

С.М.Червоненко

ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ХАРАКТЕРОВ В «КОМЕДИЯХ О ЛЮБВИ» А.Н.ТОЛСТОГО 1910-Х ГОДОВ

Рассматриваются ранние драматургические произведения А.Н.Толстого. Проводятся параллели с прозой, в центре которой аналогичная проблематика. Выявляются художественные особенности одной из анализируемых пьес, проанализированы любовные отношения между персонажами, зависимость этого чувства от их внутреннего мира и характеров.

Ключевые слова: чувства, характер, любовь, конфликт, противоречия, детальное изображение, жанры

В творчестве А.Н.Толстого тема любви является основополагающей. Писатель вновь и вновь обращается к ней, используя различные повествовательные жанры. Рассмотрим некоторые рассказы и пьесы раннего периода творчества, где яркость и сложность любовного чувства выражена наиболее выразительно. Писатель рассматривает все многообразие любовных перипетий.

Перед нами проходит галерея образов главных героев, которых преобразующая сила любви возрождает к новой жизни. Это Нина и Клавдий Коровин («Насильники»), Маша, Илья Быков, князь Бельский («Касатка»), Лиза и Вологдов («Мракобесы»), Огнева и Хомутов («Кукушкины слезы»). Автора интересуют и семейные взаимоотношения супругов. Толстому очень важна способность любящих и в браке сохранить всю искренность и чистоту чувства. Этой проблеме пристальное внимание он уделяет в пьесах «Ракета» и «Кукушкины слезы». Легкий, несколько комический сюжет «Кукушкиных слез» приводит к счастливому финалу. Напротив, в пьесе «Ракета» автор обращает свой взор на персонажей, страдающих от угнетающей, «гнилой» атмосферы бездуховности в семейной жизни.

В пьесах рассматриваемого периода торжество любовного чувства неоспоримо. Для Толстого очень важно показать преобразующую силу любви. Так на глазах зрителей пробуждается от мечтательного сна Клавдий Коровин, возрождается к прежней, исполненной смысла жизни с возвращением любимой жены Хомутов, становится другим человеком воспламененный любовью опустившийся лгун, картежник и повеса князь Бельский. Всех этих толстовских «чудаков» объединяет стремление к высокому и чистому идеалу, у каждого есть своя мечта. Толстой показывает, как может преобразить человека и всю и его жизнь прекрасное чувство любви.

Следует отметить, что по сравнению с образами мужчин женские более глубоки и трагичны. Это, как правило, или «женщины с прошлым» (Нина), или актрисы (Огнева, Касатка). Измученные, одинокие, пережившие множество унижений, но умные и талантливые толстовские женщины ищут встречи с родным любящим сердцем: «Ах, лишь чувствовать, что на земле, среди множества, множества людей есть родной человек. Он простит и пожалеет» [1, с. 117]. Внешнее благополучие выделяет главную героиню пьесы «Ракета» Дашу. В этой пьесе Толстой выступает как тонкий психолог женской души. Мы переживаем вместе с героиней трагедию ее несостоявшейся семейной жизни. Главный конфликт всей пьесы —противопоставление чистого искреннего чувства главных героев и мещанского рутинного уклада, где всё направлено на сохранение видимого спокойствия, основанного на лжи: «Мы жили сносно и дружно только от того, что лгали друг другу во всем, всегда. Чтобы не обидеть, чтобы самому было спокойно, чтобы люди не осудили» [1, с. 212], — признается Даша.

Писателю интересны именно такие исстрадавшиеся, глубоко чувствующие, «переживающие» натуры. Ему важно показать динамику внутреннего развития души. На фоне этих сложных характеров чистые и светлые героини, как Раиса («Касатка»), статичны в своей добродетели, они несут свет окружающим, но сами не меняются, поэтому писатель не выписывает подробно их образы.

В «комедиях о любви» во многом отразилось детское восприятие непростых семейных отношений матери А.Н.Толстого и его отца. Поэтому разрыв семейных отношений при отсутствии искреннего понимания, сочувствия и любви для писателя становится оправданным шагом.

Из всего многообразия «комедий о любви» хотелось бы подробнее остановиться на наиболее глубокой по характеру отражения внутренних переживаний пьесе «Касатка». Написанная в 1916 г., она затрагивает, как и многие другие произведения А.Н.Толстого, важнейшие для писателя этические и эстетические вопросы.

