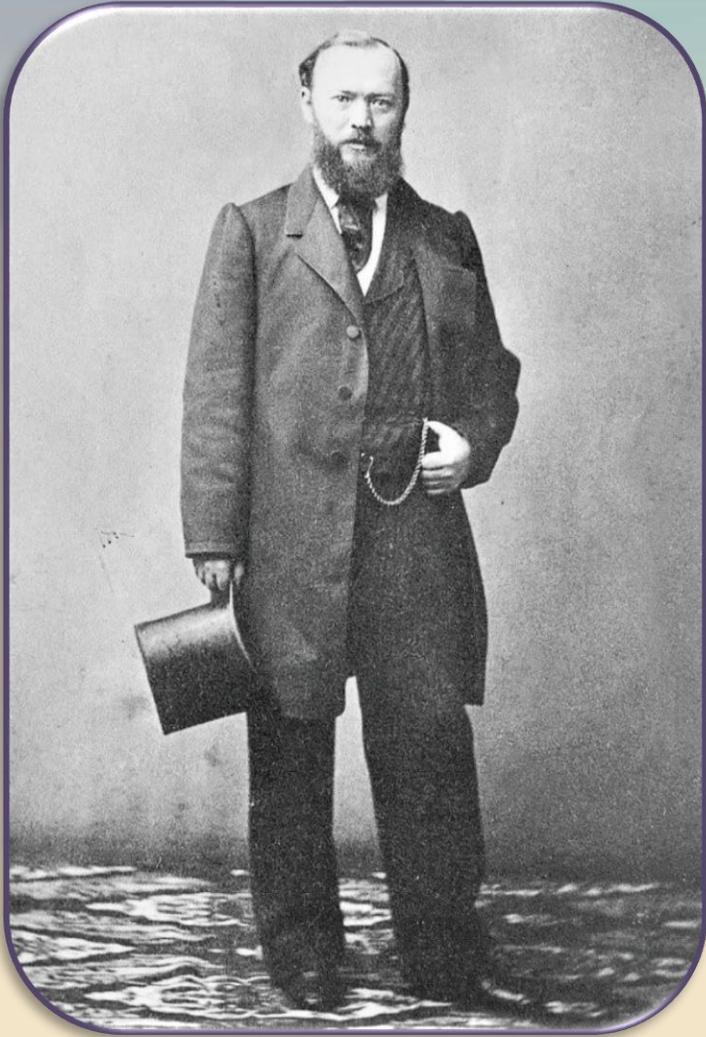

*А.Н. Островский
(1823–1886).*

*К 200-летию со
дня рождения*

Александр Николаевич Островский - драматург, литературный деятель, театральный сценарист, внесший огромный вклад в развитие отечественной литературы, театральной драматургии и режиссуры.

А.Н. Островский - основоположник национального театра. Он сочинил 47 пьес, защищал авторские права драматургов и разработал программу обучения для драматических классов.

Иван Александрович Гончаров говорил: «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».

Жизнь и творчество А.Н. Островского

Александр Николаевич Островский родился в Москве 12 апреля 1823 г. Детство и юность его прошли в старинных переулках Замоскворечья.

С малых лет Островский мог наблюдать нравы и типы Москвы, видел многочисленных странников, собиравшихся недалеко от дома Островских. Прислушивался к говору мелких торговцев, крестьян, использовавших в своей речи пословицы, прибаутки, песенки.

Москва для А.Н. Островского была родным домом. Знание российской действительности, быта различных сословий общества, народного языка – все это он почерпнул в Москве.

*Н. Ф. Островский
(1796 – 1853)*

Отец Островского, Николай Федорович, окончил Московскую духовную академию, но выбрал светскую профессию и служил чиновником в суде. Кроме этого Н. Островский занимался частной адвокатской практикой.

Мать будущего драматурга, Любовь Ивановна, вела хозяйство и занималась воспитанием детей.

Большое внимание в семье Островских уделялось домашнему образованию, изучению иностранных языков. А.Н. Островский знал французский, немецкий, греческий языки.

В раннем детстве большое влияние на Александра оказывали бабушка по матери – Наталья Ивановна и няня – Авдотья Ивановна. Бабушка обладала знанием народного языка, поверий и обычаев. Няня, Авдотья Ивановна, рассказывала Александру старинные народные сказки, которые занимали особое место в творчестве А.Н. Островского.

После смерти жены Николай Федорович женился во второй раз. Его супругой стала дочь шведского дворянина Эмили фон Тессин. Она продолжала обучать А. Островского, его брата и сестру. Эмилия Андреевна играла на рояле и поощряла музыкальные занятия Александра. До 12-летнего возраста Александр обучался дома. В 1835 г. поступил в третий класс московской первой гимназии. Там он увлекся литературой и театральным искусством, в свободное время играл в драматическом кружке.

