

Театр А.П. Чехова: смешные трагедии про героев-недотеп

Татьяна Кучина
доктор филологических наук, профессор ЯГПУ

Вишневый сад

- ▶ *Лопухин*. ...Какую я вчера пьесу смотрел в театре, очень смешно (**Какую?**).
- ▶ *Любовь Андреевна*. И наверное, ничего нет смешного. Вам не пьесы смотреть, а смотреть бы почаще на самих себя. Как вы все серо живете, как много говорите ненужного».

Чехов - Сереброву (писателю)

«Вот вы говорите, что плакали на моих пьесах... Да и не вы один... А ведь я не для этого их написал, это их Алексеев сделал такими плаксивыми. Я хотел другое... Я хотел только честно сказать людям: “Посмотрите на себя, посмотрите, как вы все плохо и скучно живете!..”»»

Вс. Мейерхольд о комедиях Чехова

- ▶ Веселье, в котором слышны звуки смерти
- ▶ Ваша пьеса абстрактна, как симфония Чайковского. И режиссер должен уловить ее слухом прежде всего.

Смерть Чехова

- ▶ «Подышать еду»
- ▶ Последние предсмертные слова: Ich sterbe... давно я не пил шампанского...

Горький: Ишь, стерва (обращены к Книппер-Чеховой)

Душечка

Оленька и раньше получала телеграммы от мужа, но теперь почему-то так и обомлела. Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла следующее: «Иван Петрович скончался сегодня скоропостижно сучала ждем распоряжений хохороны вторник». Так и было напечатано в телеграмме «хохороны» и какое-то еще непонятное слово «сучала»; подпись была режиссера опереточной труппы.

Душечка

Это была тихая, добродушная,
жалостливая барышня с кротким,
МЯГКИМ ВЗГЛЯДОМ, очень здоровая.

Чайка (комедия)

- ▶ *Направо за сценой выстрел; все вздрагивают.*
- ▶ *Аркадина (испуганно). Что такое?*
- ▶ *Дорн. Ничего. Это, должно быть, в моей походной аптеке что-нибудь лопнуло. Не беспокойтесь. (Уходит в правую дверь, через полминуты возвращается.) Так и есть. Лопнула склянка с эфиром. (Напевает.) «Я вновь пред тобою стою очарован...»*
- ▶ *Аркадина (садясь за стол). Фуй, я испугалась. Это мне напомнило, как... (Закрывает лицо руками.) Даже в глазах потемнело...*
- ▶ *Дорн (перелистывая журнал, Тригорину). Тут месяца два назад была напечатана одна статья... письмо из Америки, и я хотел вас спросить, между прочим... (берет Тригорина за талию и отводит к рампе)... так как я очень интересуюсь этим вопросом... (Тоном ниже, вполголоса.) Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился...*

Дядя Ваня (СЦЕНЫ ИЗ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ)

За сценой выстрел: слышно, как вскрикивает Елена Андреевна; Соня вздрагивает.

У, чтоб тебя!

Серебряков (*вбегают, пошатываясь от испуга*). Удержите его! Удержите! Он сошел с ума!

Елена Андреевна и Войницкий борются в дверях.

Елена Андреевна (*стараясь отнять у него револьвер*). Отдайте! Отдайте, вам говорят!

Войницкий. Пустите, Hélène! Пустите меня! (*Освободившись, вбегают и ищет глазами Серебрякова.*) Где он?
А, вот он! (*Стреляет в него*). Бац!

Пауза.

Не попал? Опять промах?! (*С гневом.*) А, черт, черт... черт бы побрал... (*Бьет револьвером об пол и в изнеможении садится на стул.*)

Серебряков ошеломлен; Елена Андреевна прислонилась к стене, ей дурно.

Елена Андреевна. Увезите меня отсюда! Увезите, убейте, но... я не могу здесь оставаться, не могу!

Войницкий (*в отчаянии*). О, что я делаю! Что я делаю!

Соня (*тихо*). Нячка! Нячка!

Вишневый сад (комедия)

- ▶ Епиходов. Я развитой человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направления, чего мне собственно хочется, жить мне или застрелиться, собственно говоря, но тем не менее я всегда ношу при себе револьвер. Вот он... *(Показывает револьвер.)*

Чехов Чайка

Нина. Вот приближается мой могучий противник, дьявол. Я вижу его страшные багровые глаза...

Аркадина. Серой пахнет. Это так нужно?

Треплев. Да.