Тема любви, сильного, искреннего чувства, которое может изменить человека в лучшую сторону, является главным композиционным центром в этой пьесе. Согласно мелодраматическому жанру, Толстой создает любовный треугольник: князь Бельский — Касатка — Илья Быков. Вершиной этого треугольника является Касатка (Маша) — сильная, глубокая натура. Толстой создает свою героиню актрисой. Из истории Касатки мы узнаем о ее прошлом. Все унижения, которые терпела героиня, работая и прачкой, и горничной, и в магазине, сделали ее жёсткой, готовой ко всему. Это один из сильных и противоречивых характеров. В ней есть что-то от героинь Ф.М. Достоевского — Настасьи Филипповны и Грушеньки. Показательна одна из мизансцен с вонзанием булавки в руку Ильи. Касатка внешне спокойна, но что происходит в ее душе, какие муки она испытывает? Об этом говорит ее непредсказуемый жест.

Маша испытала не только унижения и страдания. В период работы в театре она почувствовала и головокружительную высоту своей славы. «Да, да. Вы были великопепны в горностах и перьях», — говорит Илья [1, с. 148], обозначая внешние, «дамские» признаки успешного положения. Символично прозвище героини — Касатка. Как можно узнать из словаря русского языка, это народное название деревенской ласточки [2, с. 340]. Героиня не утратила связей с родными корнями. Несмотря на декадентскую изломанность, ей присущи простота, искренность, душевность. Маша смогла сохранить чистоту и цельность своей души, что становится очевидным после ее приезда в деревню.

В образе Касатки автор воплотил идею очищения через испытания, страдания, «спасение красотой» [3, с. 172]. Маша, как и все героини Толстого, мечтает об искренней любви, надеется на счастье, но в то же время осознает все свои ошибки и понимает призрачность своих надежд: «Погибшее создание, видно? Смириться мне нужно? А я на солнышке отогрелась и вдруг подумала, что и мне можно полюбить на всю жизнь ...» [1, с. 167]. Героиня сурова и требовательна по отношению к себе, но жажда прекрасного в ней жива.

Соответствует женскому образу Касатки мужской персонаж — Илья Быков. Это тоже сильный, порой нелюбезный человек, отнюдь не жестокий, но абсолютно неспособный допустить для себя унижения. Он, как и Маша, умеет хранить в душе сильные чувства, в них источник его поведения. Его жертвенная верность безответной любви вызывает жалость и одновременно уважение и сострадание: «Я знал, — гибну, гибну!.. и каждый вечер снова шел глядеть...» [3, с. 148]. Здесь Толстой ретроспективно обозначил зарождение любви в сердце Ильи. Вспоминается, как Петр Артамонов из романа М. Горького «Дело Артамоновых», глядя на красавицу Паолу Менотти, говорил: «Чаруса». Илью, как и Петра, затягивает и чарует красота Маши. Со временем становится ясно, что чувство к ней живо, не заглохло. Он борется с ним, старается уверить себя и других, что ему дорога только невеста, хотя всё больше он сознает себя подлецом по отношению к своей юной подруге. «И вот с этой минуты ни разу даже не позволю себе подумать ни об одной женщине, кроме Раисы», — говорит он Маше [1, с. 149]. Но он уже не может притворяться. В раздражении Илья заявляет своей невесте: «Ты отлично понимаешь, что мы должны (*Кричит*). Может быть, и мне в горле застряла эта свадьба. Я же молчу», — после этого признания уже не возникает сомнений в его любви к Касатке [1, с. 162]. Герой совершает дерзкий, необдуманный поступок. На мгновение поверив в Машину любовь, Илья решается на побег с ней.

В противоположность Илье, на контрасте с двумя яркими характерами, выступает образ князя Бельского. Это один из «лишних людей», толстовских «чудаков», низвергнутых на дно аристократов. Князь ведет порочный образ жизни, постоянно играет в карты и уже проиграл всё свое состояние. «Меня погубили рестораны, игорные дома и скачки», — характеризует себя герой [1, с. 133]. Князь сетует на обстоятельства, но сам в силу своего характера и наклонностей, кажется безвольным и окончательно погрязшим в безделье. Поэтому-то и влачит он такое жалкое существование. Бельский доходит до такой утраты мужского достоинства, что не брезгует брать деньги даже у своей любовницы. Но, как и у всех толстовских «чудаков», у него есть своя мечта, что поначалу кажется зрителю даже смешным, хотя и трогает: «<...> Последние двадцать лет я делал усилия создать новую, светлую жизнь. От этой мечты я не откажусь никогда» [1, с. 133]. Он видит свою беспомощность, неспособность изменить свое существование и страдает от этого. Князь доведен до крайности, нервы его натянуты, он раздражителен и боится держать ответ за свои поступки: «<...> Отвратительно, когда скрипят двери. Мне всегда в этом случае мерещится, что должен войти господин во фраке и сказать: “не угодно ли вам заплатить по счету?”» [1, с. 144].