1-я Московская гимназия

*Ф. А. Бурдин
(1826 – 1887)*

Актер Федор Алексеевич Бурдин вспоминал:
«Александр Николаевич был старше нас на три класса, и тогда уже он любил театр, часто посещал его; мы с великим удовольствием и интересом слушали его мастерские рассказы об игре Мочалова, Щепкина, Львовой-Синецкой».

В 1840 г. будущий драматург поступил на юридический факультет Московского университета. Вместо лекций ходил на спектакли, несколько раз пересдавал экзамен по римскому праву. В 1843 г. А.Н. Островского отчислили.

В 1843 г. Островский поступил чиновником в канцелярию Совестного суда, где, в основном, рассматривали семейные имущественные споры.

Будущий драматург вел протоколы заседаний. Самые интересные дела он втайне переписывал в отдельную тетрадь, там же помечал поведение и внешность истцов и ответчиков. В делах и протоколах судебных заседаний того времени можно найти множество ситуаций, конфликтов, неожиданных развязок, послуживших материалом для комедий Островского.

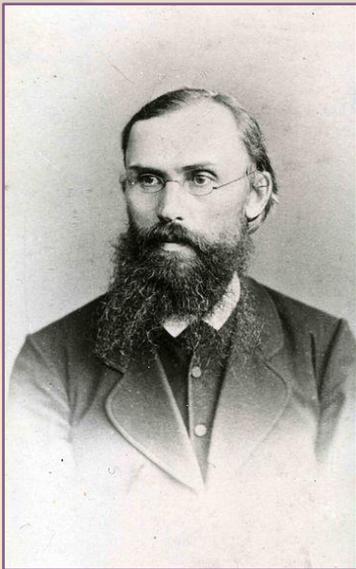
В 1847 г. в «Московском городском листке» были напечатаны сцены из комедии «Несостоятельный должник», «Картина семейного счастья» и «Записки замоскворецкого жителя». А.Н. Островский выступил как писатель яркий, самобытный, поразил новизной выведенных им характеров, типов, резкостью отрицательно-обличительного направления.

Агафья Ивановна с ребенком

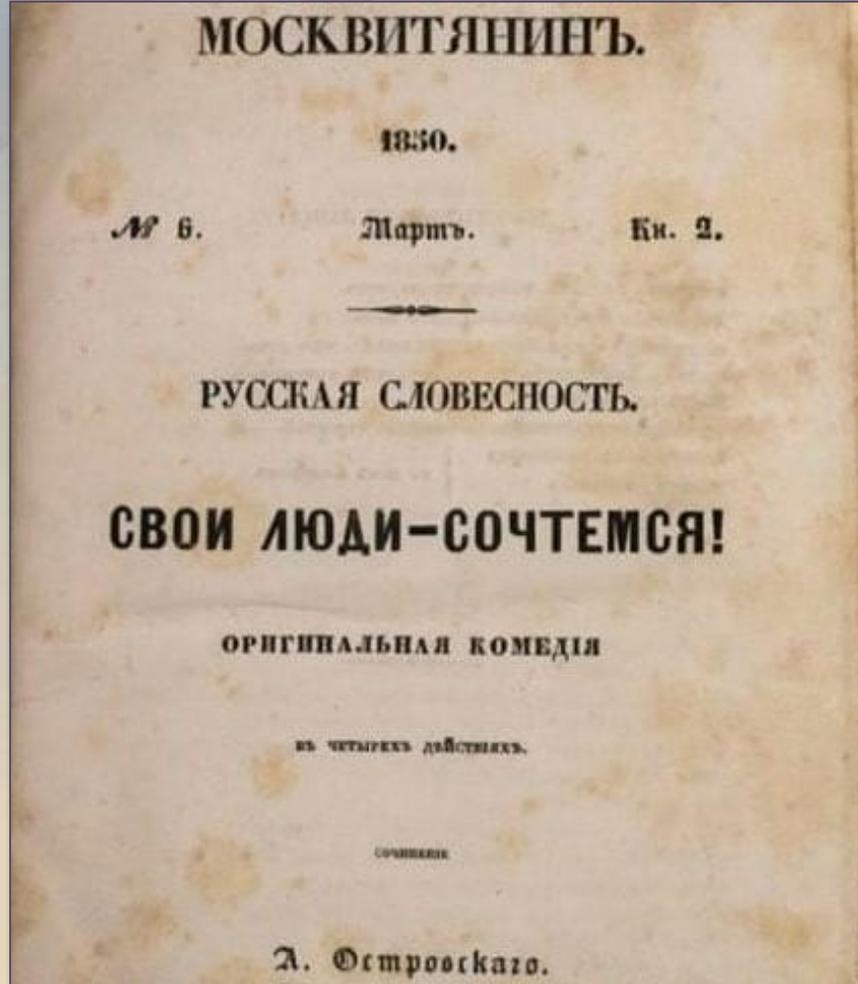
В 1849 г. наступило сложное время для А. Островского. Николай Федорович Островский полностью прекратил общение с сыном, полностью лишив его какой-либо материальной поддержки. Причиной стало недовольство отца поведением сына: его дружбой с неполезными для карьеры людьми, женитьбой на Агафье Ивановне, не принесшей, по мнению отца, ни знатного имени, ни богатого приданого. А. Н. Островский познал нужду и жил вначале службой, а позднее – литературным трудом. Но в такое непростое для А. Островского время его любовью и поддержкой была его жена Агафья Ивановна, с которой драматург познакомился в 1846 г.