Аркадина *(смеется)*. Да, это эффект.

Треплев. Мама!

Нина. Он скучает без человека...

Полина Андреевна *(Дорну)*. Вы сняли шляпу. Наденьте, а то простудитесь.

Аркадина. Это доктор снял шляпу перед дьяволом, отцом вечной материи.

Треплев *(вспылив, громко)*. Пьеса кончена! Довольно! Занавес!

КАСТИНГ

- ▶ Гаев
- ▶ Раневская
- ▶ Лопахин
- ▶ Шарлотта
- ▶ Варя
- ▶ Епиходов
- ▶ _____
- ▶ Ольга Книппер-Чехова
- ▶ К.С.Станиславский

Персонажи

- ▶ Раневская Любовь Андреевна, помещица.
- ▶ Аня, ее дочь, 17 лет.
- ▶ Варя, ее приемная дочь, 24 лет.
- ▶ Гаев Леонид Андреевич, брат Раневской.
- ▶ Лопухин Ермолай Алексеевич, купец.
- ▶ Трофимов Петр Сергеевич, студент.
- ▶ Симеонов-Пищик Борис Борисович, помещик.
- ▶ Шарлотта Ивановна, гувернантка.
- ▶ Епиходов Семен Пантелеевич, конторщик.
- ▶ Дуняша, горничная.
- ▶ Фирс, лакей, старик 87 лет.
- ▶ Яша, молодой лакей.
- ▶ Прохожий.

Речевая композиция

Лопухин. Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке, желтых башмаках. Со свиным рылом в калашный ряд... Только что вот богатый, денег много, а ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком...

(Перелистывает книгу.) Читал вот книгу и ничего не понял. Читал и заснул.

Пауза.

Дуняша. А собаки всю ночь не спали [.....].

Речевая композиция (вставьте ремарки)

Епиходов. Сейчас утренник, мороз в три градуса, а вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата. (*Вздыхает.*) Не могу. Наш климат не может способствовать в самый раз. Вот, Ермолай Алексеич, позвольте вам присовокупить, купил я себе третьего дня сапоги, а они, смею вас уверить, скрипят так, что нет никакой возможности. Чем бы смазать?

Лопухин. Отстань. Надоел.

Епиходов. Каждый день случается со мной какое-нибудь несчастье. И я не ропщу, привык и даже улыбаюсь.

Дуняша входит, подает Лопухину квас.

Я пойду. (.....) Вот... (.....) Вот видите, извините за выражение, какое обстоятельство, между прочим... Это просто даже замечательно! (.....)

Речевая композиция

Дуняша входит, подает Лопухину квас.

Я пойду. (**Натыкается на стул, который падает.**) Вот... (**Как бы торжествуя.**) Вот видите, извините за выражение, какое обстоятельство, между прочим... Это просто даже замечательно! (Уходит.)

Вишневый сад

Шарлотта (*в раздумье*). У меня нет настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая. Когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления, очень хорошие. А я прыгала salto mortale и разные штучки. И когда папаша и мамаша умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа и стала меня учить. Хорошо. Я выросла, потом пошла в гувернантки. А откуда я и кто я — не знаю... Кто мои родители, может, они не венчались... не знаю. (*Достает из кармана огурец и ест.*) Ничего не знаю.

Пауза.

Так хочется поговорить, а не с кем... Никого у меня нет.

Вишневый сад

Входит Лопахин. Шарлотта тихо напевает песенку.

Гаев. Счастливая Шарлотта: поет!

Шарлотта (берет узел, похожий на свернутого ребенка).

Мой ребеночек, бай, бай...

Слышится плач ребенка: «Уа, уа!..»

Замолчи, мой хороший, мой милый мальчик.

«Уа!.. уа!..»

Мне тебя так жалко!

(Бросает узел на место.)

Вишневый сад

Шарлотта. Прошу внимания, еще один фокус. (Берет со стула плед.) Вот очень хороший плед, я желаю продавать... (Встряхивает.) Не желает ли кто покупать?

Пищик (удивляясь). **Вы подумайте!**

Шарлотта. Ein, zwei, drei! (Быстро поднимает опущенный плед.)

За пледом стоит Аня; она делает реверанс, бежит к матери, обнимает ее и убегает назад в залу при общем восторге.

Любовь Андреевна (аплодирует). Bravo, bravo!..

Шарлотта. Теперь еще! Ein, zwei, drei!

