

Александр Николаевич
ОСТРОВСКИЙ
(1823-1886)

ПАТРИАРХ РУССКОЙ ДРАМЫ

Творческая биография

ДЕТСТВО

83.3(2Р)5-8

Л19

Лакшин, Владимир Яковлевич.

Александр Николаевич Островский /
В. Я. Лакшин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Искусство, 1982. - 308 с. - (Жизнь в
искусстве). - Текст : непосредственный.

Экземпляры: всего:3 - АБУНЛ 12(2),
к/х(1)

Николай Фёдорович Островский, отец

Любовь Ивановна Саввина, мать

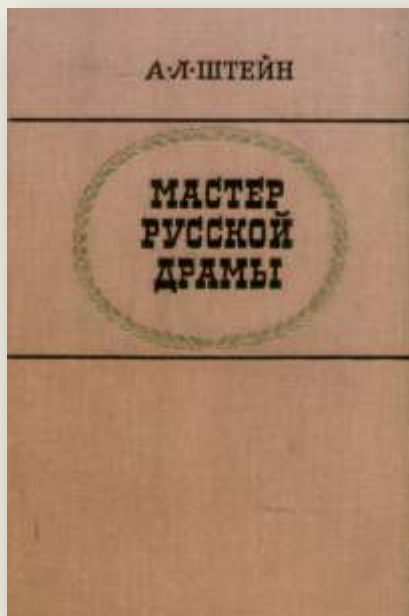

Эмилия фон Тессин, мачеха

А. Н. Островский родился **12 апреля 1823 г.** в Москве, в обособленном, но самобытном уголке города – Замоскворечье. Семья уходила корнями в духовенство: отец был сыном священника, мать – дочерью пономаря; с церковным причтом были связаны многочисленные дядюшки и тётушки. Отец предпочёл карьеру чиновника и преуспел в ней, добился положения в обществе, материальной независимости и дворянского звания. Воспитанием детей занималась мать. Благодаря ей дети (из одиннадцати детей, выжило четверо) получили хорошее домашнее образование, изучали иностранные языки, музыку, литературу.

После смерти матери отец женился вторым браком на лютеранке, что привнесло в семью некоторые европейские новшества, но для детей это было только на пользу.

ОТРОЧЕСТВО ЮНОСТЬ

83.3(2P)5-8

Ш88

Штейн, Абрам Львович.

Мастер русской драмы : этюды о творчестве Островского / А.Л. Штейн. - М. : Сов. писатель, 1973. - 431 с. - Текст : непосредственный.

Экземпляры: всего:3 - к/х(1), АБУНЛ 12(2)

Первая московская гимназия

Московский университет,
с акварели Барановского, 1848

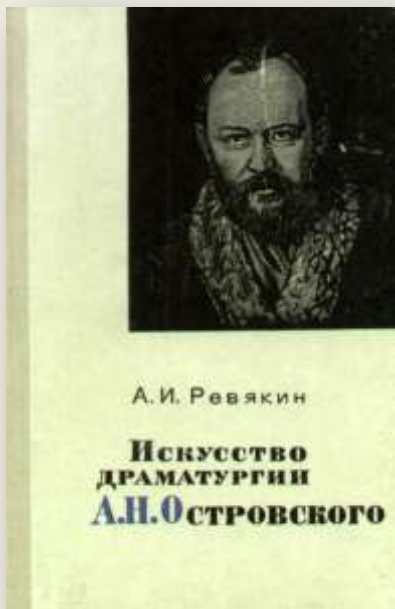

1840-е годы

С **1835 г.** учёба в Первой московской (губернской) гимназии и окончание её с отличием через пять лет. Уже в этом заведении начали обращать на себя внимание его сочинения по словесности.

По настоянию отца, по окончании гимназии следует поступление на юридический факультет Московского университета, но через два года учёбу пришлось оставить. С **1843 г.** служба в Сове́стном суде (где решали дела «по совести»), а в **1845 г.** переход в Московский коммерческий суд. Именно за восемь лет в суде увидел и изучил он все человеческие типы, отношения, уловки и драмы, все эти дела, о которых в дальнейшем скажет один из героев: *«Что ни дело, то комедия»*.

РОЖДЕНИЕ ДРАМАТУРГА

Ш5(2)5-8
Р324
Ревякин, Александр Иванович.
Искусство драматургии А. Н.
Островского / А. И. Ревякин. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Просвещение, 1974. -
334 с. : ил. - Указ.: с. 326-333. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:4 - АБУНЛ 12(3),
к/х(1)

«Я с молодости бросил всё и весь отдался искусству...»