Жена великого драматурга Агафья Ивановна была незаурядной личностью. Она не получила образования, но отличалась природным умом, стойким характером. У нее был хороший голос, она пела старинные народные песни и романсы. Островский читал ей свои пьесы, прислушивался к ее метким замечаниям.

С.В. Максимов
(1831-1901)

Друг семьи Сергей Васильевич Максимов вспоминал:
«Хорошо понимала она и московскую купеческую жизнь в ее частностях, чем, несомненно, во многом послужила своему избраннику. Он сам не только не чуждался ее мнений и отзывов, но охотно шел к ним навстречу, советовался и многое исправлял после того, как написанное прочитывал в ее присутствии».

Титульный лист журнала
«Москвитянин».
Выпуск №6, 1850 г.

В 1850 г. в журнале «Москвитянин» была напечатана комедия А. Островского «Свои люди – сочтемся». Тираж «Москвитянина» с пьесой стал дефицитным, так как пьеса пользовалась большой популярностью.

В 1850 г. Николай I запретил постановку пьесы и ее переиздание. Императору подали жалобу купцы. За автором пьесы был установлен полицейский надзор и Островский вынужден был подать прошение об уходе со службы.

В 1850 г. А.Н. Островский впервые выступил на страницах «Москвитянина» как автор литературно-критических статей и рецензий, в которых излагал свои эстетические взгляды на театр, на задачи художника.

Вскоре он написал для издания пьесы:

- «Утро молодого человека»,
- «Неожиданный случай»,
- «Бедная невеста».

А.Н. Островский писал: *«Бытовой репертуар, если он художественен, то есть правдив, - великое дело. Он покажет, что есть хорошего, доброго в русском человеке и что в нем дикого и грубого, с чем он должен бороться».*

В 1852 г. А.Н. Островский написал пьесу «Не в свои сани – не садись». Это было первое произведение драматурга, которое поставили на сцене. Пьеса была поставлена на сцене Малого театра в Москве. А.Н. Островский репетировал вместе с актерами и помогал им «вжиться» в роли.

Малый театр в Москве. Конец 1890-х гг. Открытка.

Главную героиню пьесы сыграла известная актриса **Любовь Никулина-Косицкая**. Александр Николаевич Островский увлекся ею, но Л. Никулина-Косицкая не ответила драматургу взаимностью, но дружба между ними продолжалась до самой смерти актрисы. Она играла в девяти постановках Островского: «Катерину» в «Грозе», Анну Ивановну в комедии «Бедность не порок» и в других.

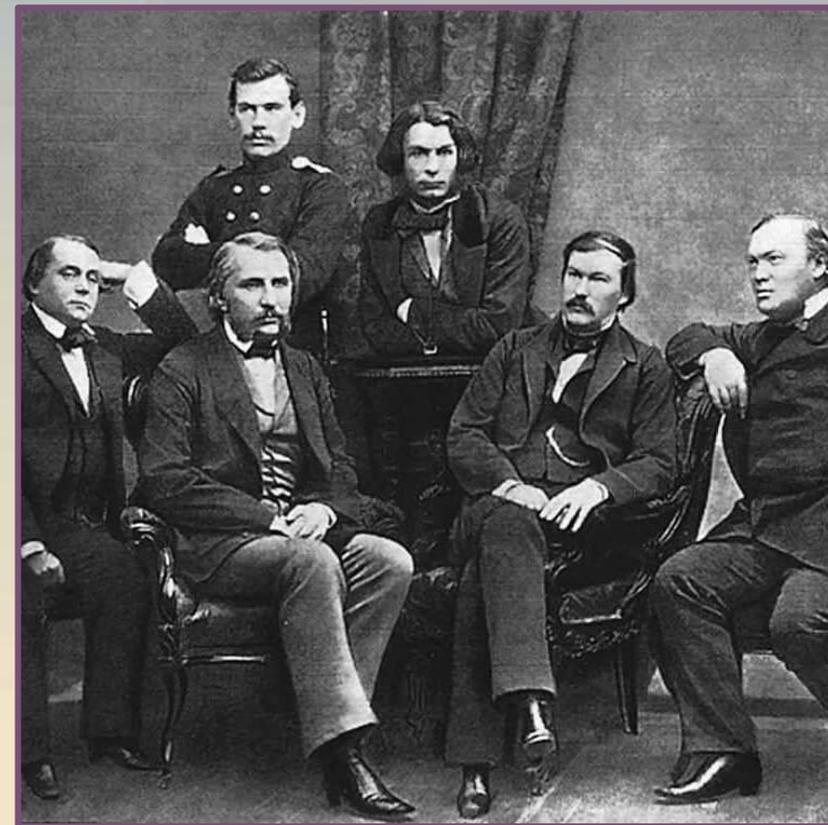
Л.П. Косицкая писала: «Я горжусь любовью вашей, но должна потерять ее, потому что не могу платить вам тем же, но потерять дружбу вашу – вот что было бы тяжело для меня, не лишайте меня этого приятного и дорогого для меня чувства».