У этого труса и негодяя, казалось бы, нет шансов на воскресение. Однако все три героя меняются на протяжении пьесы. Внешняя жёсткость Ильи происходит от постоянной внутренней борьбы между чувством долга и возродившейся любовью. Внутренняя борьба, самоосуждение и бесперспективная связь с Бельским обусловили странное поведение Касатки, противоречивость образа героини. У князя Бельского все благородные качества души просыпаются для отстаивания своей любви и счастья. Несмотря на чудаковатость, наивность и простоту, автор и Бельского наделяет способностью на искреннее, сильное чувство — любовь. После того, как он полюбил, это уже не беспомощный, не знающий что делать герой, а наоборот — полный решимости действовать влюбленный, отстаивающий свои чувства. Получив пощечину от Ильи, он раскаивается перед очаровавшей его юной возлюбленной — Раисой в пороках, которые у него были в прошлой жизни: «Я бывал не чист в карты. Я не платил долгов. Обманывал женщин. Ни разу не сделал усилия стать лучше. Всё последнее время жил на средства Марьи Семеновны. Я ничего не любил... Вот почему я снес эту пощечину. Я заслужил ее. Боже мой!.. Раиса!..» [1, с. 161]. Герой искренне раскаивается, пощечина мнимого соперника для него — повод осознать свое положение и устыдиться перед лицом прекрасной и чистой женщины.

Его возлюбленная — искренняя, нежная, чуткая натура. Князь Бельский понимает, что не достоин Раисы: «Раиса! Конечно, я — счастливчик. В общем — я эгоист. Из-за меня не стоит уронить даже слезинки» [1, с. 151]. Сострадание к нему юного создания внушает ему ещё более сильное и горячее чувство: «Вот за эту минуту я готов спать всю жизнь где-нибудь на барже. Мне больше ничего, ничего не нужно! (Целует ей руку)» [1, с. 151]. Автор не избегает иронии, а то и намеренно подключает комическое к сентиментальной ситуации, что придает событиям несколько опереточный оттенок. Отношения Бельского с молодой возлюбленной «строятся не на высоком душевном накале, как у Ильи с Касаткой, а на нежности и жалости» [4, с. 39].

Тетушка князя Бельского, к которой он появился в деревню вместе с Машей и Желтухиным, — Варвара Ивановна Долгова — добрая, хлебосольная барыня. В ее доме сохранился размеренный, патриархальный уклад, присущий русской жизни до XX века. Автор контрастно противопоставляет «цивилизованную», исполненную тяги к безудержным развлечениям жизнь столицы и неторопливое ее течение в деревне. В образе тетушки А.Н.Толстой с любовью рисует образ заботливой, нежной матери, готовой всё простить: «В одну минуту всё разломали, всё перевернули, по-своему устроили. Глупые, глупые, смешные дети...» [1, с. 177]. Ее простота, сердечность, привязанность к русскому быту и русскому слову видна в обращении к племяннику: «Скажи по-человечески: тётка. А по-французски мне обидно. Недушевно как-то, — словно ты в меня репёшь суёшь» [1, с. 143]. Таким образом, Толстой изображает в пьесе развитие любовных отношений у трёх пар: князь — Касатка, Илья — Раиса, тетушка — Желтухин.

Если князя Бельского Толстой изображает с добродушной улыбкой, то по отношению к Желтухину (другу князя) авторская ирония более едкая. Это опустившийся лгун, готовый быть приживальщиком: «А я после венца перед тетушкой на колени встану... И мне не стыдно. Стану и разревусь. Да-с. Поди-ка такого выгони на ветер» [1, с. 166]. Но всё же, встречая в тетушке готовность отогреть его душу, он искренне благодарен ей.