А. Островский

Первым произведениями были «Сказание о том, как квартальный надзиратель пускался в пляс, или От великого до смешного только один шаг» и «Записка замоскворецкого жителя».

Началом же творческой биографии стала одноактная пьеса «Картина семейного счастья», которая была прочитана (по старой пушкинской традиции) в доме профессора С. П. Шевырёва. В дальнейшем драматург вспоминал:

«Самый памятный для меня день в моей жизни: 14 февраля 1847 года. С этого дня я стал считать себя русским писателем и уже без сомнений и колебаний поверил в своё призвание».

В 1849 г. в присутствии Н. В. Гоголя на вечере в доме М. П. Погодина, редактора журнала «Москвитянин», в котором до 1856 г. публиковались все новые пьесы, состоялось чтение комедии «Банкрот» («Свои люди – сочтёмся»), которая в дальнейшем была запрещена цензурой для театральной постановки, а сам автор попал под негласный полицейский надзор.

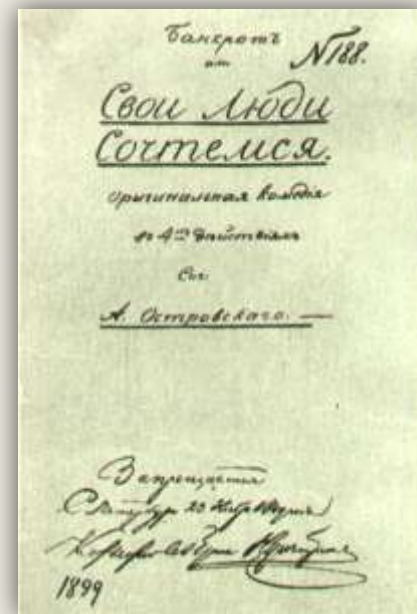
...Напрасно печатано, играть же запретить.

30 марта 1850 г. Резолюция царя Николая I на докладе особого цензурного комитета

Добиться отмены жесткого необоснованного давления удалось только после воцарения Александра II с его сравнительно либеральным курсом.

*«Самое главное, что есть талант,
а он везде слышен».* *Н. В. Гоголь*

Высокая оценка Гоголя и страстное желание писать, привели к тому, что в 1851 г., бросив службу в суде, он посвятил себя целиком литературному творчеству.

Цензурный вариант пьесы

С «СОВРЕМЕННОМ»

83.3(2P)5-8

Л80

Лотман, Л. М.

А. Н. Островский и русская драматургия его времени / Л. Лотман ; АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). - М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1961. - 360 с. - Текст : непосредственный.

Экземпляры: всего:2 - к/х(1), АБУНЛ 12(1)

«Вы наш богатырь, и я знаю и верю, что вы ещё нам покажете великую силу...»

Н. А. Некрасов

Редколлегия журнала:

И. Гончаров, И. Тургенев, Л. Толстой, Д. Григорович, А. Дружинин, А. Островский

84(2P)5

О-77

Островский, Александр Николаевич.

Гроза. Беспреданница : пьесы / А. Н. Островский. - М. : Дет. лит., 1981. - 160 с. - (Школьная библиотека). - Текст : непосредственный.

«Каждое время имеет свои идеалы, и обязанность каждого честного писателя... разрушать идеалы прошедшего, когда они отжили, опошлелись и сделались фальшивыми».
А. Островский

С 1856 г. до закрытия в 1866 г., драматург становится сотрудником журнала «Современник», на страницах которого в 1859 г. публикует драму «Гроза». За пьесу в 1863 г. он был награждён Уваровской премией и избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук, а блестящая оценка Н. А. Добролюбова закрепила за ним славу изобразителя «тёмного царства».

«Современные стремления русской жизни... находят своё выражение в Островском... Рисуя нам в яркой картине ложные отношения, со всеми их последствиями, он через то самое служит отголоском стремлений, требующих лучшего устройства».

Н. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве»

ВОЛЖСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

«Для того, чтобы быть народным писателем, мало одной любви к родине, - любовь даёт только энергию, чувство, а содержания не даёт; надобно ещё знать свой народ, сойтись с ним покорооче, сродниться. Самая лучшая школа для художественного таланта есть изучение своей народности, а воспроизведение её в художественных формах – самое лучшее поприще для творческой деятельности».