*Л.П. Никулина - Косицкая
(1827- 1868)*

*П.М. Садовский
(1818 - 1872)*

В Малом театре А.Н. Островский подружился с актером Провом Садовским. Именно ему в 1853 г. Драматург посвятил новую пьесу «Бедность не порок». Премьера прошла в январе 1854 г., чуть раньше произведение напечатали в «Москвитяине». Это была последняя пьеса, которую опубликовало издание. В 1856 г. из-за финансовых споров с владельцем Островский уволился и вскоре перешел в журнал «Современник».

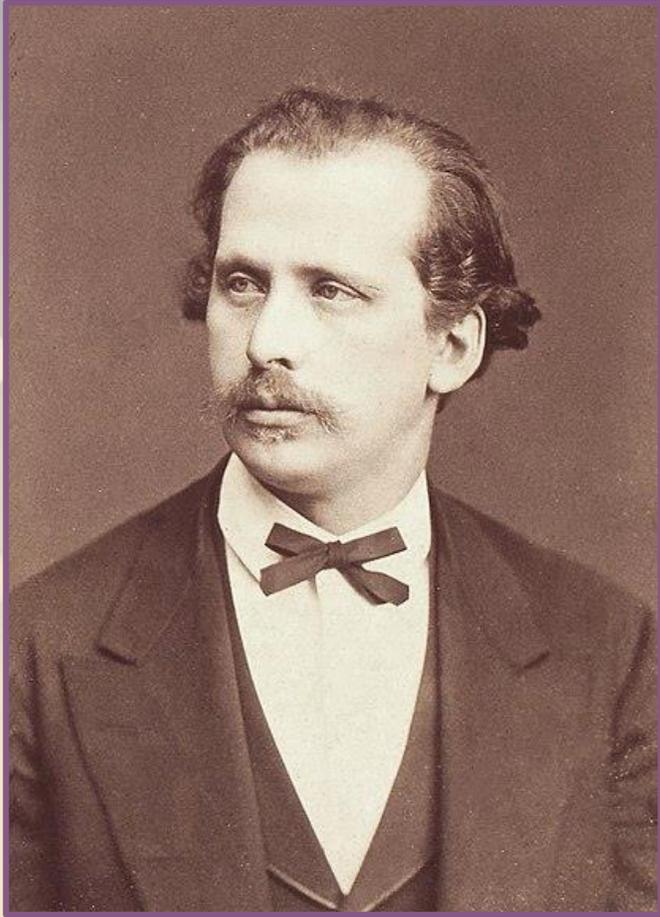
А.Н. Островский (справа) с коллегами-писателями по журналу «Современник»

Летом 1856 г. Александр Островский поехал в этнографическую экспедицию по Волге, организованную Морским министерством. Он побывал в Твери, Городце, Торжке, Ржеве и многих других городах. Это путешествие дало материал не только для путевых очерков. Картины природы, нравы, история городов – все это впоследствии нашло отражение в его творчестве.

Поездка имела огромное значение для драматурга. Он стал разносторонним исследователем края – его природы, истории, населения, обычаев, языка, экономического состояния. Островский собирал предания о замечательных людях, самоучках-изобретателях, талантливых самородках. Он начал работу над специальным словарем и записывал образные выражения, обороты речи, языковые особенности, поговорки, пословицы, песни.

Множество впечатлений, пейзажей, обычаев, услышанных фраз нашло отражение в пьесе «Гроза», за которую в 1863 г. драматург был награжден Уваровской премией.

Экспедиция по Волге была трудная и беспокойная. В Калязине с А.Н. Островским произошел несчастный случай: лошади понесли, и тарантас перевернулся. За несколько месяцев, пока драматург лежал со сложными переломами, он написал пьесу «Доходное место».