Поднимает плед; за пледом стоит Варя и кланяется

Вишневый сад

Любовь Андреевна. Детская, милая моя, прекрасная комната... Я тут спала, когда была маленькой... *(Плачет.)* И теперь я как маленькая... *(Целует брата, Варю, потом опять брата.)* А Варя по-прежнему все такая же, на монашку похожа. И Дуняшу я узнала... *(Целует Дуняшу.)*

Гаев. Поезд опоздал на два часа. Каково? Каковы порядки?

Шарлотта *(Пищикю)*. Моя собака и орехи кушает.

Пищик *(удивленно)*. **Вы подумайте!**

Вишневый сад

Гаев (*ничего ей не отвечает, только машет рукой; Фирсу, плача*). Вот возьми... Тут анчоусы, керченские сельди... Я сегодня ничего не ел... Столько я выстрадал!

Дверь в бильярдную открыта; слышен стук шаров и голос Яши: «Семь и восемнадцать!» У Гаева меняется выражение, он уже не плачет.

Устал я ужасно. Дашь мне, Фирс, переодеться. (*Уходит к себе через залу, за ним Фирс.*)

Пищик. Что на торгах? Рассказывайте же!

Любовь Андреевна. Продан вишневый сад?

Лопухин. Продан.

Любовь Андреевна. Кто купил?

Лопухин. Я купил.

Пауза.

Любовь Андреевна угнетена; она упала бы, если бы не стояла возле кресла и стола. Варя снимает с пояса ключи, бросает их на пол, посреди гостиной, и уходит

Чехов - Станиславскому

«Лопухина надо играть не крикуну, не надо, чтобы это непременно был купец. Это мягкий человек. Когда я писал Лопухина, то думалось мне, что это Ваша роль Лопухин, правда, купец, но порядочный человек во всех смыслах, держаться он должен вполне благопристойно, интеллигентно, не мелко, без фокусов, и мне вот казалось, что эта роль, центральная в пьесе, вышла бы у Вас блестяще»

Вишневый сад

Лопухин. Вишневый сад теперь мой! Мой! *(Хохочет.)* Боже мой, господи, вишневый сад мой! Скажите мне, что я пьян, не в своем уме, что все это мне представляется... *(Топочет ногами.)* Не смейтесь надо мной! Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется... Это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности... *(Поднимает ключи, ласково улыбаясь.)* Бросила ключи, хочет показать, что она уж не хозяйка здесь... *(Звенит ключами.)* Ну, да все равно.

Слышно, как настраивается оркестр.

Вишневый сад

- ▶ Эй, музыканты, играйте, я желаю вас слушать! Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья! Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь... Музыка, играй!
- ▶
- ▶ *Играет музыка. Любовь Андреевна опустилась на стул и горько плачет.*
- ▶
- ▶ *(С укором.)* Отчего же, отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь. *(Со слезами.)* О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастная жизнь

Вишневый сад

Варя. Петя, вот они, ваши калоши, возле чемодана. *(Со слезами.)* И какие они у вас грязные, старые...

Трофимов *(надевая калоши).* Идем, господа!..

Гаев *(сильно смущен, боится заплакать).* Поезд... станция... Круазе в середину, белого дуплетом в угол...

Любовь Андреевна. Идем!

Лопухин. Все здесь? Никого там нет? *(Запирает боковую дверь налево.)* Здесь вещи сложены, надо запереть. Идем!..

Аня. Прощай, дом! Прощай, старая жизнь!

Трофимов. Здравствуй, новая жизнь!.. *(Уходит с Аней.)*

Варя окидывает взглядом комнату и не спеша уходит. Уходит Яша и Шарлотта с собачкой.

Лопухин. Значит, до весны. Выходите, господа... До свидания!.. *(Уходит.)*

Любовь Андреевна и Гаев остались вдвоем. Они точно ждали этого, бросаются на шею друг другу и рыдают сдержанно, тихо, боясь, чтобы их не услышали.

Гаев *(в отчаянии).* Сестра моя, сестра моя...

Любовь Андреевна. О мой милый, мой нежный прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..

Чайка

Аркадина. Все-таки... Пожалуй, на костюм я еще могу, но чтоб за границу... Нет, в настоящее время и на костюм не могу. *(Решительно.)* Нет у меня денег!

Сорин смеется.

Нет!

Сорин *(насвистывает)*. Так-с. Прости, милая, не сердись. Я тебе верю... Ты великодушная, благородная женщина.