А. Островский

«С таким народом можно дело делать великое... Он чист и твёрд, как камень самоцветный».

А. Островский

В 1856 г. состоялась четырёхмесячная экспедиция с участием литераторов, задуманная Морским министерством. Цель экспедиции – изучить и описать быт, нравы и обычаи жителей, которые занимались промыслами на воде. Охватывались Урал, Каспий, Волга, Белое море, Приазовье. Драматургу для исследования достались верховья Волги.

Многое, о чём и не подозревал, довелось увидеть: и безграмотность, и недоедание, и казнокрадство, и самодурство... Результатом поездки были отчётные очерки для «Морского сборника», небольшие рассказы и задумка ряда пьес под общим названием «Ночи на Волге», но эти планы остались нереализованными. Тогда же началась работа над Волжским словарём, который позднее перерос в Словарь русского народного языка.

Волжский бурлак.
Эскиз И. Репина

1850-е годы

Волжские впечатления натолкнули на подробное исследование русской истории, особенно Смутного времени, а последующая переписка с крупным исследователем Н. Костомаровым привели к созданию «хроник в стихах» - «Козьма Захарьич Минин-Сухорук», «Воевода, или Сон на Волге», «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», «Тушино», «Василиса Мелентьева».

«...сильнее действуют на публику исторические драмы и хроники. Они развивают народное самосознание и воспитывают сознательную любовь к отечеству».

А. Островский

МАСТЕР ДРАМЫ И КОМЕДИИ

1860-е годы

«Нет дня в году, чтобы в 5-6 театрах не шла моя пьеса».

А. Островский

84(2Р)5

О-77

Островский, Александр Николаевич.

Пьесы. В 2 ч. / А. Н. Островский; [сост., послесл. А. И. Журавлевой; коммент. В. Н. Некрасова]. - М. : Просвещение, 1985. - Текст : непосредственный.

Ч. 1. - 191 с.

Ч. 2. - 240 с.

Ш6(2)5

О-771

Островский, Александр Николаевич.

Пьесы / А. Н. Островский. - М. : Дрофа, 2008. - 479 с. - (Библиотека отечественной классической литературы). - Текст : непосредственный.

84(2Р)5

О-77

Островский, Александр Николаевич.

Пьесы / А. Н. Островский. - 2-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2002. - 480 с. - (Школьная программа. Русская классика). - Текст : непосредственный.

*«Эдаким славным, вкусным, чистым русским языком
никто не писал до него».*
И. Тургенев

СЕМЬЯ

Любовь Павловна Косицкая, актриса Малого театра 1840-1860-х гг. – первая исполнительница роли Катерины, образ которой был результатом мыслей и чувств драматурга (отношения не сложились, так как оба имели семьи)

Мария Васильевна Бахметьева,
жена

Дети

Не смотря на недовольство отца, с **1849 г.** драматург жил (без венчания) с простолюдиной Агафьей Ивановной (фамилия неизвестна), но все их дети умерли. Не имевшая образования, но будучи женщиной умной, с тонкой, легко ранимой душой, она понимала драматурга и была самым первым читателем и критиком его произведений. Сам он не только не чуждался её мнений и отзывав, но охотно советовался и многое исправлял после. С Агафьей Ивановной он прожил восемнадцать лет, а в **1869 г.**, через два года после её кончины, обвенчался с актрисой М. В. Бахметьевой, которая родила ему четырёх сыновей и двух дочерей: Александра, Михаила, Марию, Сергея, Любовь, Николая. Выйдя замуж, Мария Васильевна оставила сцену и полностью занялась домашними делами.

РЫЦАРЬ ТЕАТРА

1870-е годы

«Поборники правды, чести, любви, возвышенных надежд ещё не сошли со сцены, - рыцарь ещё не побеждён окончательно, он ещё будет бороться с неправдой и злом».

А. Островский

В кругу актёров

В 1865 г. вместе с композитором Н. Г. Рубинштейном, драматургом и переводчиком К. А. Тарновским и писателем В. Ф. Одоевским организует Артистический кружок, который дал русскому театру М. П. Садовского, О. О. Садовскую, В. А. Макшеева, П. А. Стрепетову и др. Одной из причин образования этого профессионального объединения была необходимость интеллектуального развития артистов, повышение их нравственного уровня. Музыкальные вечера, театральные постановки, чтение литературных произведений, организация хора и оркестра, создание первоклассной библиотеки, весёлые маскарады и костюмированные балы – вот далеко не полный перечень того, что успел сделать кружок к моменту своего закрытия в 1883 г.