*Николай Григорьевич Рубинштейн
(1835 – 1881)*

А.Н. Островский оказал большое влияние на развитие русской национальной оперы. Он был знаком с многими композиторами. К нему обращались за советом и помощью, в нем ценили знатока народной песни и музыки.

В 1866 г. А.Н. Островский совместно с Н.Г. Рубинштейном основал в Москве «Артистический кружок», который должен был объединить деятелей искусства. Артистический кружок просуществовал восемнадцать лет. Он имел свой театр, воспитавший замечательных актеров. В 1879 г. кружком были открыты драматические курсы. Артистический кружок способствовал творческому, духовному содружеству деятелей русской культуры. Там собирались оперные артисты, музыканты, писатели, художники.

И.Е. Репин. Портрет писателя А.Ф. Писемского

Г. Венявский (1835 – 1880)

Н.Д. Кузнецов. Портрет П.И. Чайковского

В Артистическом кружке А.Н. Островский, А.Ф. Писемский и другие читали свои новые произведения, выступали пианисты, скрипачи, импровизировали Н.Г. Рубинштейн и Г. Венявский, пробовали свои силы молодые композиторы и драматические артисты. В кружке произошла встреча Островского с П.И. Чайковским.

*М.В. Васильева
(1845 – 1906)*

**12 февраля 1869 г. (после смерти А.И. Островской)
А.Н. Островский женился на артистке Малого
театра Марии Васильеве Васильевой (Бахметьевой).
После замужества М.В. Васильева оставила сцену.
Она вела хозяйство в Москве и летом в Щелькове.**

**В конце 1860-х гг. А.Н. Островский увлекся периодом
Смутного времени и написал несколько исторических драм:**

- «Тушино»;**
- «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский»;**
- «Василиса Мелентьева».**

*В.А. Серов. Портрет
М.Н. Ермоловой (1853 – 1928)*

В 1873 г. в печати появилась весенняя сказка «Снегурочка». Для драматурга это произведение было итогом длительного творческого изучения фольклора и многолетних исканий, размышлений.

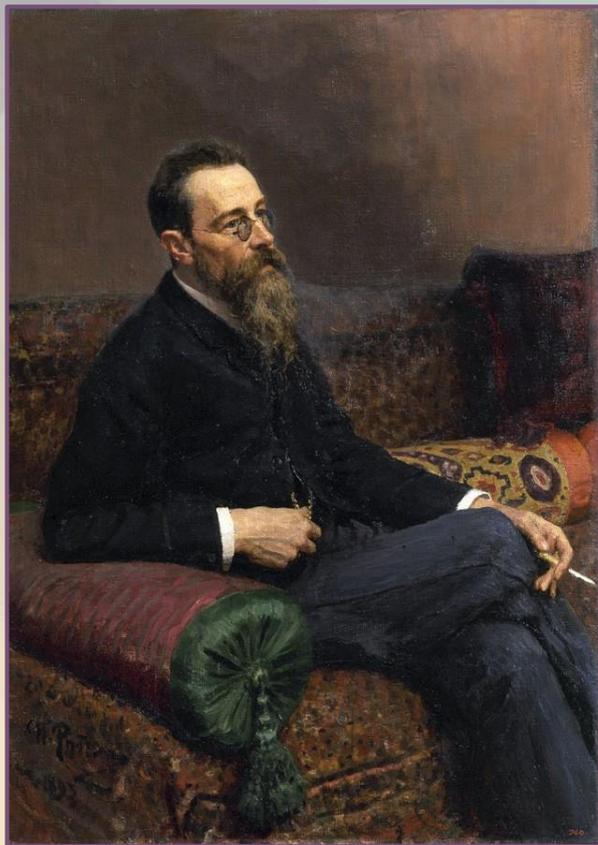
В первой постановке «Снегурочки» 11 мая 1873 г. на сцене Малого театра в Москве играли артисты, составившие эпоху в истории театра: М.Н. Ермолова, Г.Н. Федотова, И.В. Самарин, В.И. Живокини и другие.

