

С.М.Червоненко

ДРАМАТУРГИЯ И ПРОЗА О ЛЮБВИ В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ А.Н.ТОЛСТОГО

Рассматривается драматургия А.Н.Толстого. Выбран ранний период творчества писателя. Приводится сопоставление с ранней прозой, в которой также просматривается любовная тематика. Сделана попытка выявить стилиевые доминанты и ведущие мотивы, обусловившие идейные авторские акценты. Дается анализ отношений между героями, который позволяет выйти к пониманию глубоких философских, бытийных вопросов.

Ключевые слова: Алексей Николаевич Толстой, любовь, конфликт, рассказ, драматургия, характер, чувства

Ранние произведения А.Н.Толстого привлекательны непосредственностью авторского восприятия жизни, красочной изобразительностью повествования в прозе, живой динамичностью сюжетов и картин в драматургии. Думается, что вполне актуально включение их в литературно-философский контекст Серебряного века. Сопоставление произведений А.Н.Толстого различных жанров друг с другом, а также с творчеством его современников таит возможность нового прочтения текстов, принадлежащих будущему автору «Петра Первого» и «Хождения по мукам».

В раннем творчестве А.Н.Толстого одним из основных объектов изображения является любовь персонажей, или дискурс любви, как называют это некоторые ученые, имеющие в виду «речь влюбленного от лица персонажа, рассказчика или автора, понимаемая в аспекте диалога с Другим и в связи с экстралингвистическим контекстом» [1, с. 11]. Рассматриваемая тема потом лейтмотивом будет проходить через все произведения писателя. Она была неоднократно затронута литературоведами. Однако большая часть этих работ лишь частично касается раннего творчества [2-5]. До сих пор исследователи весьма редко прибегают к сопоставлению прозы и драматургии, хотя это очень интересная тема.

В раннем творчестве А.Н.Толстой очень часто использовал один сюжет для создания и драматического произведения, и для эпического. Автор большое внимание уделял своим пьесам. В них он обращался не только к любовной проблематике, но и к одной из основных тем русской классической литературы — разорения дворянских гнезд, что ярко осветили в своих произведениях И.С.Тургенев («Дворянское гнездо»), М.Е.Салтыков-Щедрин («Господа Головлевы») И.А.Бунин («Антоновские яблоки», «Суходол») и другие.

А.Н.Толстой освещает эту тему первоначально через драматическое произведение. За легкостью сюжета он вскрывает болезненные нарывы, а порой даже революционный настрой героев. Так, в пьесе «Ракета» главная героиня стремится к радостной, чистой жизни, выступая против буржуазного общества. Интересен тот факт, что в первоначальной редакции, в неопубликованном варианте пьесы буквально говорилось о некотором революционном настрое главной героини. В окончательной редакции автор смягчает свою позицию, на первое место выступает именно любовная тематика, поэтому она вошла позднее в книгу «Комедий о любви» (1918).

Диссертации, направленные на изучение раннего творчества А.Н.Толстого, также не коснулись этой проблемы (Киреева А.Ф. Раннее творчество А.Н.Толстого (1907—1917). Саратов, 1948; Дроздецкая И.В. Путь А.Н. Толстого к реализму (творчество 1905—1913 гг.). Чимкент, 1959; Тютин Б.Д. Дореволюционное творчество А.Н.Толстого. Б.м., 1961; Палкин М.А. Мировоззрение и творчество молодого А.Н.Толстого (1907—1917 гг.) Минск, 1962).

Всплеск пристального внимания к его наследию относится к 1983 году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения писателя.

При жизни писателя его драматические произведения пользовались большой популярностью, ставились на подмостках многих Московских театров. Сам автор играл в качестве актера многих из своих героев, тем самым подчеркивая их значимость. Так, в пьесе «Касатка», одной из самых любимых самим драматургом, Толстой играл роль Желтухина и объехал с гастролями весь Советский Союз. Впервые поставленная на сцене 12 декабря 1916 года, пьеса пережила революцию и Гражданскую войну и вновь появилась на сцене 21 мая 1923 года.

Толстой неоднократно возвращался к текстам своих произведений, постоянно дорабатывая, расширяя, переосмысливая задуманное. Так, после представления пьесы «Касатка» в мае 1933 года Московским отделением Союза писателей, драматург заново редактировал текст, по-новому звучали многие реплики героев. Любовь соотносится с природой, с грозным явлением стихии. «Я говорю, — вот она любовь-то... Необыкновенно грозное явление природы... Я где-то читал, что с ней даже наука отказывается бороться... А нам, конечно, старикам, одно остается — надеяться, что всё будет к счастью...» [2, с. 755].