С 1870 г. бессменный председатель «Собрания русских драматических писателей», которое в 1874 г. получит статус Общества и учредит Грибоедовскую премию. Хлопоты о создании частного театра и театральных школ привели к тому, что в 1885 г. драматурга назначили заведующим репертуарной частью Малого театра.

«Сколько я страданий перенёс о театре. Я пять лет только о нём и думаю и чуть с ума не сошёл. Писал записки о частном театре, писал проекты для Императорского театра, заседал в Комиссии, исписал горы бумаги; и всё-таки меня никто не слушал, искусство падало да падало, и театр уходил от меня всё дальше и дальше. И вдруг у меня театр, мой театр, совсем мой, и я в нём полный хозяин...»

А. Островский

ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕНАТЫ

83.3(2P)5-8

М64

Мионов, Алексей Васильевич.

Великий чародей в стране берендеев.

Очерк жизни и творчества А. Н. Островского

в Щелькове / А. В. Мионов. - Ярославль :

Верхне-Волжское кн. изд-во, 1973. - 160 с. -

Текст : непосредственный.

Экземпляры: всего:1 - АБУНЛ 12

Усадьба в Щелькове

84(2P)5

О-77

Островский, Александр Николаевич.

Снегурочка / А. Н. Островский; [вступ. ст., подгот. текста, прим. Л. М. Лотмана]. - Л. : Сов. писатель, 1989. - 352 с. - (Библиотека поэта). - Текст : непосредственный.

Рабочий кабинет

Родом Островские были из костромской земли. В селе Остров Нерехтского уезда, по преданию, жили их предки, откуда и пошла фамилия. Драматург всю жизнь оставался горячим патриотом Костромы. Его всегда тянуло на эту землю, и не зря, когда отец приобрёл костромское имение Щельково, сын полюбил ездить туда на лето, а после смерти отца в 1867 г. вместе с братом выкупил имение у мачехи, сделав его своим постоянным летним домом и стал не по семейному преданию, а по роду жизни костромичом. Именно здесь создавалась значительная часть пьес.

Живописные красоты Щельково вдохновили драматурга снова обратиться к сказке (первый опыт остался незаконченным) и в **1873 г.** на свет появляется «Снегурочка». Музыка к театральному исполнению написал П. И. Чайковский. Через несколько лет Н. Н. Римский-Корсаков написал по сказке оперу.

«Снегурочка» – сказка, мечта, национальное предание, написанное, рассказанное в великолепных звучных стихах Островского. Можно подумать, что этот драматург, так называемый реалист и бытовик, никогда ничего не писал, кроме чудесных стихов, и ничем другим не интересовался, кроме чистой поэзии и романтики».

К. С. Станиславский

Сцены из спектакля

«Театр для огромного большинства публики имеет воспитательное значение; публика ждёт от него разъяснения моральных и общественных вопросов, задаваемых жизнью».
А. Островский

Ещё учась в университете, драматург был готов откликнуться на призыв В. Г. Белинского создать новый русский реалистический репертуар драматического театра, который бы отвечал запросам демократической публики. Следуя этому желанию, а также глубоко изучив мир театра, психологию и быт актёров, у него возникла мысль о реформе театрального искусства в России. Он создал новую театральную школу и целостную концепцию театральной постановки. Сущность театра Островского – это реалистическая национально-самобытная драматургия. Перед зрителем должна быть не пьеса, *«а жизнь, чтоб была полная иллюзия, чтоб он забыл, что он в театре»*. Публика должна видеть на сцене себя в зеркале искусства, при этом необходимо соблюдать высокий художественный уровень, тесно сплетая комедийное и драматическое.

Театр Островского требовал новой эстетики, новых актёров. В соответствии с этим создаётся новый ансамбль, в который входят актёры: Александр Мартынов, Сергей Васильев, Борис Самойлов, Пров Садовский, Мария Ермолова.

Спустя годы, молодой драматург Немирович-Данченко и актёр-любитель Алексеев, выбравший себе псевдоним Станиславский, решили создать новый – народный, общедоступный театр *«с теми же задачами и в тех же планах, как мечтал Островский»*.