*Г.Н. Федотова
(1846 – 1925)*

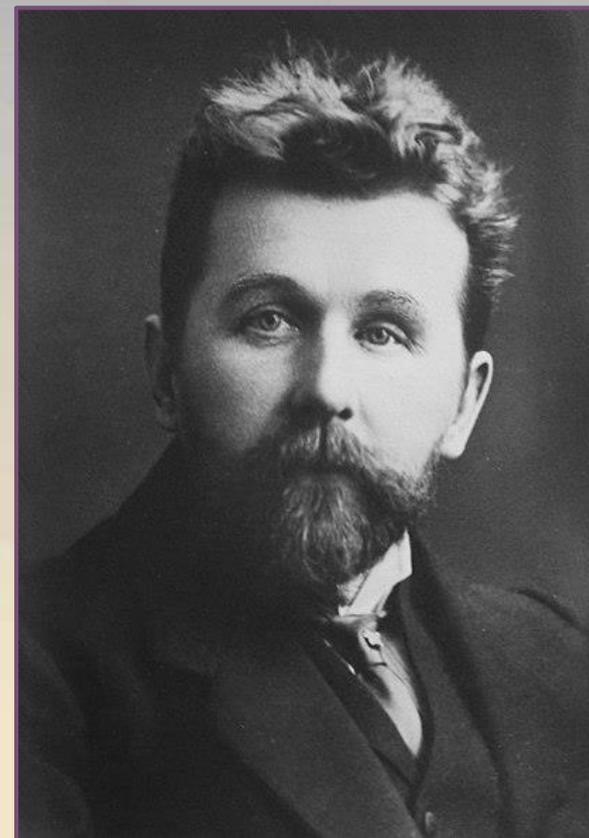

*И.В. Самарин
1817 - 1885*

*И.Е. Репин. «Портрет
Н.А. Римского-Корсакова»*

Композиторы прониклись поэтическим очарованием сказки. П.И. Чайковский первый написал музыку к пьесе. Огромным событием в истории русской классической оперы явилась «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова, законченная в 1881 г. В 1900 г. А.Т. Гречанинов написал музыку к «Снегурочке» для постановки Московского Художественного театра.

*А.Т. Гречанинов
(1864 – 1956)*

В.М. Васнецов. Снегурочка. 1899.

«Снегурочка» А.Н. Островского находит отражение и в живописи и в театрально-декорационном искусстве. Например, интересна история создания картины Виктора Васнецова «Снегурочка». Эта картина была создана Виктором Васнецовым по мотивам одноименного домашнего спектакля Абрамцевского кружка по пьесе Александра Островского (1882 г.). Несколько лет спустя в Русской частной опере Саввы Мамонтова был поставлен оперный спектакль «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова (1885 г.). Обе постановки шли в оформлении Васнецова. Идея спектакля в абрамцевском содружестве родилась в один из вечеров в мамонтовском доме, когда читали по ролям очень популярную в то время в Москве пьесу. Поэтический мир «весенней сказки» Островского, основанный на русских фольклорных образах, так захватил участников кружка, что было решено ставить пьесу на любительской сцене, и Васнецов, никогда не думавший до этого, по его словам, «касаться театра, постановки и игры», взялся за оформление спектакля. Неожиданно для него постановка стала не только самым «задушевым» его произведением, но и открытием нового направления в русском театрально-декорационном искусстве, сыгравшем важную роль в эволюции русского искусства второй половины XIX века.

Эскизы декораций и костюмов В.М. Васнецова
к опере Н.А. Римского-Корсакова

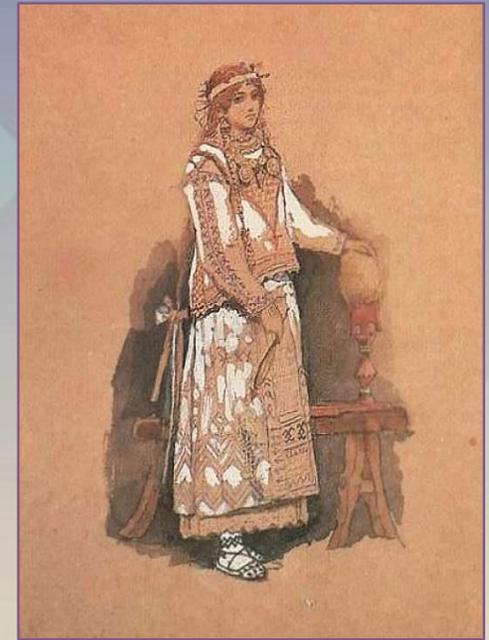
Палаты царя Берендея

Красная горка в волшебном царстве Берендея

Мизгирь

Снегурочка

Заречная слободка «Берендеевка»

Премудрый царь Берендей

Весна

Пьесы, написанные с 1874 по 1878 гг.:

- «Поздняя любовь» ;
- «Трудовой хлеб»;
- «Волки и овцы»;
- «Богатые невесты»;
- «Правда - хорошо, а счастье лучше»;
- «Последняя жертва».

По-прежнему у драматурга много сил отнимали постановки пьес в Петербурге и Москве. Состояние драматических столичных театров не удовлетворяло его и внушало ему опасения за будущее русской сцены.

Пьесы, созданные Островским в 70-80-х годах написаны с мастерством и блеском.