Основные темы, идеи писателя, драматическая напряженность плавно переходят из одного произведения в другое. Некоторые тексты являются своеобразным трамплином для написания последующих. Так, пьеса «Ракета» стала разбегом для создания «Касатки». «Ракета» не имела такого успеха, как «Касатка». Ее впервые поставили в Петрограде 18 октября 1916 года в комедийном стиле. Актерам, к сожалению, не удалось передать ощущение предгрозово-атмосферы, перелома, которое наполняло на тот момент всю страну. Неудача не остановил драматурга, и он вновь обратился к теме любви, а через нее и к глубоким нравственным и

социальным проблемам в последующих произведениях, понимая, насколько остро злободневны эти вопросы для современников. А мы видим, что они остаются не менее значимыми в современном обществе.

Тем самым становится очевидна актуальность художественных решений проблем, которые творчески обнажал перед зрителями и читателями А.Н.Толстой. «Пьеса и исполнители пережили революцию и не увяли... значит, это настоящая человеческая (для человека от человека — сердце к сердцу) пьеса, значит актеры, игравшие ее, — люди, через старость пришедшие с нами ко второй жизни» [3, с. 5].

Интерес к писателю не прерывался. В конце 1980-х — 1990-е годы имя А.Н.Толстого в научной литературе упоминается нечасто. В качестве исключения следует назвать основательную и глубокую докторскую диссертацию А.М.Крюковой «А.Н.Толстой и русская классическая литература XIX—XX вв.» (М., 1989) и ее монографии о нем.

В 2000-е годы А.Н.Толстой вновь становится предметом пристального изучения. Появляются кандидатские диссертации: А.В.Федоровой «Персонажно-типологические характеристики образа России в ранней прозе» (Вологда, 2004), Ван Дунмэй «Героиня А.Н.Толстого: типология образов и эволюция характеров» (М., 2005), Е.П.Лыповой «Эстетика державности в прозе Толстого» (Армавир, 2006). В 2008 году издана объемная книга А.Варламова «Алексей Толстой» в серии «ЖЗЛ». Эти исследования по-новому раскрывают эстетическое своеобразие прозы и биографию А.Н.Толстого. Но и в них тема любви в раннем творчестве не нашла самостоятельного рассмотрения, авторы не обращаются к сопоставительному анализу ранних произведений и драматургии Толстого.

Пьесы «Ракета», «Касатка», «Кукушкины слезы», — рассказы: «Актриса», «Любовь», «Прекрасная дама», «Наташа», «Маша», «Утоли моя печали», «Для чего идет снег», — повесть «Детство Никиты» и другие произведения А.Н.Толстого дают возможность рассматривать малоизвестные художественные тексты в сравнении с произведениями классической литературы и современников писателя.

Думается, что в результате анализа поэтики конфликта в «комедиях о любви» А.Н.Толстого можно прийти к глубоким философским, духовным заключениям. К ним приведет изучение жанровой природы тестов и художественных путей воплощения характера любящего человека, сопоставление некоторых, наиболее ярких характеров, созданных писателем, с героями произведений современников, соотнесение взглядов и убеждений Толстого с философско-эстетическими идеями Серебряного века (Вл.Соловьева, А.Блока), модернистскими (отчасти декадентскими) веяниями в культуре обозначенного периода. Для этого необходимо использовать проблемно-структурный метод литературоведческого анализа. Возможны параллели с теоретическими трудами и историей русской литературы конца XIX — начала XX века, а также Священным Писанием, религиозно-философскими трудами И.А.Ильина, Вл.Соловьева и других мыслителей.

Под влиянием декадентской атмосферы в литературе того времени создавались ранние пьесы. Автор изображал свободную любовь, пытаясь оправдать ее высокими стремлениями героев к истинной, гармоничной жизни. Здесь необходимо отметить, что сам жанр комедии предполагает легкое, увеселительное зрелище, поэтому писатель прибегает к эффектному развитию сюжетов. Насколько глубоко и реалистично осмысливал Толстой те же ситуации в своих рассказах — можно увидеть из сопоставительного анализ рассказа «Актриса» А.Н.Толстого и «Дело корнета Елагина» И.А.Бунина. Оба автора обращались к таинственным, неразгаданным страстям человеческой души, которые толкают героев на страшные преступления. Важно при этом вспомнить о популярности в литературных кругах того времени работ В.В.Розанова, поэзии Ф.Сологуба и некоторых других.

Наблюдения над текстами позволили выявить динамику восприятия любовного чувства в понимании А.Н.Толстого. Начиная с «комедий о любви», легкого жанра, художника слова уверенно подходил к прозе, а в ней к глубокому исследованию и выразительному запечатлению этого возвышенного чувства.