«Литературе Вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений, для сцены создали свой особый мир. Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, русские, можем с гордостью сказать: «У нас есть свой русский, национальный театр. Он по справедливости должен называться: «Театр Островского».

И. А. Гончаров

ПОСЛЕДНИЙ АКТ

1880-е годы

В январе 1886 г. драматург получает назначение на должность заведующего репертуарной частью московских театров и начальника Театрального училища Императорских Московских театров, но с горечью понимает, что не сможет осуществить всего задуманного:

«Я достиг цели стремлений всей моей жизни и... тут же, с ужасом, ощутил, что взятая мною на себя задача мне уже не по силам... Я чувствую, что у меня не хватает сил и твёрдости провести в дело, на пользу родного искусства, те заветные убеждения, которыми я жил, которые составляют мою душу».

Всю жизнь драматурга преследовали финансовые проблемы, вынуждавшие его трудиться ещё упорнее, всё сильнее подрывая здоровье. 2 июня 1886 г. в Щелыкове он скончался от сердечного приступа.

Ш6

О-777

Островский, Александр Николаевич.

Полное собрание сочинений : В 12 т. / А. Н. Островский;

под общ. ред. Г. И. Владыкина. - М. : Искусство. - Текст : непосредственный.

Т. 1 : Художественная проза. Пьесы. 1843-1854. - 1973. - 575 с.

Т. 2 : Пьесы. 1856-1866. - 1974. - 807 с.

Т. 3 : Пьесы. 1868-1871. - 1974. - 559 с.

Т. 4 : Пьесы. 1873-1877. - 1975. - 543 с.

Т. 5 : Пьесы. 1878-1884. - 1975. - 544 с.

Т. 6 : Пьесы. 1861-1865. - 1976. - 608 с.

Т. 7 : Пьесы. 1866-1873. - 1976. - 605 с.

Т. 8 : Пьесы, написанные в соавторстве. 1876-1882. - 1977. - 431 с.

Т. 9 : Переводы и переработки. 1865-1886. - 1978. - 663 с.

Т. 10 : Статьи, записки, речи, дневники, словарь. - 1978. - 719 с.

Т. 11 : Письма. 1848-1880. - 1979. - 782 с.

Т. 12 : Письма. 1881-1886. - 1980. - 631 с. - Библиогр.: с. 6-7.

«История оставила название великих и гениальных только за теми писателями, которые умели писать для всего народа, и только те произведения пережили века, которые были истинно народными у себя дома; такие произведения со временем делаются понятными и ценными и для других народов, а наконец, и для всего света».

А. Островский

ПАМЯТЬ

83.3(2Р)5-8
0-77

А. Н. Островский в воспоминаниях современников. - М. : Худож. лит., 1966. - 631 с. - (Серия литературных мемуаров). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБУНЛ 12

«Наш, бесспорно, первый драматический писатель».

Н. Некрасов

«...Из всех писавших прозой по-русски после Лермонтова и Гоголя я вижу очень сильный талант только у одного драматурга – Островского».

Н. Чернышевский

«Судя по тому, как глубоко проникает взгляд писателя в самую сущность явлений, как широко захватывает он в своих изображениях различные стороны жизни, - можно решить и то, как велик его талант».

Н. Добролюбов

«Перед нами во весь рост стоит общественный деятель, которым гордиться должна страна и имя которого, на вечные времена, станет синонимом справедливости, гуманности и борьбы за свободу».

П. Невежин

«[Островский] ...несомненно общенародный в самом широком смысле писатель».

Л. Толстой

«Глубокая жизненная правда его творчества не стареет».

М. Горький

Памятник у Малого театра.
Скульптор Н. А. Андреев.
1929 бронза.

Портрет А. Н. Островского,
худ. В. Г. Перов,
1871

«...Составит ли интерес для читателей личная судьба человека, который не воевал, не дрался на дуэли, не путешествовал вокруг света, не блистал при дворе, не проматывался на рулетке, не памятен любовными приключениями, не заточался в острог, не отбывал ссылку...

В его облике нет как будто ни капли возвышенного: спокойно сидит Островский в шубейке на беличьем меху, запечатлённый точной кистью Перова, и только глаза его – голубые, умные и острые, отнюдь не самоуверенные, но выпытывающие, ненасытные, доверчивые и не дающие солгать, только эти детские глаза его – свидетели совершающейся в нём горячей внутренней жизни».

В. Лакшин