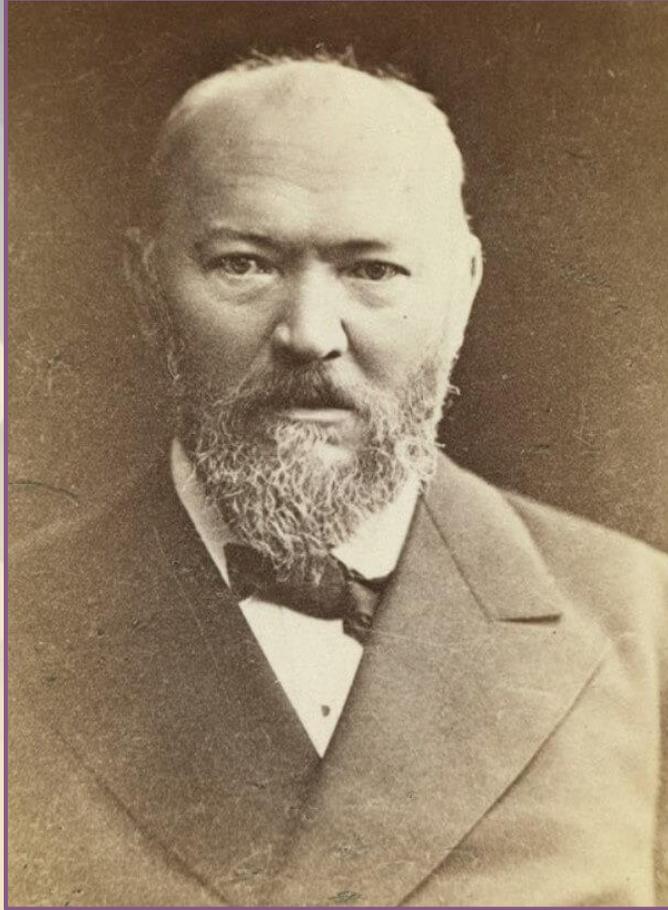
Он ввел в драматургию такие образы, мотивы и характеры, типичные для российской действительности конфликты, которые поставили его произведения на уровень лучших произведений классической литературы XIX века.

Он создал новые нормы и правила, новые законы драматургического искусства.

Поэтика А.Н. Островского была подчинена задаче воспроизведения жизни.

Он считал, что жизнь является источником драматических коллизий и ситуаций. Задача Островского в его произведениях – показать людей разного чина и звания, их идеалы, крушение этих идеалов. Он вводит параллельные сюжетные мотивы и эпизодические персонажи в свои пьесы с целью наиболее полного, наглядного, образного раскрытия основной идеи.

Произведения драматурга не являются пьесами одного героя. Образы всех основных действующих лиц пользуются равным вниманием А.Н. Островского. Он передает их характер, психологию, мастерски пользуясь богатейшей сокровищницей русского языка, народной поэзии, лексики различных социальных и профессиональных групп и сословий. «*Чародей слова*», как называл его М. Горький, он пользуется и музыкальными особенностями речи - напевностью, ритмом, повторами, широко применяя пословицы, поговорки, образные поэтические выражения.

А.Н. Островский

1 января 1886 г. А.Н. Островский вступил в должность начальника репертуара императорских московских театров. Он стремился осуществить планы по преобразованию театра, поднять уровень драматического искусства, укрепить реализм, народность, национальную самобытность русского театра, создать народную русскую оперу. Его беспокоил низкий уровень театрально-декорационного искусства. Островский анализирует каждый спектакль Большого и Малого театров, обсуждает достоинства пьес, игру артистов, отмечает малейшие промахи. Он изучает вкусы зрителя, следит за тем, какая публика посещает спектакли.

Произведения А.Н. Островского сыграли огромную роль в развитии русской культуры второй половины XIX века. Композиторы П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, А.Т. Гречанинов, А.С. Аренский писали оперную и программную симфоническую музыку на сюжеты драматурга.

*П.А. Федотов
(1815 – 1852)*

Современник и друг Островского, художник П.А. Федотов написал свои картины «Разборчивая невеста», «Сватовство майора», «Утро чиновника, получившего первый крест» под влиянием новых социально-обличительных мотивов и образов, созданных драматургом.

П.А. Федотов. Сватовство майора

П.А. Федотов. Утро чиновника, получившего первый крест

Александр Николаевич Островский – уникальный человек и талантливый драматург, творчество которого многогранно и подобно кристаллу. Его произведения навсегда вошли в золотой фонд русской классики и справедливо занимают важное место. Сменяют друг друга года, десятилетия, столетия, но пьесы А.Н. Островского по-прежнему актуальны и интересны зрителю, их продолжают ставить на сцене ведущие театры страны. Это произведения на все времена.

