампилова является драма "Утиная охота". "Утиная охота" - это драма несостоявшейся человеческой личности. Несостоявшейся не в силу того, что "среда заела", жизнь сломала, а в силу абсолютной бесхребетности, безответственности, духовной опустошенности. Главному герою пьесы Зилову безразлично все на свете. Истоки его нравственного оскудения скрыты, но тем более они опасны, говорит автор.

Тонким психологом выступает Вампилов и в драме "Прошлым летом в Чулимске". Внимательно следит художник за поведением действующих лиц, за развитием характера Валентины и поступками Шаманова. Окончательные решения вынесены за рамки сюжета, но очевидно, что для следователя Шаманова, растерявшегося перед жизненными трудностями, не все потеряно, для него возможно возрождение. Выстояла в первой жизненной катастрофе Валентина, выстояла благодаря своей чистоте, твердости духа и большой воле.

В середине 80-х годов большое развитие получает философская драма. Философскими называются пьесы наиболее емкие и глубокие по художественному смыслу. В данном случае имеется в виду, что авторы этих драм раскрывают решающие, основные вопросы человеческого бытия, стремятся создать целостное представление о мире. Философская драма тяготеет к ярко выраженной условности: ее герои не являют собой саморазвивающиеся характеры, а выступают как выразители идей автора, сюжет и само разрешение конфликта подчинены движению определенной философской концепции.

Наиболее яркими произведениями философской драмы являются пьесы "Беседы с Сократом" и "Она в отсутствии любви и смерти" Э. Радзинского и "Ящерица" А. Володина.

"Беседы с Сократом" - это первая пьеса на историческую тему Э. Радзинского. В ней показан последний период жизни великого философа: его обвинение в неуважении к богам и в дурном влиянии на молодежь, смертный приговор афинского суда, пребывание в тюрьме и отказ спастись бегством, мужественное приятие смерти. Автор умело пользуется античными источниками, вводя в текст фрагменты из сочинений Платона. Но Радзинский писал не художественную иллюстрацию научных концепций и не драматургическое жизнеописание Сократа. Верность фактам истории явилась для автора лишь необходимым первоначальным условием пьесы о далеком прошлом. Главным же для него были нравственно-философские проблемы.

В Сократе воспринимается, прежде всего, его плебейское происхождение: он сын плотника, проживший жизнь в бедности. Он общителен, весел и ироничен. Ирония, сомнение - одна из важнейших черт его системы взглядов, его отношения к миру. В Сократе скрыт обостренный интерес к каждому человеку и стремление внушить всем понятия добра и справедливости, скрыта непоколебимая верность своим нравственным принципам, за которые он готов платить самой высокой ценой, даже ценой собственной жизни. В нем органично сочетаются два человека. Один прост, равен всем, непритязателен и терпелив. Другой недосягаемо высок по своей жизненной программе, труден для всех.

Главная героиня пьесы "Она в отсутствии любви и смерти" - семнадцатилетняя девушка, только закончившая школу и готовящаяся к поступлению в институт. Она живет интенсивной и сложной духовной жизнью. Она в том возрасте, когда уходят детские незрелые представления об окружающем мире и начинают складываться новые отношения с людьми. Это время первых столкновений со сложностями жизни, с потерями. Она еще на грани, на переломе, когда уже приходит первое жадное желание любви и первые раздумья о жизни и смерти.

Фабула пьесы довольно проста - о том, как юной героине трудно с взрослыми, в особенности с матерью, которая не понимает ее, о том, как ей показалось, что она полюбила человека намного старше ее и как из этой любви ничего не получилось. Но фабула лишь внешний слой, за которым скрывается сложный, угловатый, воинственный характер. В нем перемешалось все: гордость и эгоизм, отзывчивость и высокомерие, душевная чуткость и нравственный максимализм. Героиня ищет соответствие жизни своим максималистским требованиям, и когда оказывается, что это соответствие существует не всегда, она предъявляет людям слишком большой счет. Отсюда ее конфликт с матерью и ее подругой, отсюда конфликт с человеком, которого она полюбила. Живя в плену фантазий, она оказывается нечуткой и в чем-то жестокой по отношению к близким ей людям. Пройдя через испытания, она духовно взрослеет, становится щедрее и терпимее.

Пьеса Радзинского говорит о важных нравственных проблемах: о сложных процессах духовного взросления, о необходимости взаимопонимания поколений, об ответственности людей старшего поколения.

События пьесы "Ящерица" А. Володина происходят в некие древние времена и рисуют жестокую вражду двух племен. Одно называется зубры, другое скорпионы. Скорпионы оттеснили зубров в непроходимые болота, и зубрам грозит смерть. Тогда глава рода предлагает заслать к скорпионам лазутчика, чтобы выведать тайну нового оружия врага, с помощью которого тому удалось потеснить зубров. Выбор падает на самую красивую девушку по имени Ящерица. Оказавшись в селении скорпионов, Ящерица вскоре убеждается, что люди этого племени хотят охотиться, собирать плоды, воспитывать детей, жить и радоваться солнцу, а не воевать. Особенно пришелся ей по сердцу юноша, похитивший ее. Но Ящерица помнит о данном ей поручении, узнает тайну лука и возвращается в свое племя. Она не может припомнить всех деталей вражеского оружия, но ее слова вселяют в зубров веру в свои силы, и это помогает им выйти из болот. Сама же Ящерица погибает, пронзенная стрелой, пущенной воинами скорпионами.

Пьеса является по существу философской притчей, написанной в форме драматического эссе. В ней нет детально разработанных характеров, психологических мотивировок, сложных драматургических построений. В ней создана условная событийная модель, из которой вытекают определенные выводы о взаимопонимании между различными племенами и странами как условии их существования. Языком условно-театральной образности на материале притчи о древних племенах пьеса утверждает вполне современные и важные идеи.

**Рекомендуемая литература**

1. Аннинский Л. Локти и крылья. Литература 80-х - надежды, реальности, парадоксы. - М., 1989.

2. Бугров Б. Герой принимает решение. Движение драмы от 50-х годов. - М., 1987.

3. Взгляд: Критика, полемика, публицистика. Вып. 1.- М., 1988. Вып. 2. - М., 1989. Вып. 3. - М., 1990., Вып. 4. - М., 1991.

4. Горбачев В. Заветное слово: о народности в литературе. - М., 1986.

5. Дубровина И., Дубровин А. Канон или канун? Литература, кино, эстетика: дух обновления. - М., 1990.

6. Ершов Л. История русской советской литературы. - М., 1987.

7. Идеи гуманизма в русской литературе ХХ века: 20-90-е годы. Сб. науч. трудов. - М., 1994.

8. Идейно-художественное своеобразие русской литературы 60-80-х годов. Сб. науч. трудов. - М., 1991.

9. История русской литературы ХХ века. В 2-х томах. Т. 2. под ред. Ф. Кузнецова. - М., 1992.

10. История русской советской литературы. Под ред. М. Журавлевой. - М., 1989.

11. Ковский В. Литературный процесс 60-70-х годов. - М., 1983.