Писатель использовал различные типы любовных сюжетных линий в рассказах «Любовь», «Прекрасная дама», «Наташа», «Маша» и других. В этих произведениях сочетаются различные типы сюжетов: детективно-авантюрный («Прекрасная дама»), мелодраматический («Любовь»). Выписывая в акварельных тонах «Наташу» и «Машу», Толстой приводит нас к пониманию не только поэтичности любви, но заостряет внимание на чувстве долга и ответственности перед близкими за свои страстные увлечения. Так, в образе Никиты Алексеевича Обозова автор подчеркнул несостоятельность увлечения человека отвлеченными идеями. А ярко выписанный характер Яна Бочара (рассказ «Маша») приводил писателя к осмыслению безответной любви.

По-иному, с других ракурсов подходил Толстой к рассматриваемой теме в рассказах «Утоли моя печали», «Для чего идет снег» и повести «Детство Никиты». Несколько нарушая хронологическую последовательность, мы постарались выявить неполную картину восприятия любви в раннем творчестве А.Н.Толстого. Писатель ставил во главу угла поэтичность и чистоту любви, отвергая грязь и порочность низменных человеческих страстей, жестко противопоставляя естественную гармоничную жизнь декадентской изломанности. Автор воспевал нежность и тепло, которые возможны только в дружной, любящей семье. Однако его герои начинают их ценить только когда лишаются.

Мы обращаем внимание на духовное осмысление любовной тематики, в которой многие отказывают писателю, заостряя внимание только на безрелигиозно-светском мышлении художника. В раннем творчестве Толстого, когда еще преобладают сомнения в эстетических взглядах и убеждениях, в произведениях писателя выявляется своеобразный синтез духовного и светского восприятия любви. Тем не менее нравственные ориентиры А.Н.Толстого очевидны: «добро» и «зло» являются основными категориями мировоззрения, а

социальная направленность уходит на второй план. Отношения героев «строятся не на высоком душевном накале, как у Ильи с Касаткой, а на нежности и жалости» [4, с. 39], — писала П.А.Бородин.

Необходимо отметить, что именно в этих рассказах А.Толстой обращается и к теме Родины, во многом переосмысливая уже в эмиграции трагедию своей страны.

Во всех перечисленных здесь произведениях автор заостряет внимание читателя на любимых своих персонажах: детях, «потому что они ощущают гармонию с окружающим миром, они не порочны. Женщины, потому, что умеют любить и прощать» [5, с. 10].

Таким образом, можно выявить цельную концепцию осмысления и своеобразие художественного воплощения темы любви в драматургии и прозе А.Н.Толстого 1910 — начала 1920-х годов. Это дает возможность смело рассматривать его наследие в философско-эстетическом контексте. От легких сюжетов писатель все чаще начинает обращаться к психологическому анализу, что «находит свое выражение не в отвлеченных рассуждениях, а в картинном воспроизведении, в детальном изображении действий» [6, с. 158].

Мы приходим к выводу о дальнейших перспективах исследования произведений раннего и зрелого периодов в творчестве А.Н.Толстого. С полной уверенностью можно сказать, что в современном театре, несмотря на «искривление самого хребта профессии...» [7, с. 53], когда «на сегодняшний день мы проходим через эпоху деканонизации театрального формата» [7, с. 53], пьесы Толстого продолжают ставить на театральных подмостках. Особое место занимают языковые и сценические средства, звуки, музыка, которые лейтмотивом проходят через постановки, явно выполняющие связующую функцию. Поэтому они «играют определяющую роль в развитии драматического действия спектакля» [8, с. 136].

Сейчас существует множество направлений в драматургии, но спектакли А.Н.Толстого остаются актуальными не только благодаря проблематике, затрагиваемой автором, но и так называемому «традиционному комфорту», который выходит сейчас на первый план. «В определенном смысле понятие традиционного комфорта воспринимается» [9, с. 99] в тех постановках, «в которых приятно, но умеренно возбуждаются чувства зрителя» [9, с. 99], не вызывая конфликта с ним, с его ожиданиями.

В своих драматических произведениях А.Н.Толстой выступает как тонкий психолог, понимая зрителя, его интересы, переживания и эмоции, за которыми человек идет в театр. Существует несколько факторов влияния на зрителя. Определяющим успех спектакля является «воздействие происходящего на сцене на эмоциональную и когнитивную сферу» [10, с. 174], «... то есть от спектакля ждут дополнительной эмоциональной стимуляции, а также работы интеллекта» [10, с. 174]. Драматург понимал, что человеку свойственна тяга к разнообразным впечатлениям, поэтому стремился обогатить свои тексты.