Список использованной литературы:

Печатные издания:

- 1. Дубинская А. А.Н. Островский. Очерк жизни и творчества/ А. Дубинская; Акад. наук СССР. – Москва. – Изд-во Акад. Наук СССР, 1951. – 280 с.*
- 2. Лобанов М.П. Александр Островский/ М.П. Лобанов. – Москва: Молодая гвардия, 1989. – 400 с. – (Жизнь замечательных людей. Вып.7 (587))*

Интернет-источники:

- 1. <http://www.culture.ru/persons/8173/aleksandr-ostrovskii>*
- 2. <https://biograph.online/aleksandr-ostrovskij/>*
- 3. <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/10898>*

Изображения из Сети «Интернет», использованные в презентации:

Фон для презентации заимствован из сети «Интернет» в разделе «Яндекс. Картинки»

Фотографии:

1. Фото Н. Островского (<http://museumschelykovo.ru/products/item.aspx?pid=670>)
2. Фото 1-ой Московской гимназии («Яндекс. Картинки»)
3. Портрет Ф.А. Бурдина (https://ru.wikipedia.org/wiki/Бурдин,_Федор_Алексеевич)
4. Фото первой жены драматурга Агафьи Ивановны (<https://biograph.online/aleksandr-ostrovskij/>)
5. Фото С.В. Максимова (https://ru.wikipedia.org/wiki/Максимов,_Сергей_Васильевич)
6. Фото титульного листа журнала «Москвитянин» («Яндекс. Картинки»)
7. Фото А.Н. Островского:
 - 1 слайд: «Яндекс. Картинки»
 - 2 слайд: <https://biograph.online/aleksandr-ostrovskij/>
 - 11 слайд: <https://kostromka.ru/zontikov/reshem/165.php>
 - 28 слайд: <https://biograph.online/aleksandr-ostrovskij/>
8. Фото Малого театра в Москве ([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Москва._Малый_театр_в_конце_1890-х_гг.\(отк.\)_Фон-Гиргенсон_001_e1.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Москва._Малый_театр_в_конце_1890-х_гг.(отк.)_Фон-Гиргенсон_001_e1.jpg))

9. Фото П. Садовского

([https://ru.wikipedia.org/wiki/Садовский,_Пров_Михайлович_\(старший\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Садовский,_Пров_Михайлович_(старший)))

10. Фото Л.П. Никулиной-Косицкой

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Косицкая,_Любовь_Павловна)

11. Фото сотрудников журнала «Современник»

(<https://www.gctm.ru/event/programma-blizhniy-krug-a-n-ostrovskogo-iz-tsikla-chitaem-ostrovskogo/>)

12. Фото Н. Рубинштейна (https://ru.wikipedia.org/wiki/Рубинштейн,_Николай_Григорьевич)

13. Фото Г. Венявского (https://ru.wikipedia.org/wiki/Венявский,_Генрик)

14. Фото М.В. Островской (Бахметьевой)

(<http://museumschelykovo.ru/products/item.aspx?pid=680>)

15. Фото Г.Н. Федотовой (<https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/empire/272884/bio/>)

16. Фото И.В. Самарина (https://ru.wikipedia.org/wiki/Самарин,_Иван_Васильевич)

17. Фото А.Т. Гречанинова (https://ru.wikipedia.org/wiki/Гречанинов,_Александр_Тихонович)

Репродукции картин художников:

- 1. Портрет А.Ф. Писемского. Художник И.Е. Репин
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Писемский,_Алексей_Феофилактович)**
- 2. Портрет П.И. Чайковского. Художник Н.Д. Кузнецов
(<https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8460>)**
- 3. Портрет М.Н. Ермоловой. Художник В.А. Серов
(<https://www.tretyakovgallery.ru/collection/portret-m-n-ermolovoy/>)**
- 4. Портрет композитора Н.А. Римского-Корсакова. Художник И.Е. Репин
(<https://rusmuseum.bm.digital/article/896652660797105008/plejlist-hudozhnika>)**
- 5. Портрет П.А. Федотова (https://ru.wikipedia.org/wiki/Федотов,_Павел_Андреевич)**
- 6. П.А. Федотов. Сватовство майора (<https://www.tretyakovgallery.ru/collection/svatovstvo-mayora/>)**
- 7. П.А. Федотов. Утро чиновника, получившего первый крест.
(<https://www.tretyakovgallery.ru/collection/svezhiy-kavaler-utro-chinovnika-poluchivshego-pervyy-krestik/>)**
- 8. В.М. Васнецов. Снегурочка (<https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/10898>)**
- 9. Эскизы декораций В.М. Васнецова к опере Н.А. Римского-Корсакова
https://renesans.ru/russian_artist/vasnecov/snegurocha.shtml**
- 10. Эскизы костюмов к опере «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова
<https://museumsworld.ru/vvasnetsov/sneg0.html>**

Спасибо за внимание!

Презентацию подготовила Терешенкова Е.А.