Аркадина *(сквозь слезы)*. Нет у меня денег!

Сорин. Будь у меня деньги, понятная вещь, я бы сам дал ему, но у меня ничего нет, ни пяточка. *(Смеется.)* всю мою пенсию у меня забирает управляющий и тратит на земледелие, скотоводство, пчеловодство, и деньги мои пропадают даром. Пчелыдохнут, коровыдохнут, лошадей мне никогда не дают...

Вишневый сад

Фирс (*подходит к двери, трогает за ручку*). Заперто. Уехали... (*Садится на диван.*) Про меня забыли... Ничего... я тут посижу... А Леонид Андреич небось шубы не надел, в пальто поехал... (*Озабоченно вздыхает.*) Я-то не поглядел... Молодо-зелено! (*Бормочет что-то, чего, понять нельзя.*) Жизнь-то прошла, словно и не жил. (*Ложится.*) Я полежу... Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего... Эх ты... **недотепа!**.. (*Лежит неподвижно.*)

Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву.

З а н а в е с .

Авторские ремарки: пауза

- ▶ "Чайка« - 32 паузы
- ▶ "Три сестры" - 60
- ▶ "Дядя Ваня" - 43
- ▶ "Вишневый сад" - 32.

Недотепа

"Недотепа" - "универсальная" категория в пьесе, в равной степени обращенная практически ко всем ее персонажам. Слово это принадлежит в пьесе Фирсу и относится и к Дуняше (забывшей приготовить сливки для кофе), и к Яше (в ответ на его спокойно-безразличное замечание: "Хоть бы ты поскорее подох"), и к самому себе ("Эх ты... недотепа!" - слова, завершающие пьесу). "Цитируя" Фирса, Раневская назовет недотепой Петю ("Вы не выше любви, а просто, как говорит наш Фирс, вы недотепа. В ваши годы не иметь любовницы!..").

НЕДО...

"Вишневый сад" - пьеса о "недотепстве" всех ее персонажей; *недопонимание, недосказанность, недоразумения* пронизывают все действие и атмосферу пьесы, недостижимость какой бы то ни было цели - единственная закономерность в том "необязательном" мире, в котором живут "недотепы". Их мир - мир неслучившихся событий, несложившихся жизней, нереализовавшихся возможностей.

А. Генис, П. Вайль

- ▶ Никто никого не понимает, мир распался, связи бессодержательны, человек заключен в стеклянную скорлупу одиночества... Чуть ли не все, что говорят в чеховских драмах, можно было бы снабдить ремаркой "в сторону"

С.Сендерович

Чеховский смысл ... подобно пружине, закручен вовнутрь, уходит вглубь, ускользает от поверхностного взгляда и выдает себя через ассоциации и намеки. Он уклончиво манифестирует себя и суггестивно скрытен. Чехов парадоксально сочетает искусство выражения и игру в прятки.

Авторские ремарки: 2 акт

- ▶ Поле. Старая, покривившаяся, давно заброшенная часовенка, возле нее колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами, и старая скамья. Видна дорога в усадьбу Гаева. В стороне, возвышаясь, темнеют тополи: там начинается вишневый сад. Вдали ряд телеграфных столбов, и далеко-далеко на горизонте неясно обозначается большой город, который бывает **виден только в очень хорошую, ясную погоду**. Скоро сядет солнце.
- ▶ Шарлотта, Яша и Дуняша сидят на скамье; Епиходов стоит возле и играет на гитаре; все сидят задумавшись. Шарлотта в старой фуражке; она сняла с плеч ружье и поправляет пряжку на ремне

Авторские ремарки: 4 акт

Декорация первого акта. Нет ни занавесей на окнах, ни картин, осталось немного мебели, которая сложена в один угол, точно для продажи. Чувствуется **пустота**. Около выходной двери и в глубине сцены сложены чемоданы, дорожные узлы и т. п. Налево дверь открыта, оттуда слышны голоса Вари и Ани. Лопахин стоит, ждет. Яша держит поднос со стаканчиками, налитыми шампанским. В передней Епиходов увязывает ящик.

Дама с собачкой

Анна Сергеевна, эта «дама с собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению, — так казалось, и это было странно и некстати. У нее опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине. — Нехорошо, — сказала она. — Вы же первый меня не уважаете теперь.

На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша.

Дама с собачкой

Однажды ночью, выходя из докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал:

— Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!

Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:

— Дмитрий Дмитрич!

— Что?

—