В этой пьесе, как и в других, сюжет можно соотнести с рассказом «Петушок» (более ранняя редакция «Неделя в Туренёве»). В рассказе оригинален конец: главного героя Николушку (князя Бельского) отправляют в монастырь. Толстой в пьесе изменяет немного и сам сюжет. В рассказе нет Ильи Быкова, на его месте добрый и рассудительный Африкан Ильич. Образ главной героини рассказа более прост, особенно в сравнении с сложным характером Касатки.

В пьесе Толстой мастерски закручивает сюжет и конфликт. Содержание для читателя и зрителя открывается на протяжении всего произведения. Композиционно пьеса выстроена так, что каждый характер раскрывается с неожиданной стороны. В этой пьесе «сливаются две стилевые стихии: одна (реалистически-бытовая)» [5, с. 57] была прежде воплощена в «Насильниках», другая (лирико-психологическая) — ярче всего реализовалась в пьесе «Ракета». «Драматический конфликт в «Касатке» менее острый, чем в «Ракете». В ней проявилось высокое мастерство диалога, искусство композиции» [5, с. 57-58], как отмечала Л.И.Зверева.

Большую роль для раскрытия характеров пьесы играют меткие речевые характеристики героев. А.Н.Толстой в «Касатке», как и в других «комедиях о любви», не дает своим героям, будь он положительный или отрицательный, «долго и мучительно» [1, с. 543] страдать, как заметил В.П.Скобелев. Автор выстраивает обстоятельства так, «чтобы счастье повернуло в сторону симпатичных людей — тех, кому отдано ласковое внимание драматурга» [1, с. 543]. На пути к финалу мы видим, что персонажи открывают себя зрителю по образцу, характерному для мелодрамы, оперетты, отчасти театра Петрушки.

Пьеса была поставлена Московским Драматическим театром и «шла с аншлагами. Блестящие отзывы прессы сопровождали спектакль и в столице и в провинции...» [1, с. 754]. За «Касатку» А.Н.Толстой был удостоен премии имени А.С.Грибоедова. Сам автор очень любил свою пьесу и даже играл роль Желтухина. Несмотря на остро-мелодраматичные сюжеты рассмотренные пьесы автор называл комедиями. Финал в них всегда счастливый. В них немало авторской иронии над героями, их поступками. Предшествовали написанию столь легких драматургических произведений рассказы, в которых автор выступал как реалист.

1. Толстой А.Н. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1986. 760 с.
2. Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. М., 2007. 1239 с.
3. Крюкова А.М. Творческое взаимодействие. М., 1988. 250 с.
4. Бородин П.А. А.Н.Толстой и театр. Воронеж, 1975. 175 с.
5. Зверева Л.И. К вопросу о становлении реализма в дореволюционной драматургии А.Н.Толстого // Вопросы русской литературы. Львов, 1984. Вып. 2(44). С. 53-59.

References

1. Tolstoy A.N. Works in 10 vols, vol. 2. Moscow, 1986. 760 p.
2. Ushakov D.N. Bol'shoy tolkovyy slovar' sovremennogo russkogo yazyka [Big explanatory dictionary of modern Russian language]. Moscow, 2007. 1239 p.
3. Kryukova A.M. Tvorcheskoe vzaimodeystvie [Creative interaction]. Moscow, 1988. 250 p.
4. Borodina P.A. A.N.Tolstoy i teatr [A.N.Tolstoy and the theatre]. Voronezh, 1975. 175 p.
5. Zvereva L.I. K voprosu o stanovlenii realizma v dorevolutsionnoy dramaturgii A.N.Tolstogo [On the issues of formation of realism in pre-revolutionary dramaturgy of A.N.Tolstoy]. Voprosy russkoy literatury. L'vov, 1984. Iss. 2(44), pp. 53-59.

Chervonenko S.M. The inconsistency of the characters in “Comedy of love” by A.N.Tolstoy of 1910s. In this article, the early period of A.N.Tolstoy's creativity is selected. Dramatic works are considered, parallels are drawn with prose focused on the similar issues. The author reveals the artistic features of one of the plays, analyses loving relationships between the characters, the dependence of this feeling on their inner world and characters.

Keywords: feelings, character, love, conflict, contradictions, detailed image, genres.

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

Статья публикуется впервые. Поступила в редакцию 20.02.2020. Принята к публикации 15.03.2020.