В ранних произведениях А.Н.Толстого четко прослеживается динамика развития любовной тематики, продолжающей реализовываться в крупных прозаических жанрах: романе-эпопее «Петр Первый», романе-эпопее «Хождение по мукам». Остается нерешенной и заманчивой возможность провести сопоставительный анализ с произведениями многих современников писателя, драматургов и прозаиков. Тема любви сохраняет свою притягательность во все времена, ее исследование открывает немало поучительного и прекрасного в искусстве и в жизни.

1. Велюго О.А. Дискурс любви и любовный дискурс. Комментарий к терминологическому аппарату // Вестник БДУ. Сер. 4. 2016. № 1. С. 8-12.
2. Толстой А.Н. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1986. 760 с.
3. Слезкин Ю. Театр и музыка. М., 1923. 45 с.
4. Бородин П.А. А.Н.Толстой и театр. Воронеж, 1975. 175 с.
5. Петровская Н.Ю. Художественный мир раннего А.Н.Толстого. Бирск, 2006. 250 с.
6. Виноградов В.В. О теории художественной речи. М.: Высшая школа, 2005. 288 с.
7. Веллингтон А.Т. Современный театр. Эксперименты над формой и содержанием // Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. Т. 9. № 3/1. С. 139-145.
8. Мальцева О.Н. Лейтмотив в спектакле драматического театра // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2018. № 8(94). С. 134-138.
9. Шматова Г.А. «Общедоступное пространство»: место зрителя в современной театральной коммуникации. Исследование новых театральных форм. М., 2019. С. 96-106.
10. Филиановская Т.А. Современные театр и культурные смыслы театра // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2019. Т. 12, Вып. 9. С. 172-175.

References

1. Velyugo O.A. Diskurs lyubvi i lyubovnyy diskurs. Kommentariy k terminologicheskomu apparatu [Discourse of love and love discourse. Comments on terminology]. Vestnik BDU, Ser. 4, 2016, no. 1, pp. 8-12.
2. Tolstoy A.N. Works in 10 vols, vol. 2. Moscow, 1986. 760 p.
3. Slezkin Yu. Teatr i muzyka [Theatre and music]. Moscow, 1923. 45 p.
4. Borodina P.A. A.N.Tolstoy i teatr [A.N.Tolstoy and theatre]. Voronezh, 1975. 175 p.
5. Petrovskaya N.Yu. Khudozhestvennyy mir rannego A.N.Tolstogo [The artistic world of Tolstoy's early works]. Birsks, 2006. 250 p.
6. Vinogradov V.V. O teorii khudozhestvennoy rechi [On the theory of artistic speech]. Moscow, 2005. 288 p.
7. Velington A.T. Eksperimenty nad formoy i soderzhaniem [A modern theater. Experiments over forms and content]. Istoricheskaya i sotsial'no-obrazovatel'naya mysl', 2017, vol. 9, no. 3/1, pp. 139-145.
8. Mal'tseva O.N. Leytmotiv v spektakle dramaticheskogo teatra [Leitmotif in the performance of the drama theater]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, 2018, no. 8(94), pp. 134-138.

9. Shmatova G.A. "Obshchedostupnoe prostranstvo": mesto zritelya v sovremennoy teatral'noy kommunikatsii. Issledovanie novykh teatral'nykh form ['Open space': The spectator's place in contemporary theatre communications]. Moscow, 2019, pp. 96-106.
10. Filanovskaya T.A. Sovremennye teatr i kul'turnye smysly teatra [Modern theater and cultural meanings of theater]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, 2019, vol. 12, iss. 9, pp. 172-175.

Chervonenko S.M. Drama and prose about love in the early works of A.N.Tolstoy. The article deals with the drama of A.N.Tolstoy. The early period of the writer's work is selected. A comparison with the early prose, which also looks at the love theme, is given. An attempt is made to identify the style dominants and leading motives that led to the author's ideological accents. The analysis of the relations between the characters is given, which enables us to come to an understanding of deep philosophical, existential issues.

Keywords: Alexey Nikolaevich Tolstoy, love, conflict, story, drama, character, feelings.

Сведения об авторе. София Михайловна Червоненко — кандидат филологических наук, старший преподаватель, Российский университет кооперации; ORCID: 0000-0001-7272-9771; sm17@mail.ru.

Статья публикуется впервые. Поступила в редакцию 15.02.2021. Принята к публикации 15.03.2021.

Ссылка на эту статью: Червоненко С.М. Драматургия и проза о любви в раннем творчестве А.Н.Толстого // Ученые записки Новгородского государственного университета. 2021. № 3(36). С. 311-314. DOI: 10.34680/2411-7951.2021.3(36).311-314

For citation: Chervonenko S.M. Drama and prose about love in the early works of A.N.Tolstoy. *Memoirs of NovSU*, 2021, no. 3(36), pp. 311-314. DOI: 10.34680/2411-7951.2021.3(36).311-314