

Тема урока: «Символы в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад»

Ход урока:

I. Произведения А.П. Чехова – исключительно сложный и интересный объект для анализа. Чехов видит за мелочами жизни их общее значение, и за деталью-символом в художественном мире писателя скрывается сложное психологическое, социальное и философское содержание. В его произведениях все значимо, насыщено мыслью и чувством: от заглавия до финала, от авторских интонаций до «фигур умолчания». Дерзновенность чеховского новаторства, масштабность его открытий иногда трудно понять и оценить в полной мере потому, что чеховское мастерство лишено броских и эффектных примет, внешние его проявления довольно скромны. Между тем едва ли не каждый новаторский прием Чехова лежит в основании многих замечательных традиций, продолжающихся и успешно развивающихся в течение вот уже целого столетия в отечественной и мировой литературе. Одним из таких приемов является широкое использование символики, особенно заметное в пьесе «Вишневый сад».

- Что же такое символ? Какова его роль в художественном произведении?

II. Символ в художественном произведении.

Символ – многозначный иносказательный образ, основанный на подобию, сходстве или общности предметов и явлений жизни. В символе может быть выражена система соответствий между разными сторонами действительности (миром природы и жизнью человека, обществом и личностью, реальным и ирреальным, земным и небесным, внешним и внутренним). В символе тождество или сходство с другим предметом или явлением не является очевидным, не закреплено словесно или синтаксически.

Образ-символ многозначен. Он допускает, что у читателя могут возникнуть самые разнообразные ассоциации. Кроме того, значение символа чаще всего не совпадает со значением слова – метафоры. Понимание и толкование символа всегда шире уподоблений или метафорических иносказаний, из которых он складывается.

Символический образ может возникнуть как результат использования самых разнообразных образных средств.

Можно выделить два основных типа символов. Первые имеют опору в культурной традиции. Они часть культуры, для их построения писатели используют язык, понятный более или менее осведомленному читателю. Конечно, каждый такой символ приобретает индивидуальные смысловые оттенки, близкие писателю, важные для него в конкретном произведении: «море», «корабль», «парус», «дорога». Вторые создаются без опоры на культурную

традицию. Такие символы возникали на основе смысловых отношений внутри одного литературного произведения или ряда произведений (например, образ Прекрасной Дамы в ранних стихотворениях Блока).

Правильное толкование символов способствует глубокому и верному прочтению художественных текстов. Символы всегда расширяют смысловую перспективу произведения, позволяют читателю на основе авторских подсказок выстроить цепь ассоциаций, связывающую различные явления жизни. Писатели используют символизацию для того, чтобы разрушить иллюзию жизнеподобия, нередко возникающую у читателей, подчеркнуть многозначность, большую смысловую глубину создаваемых ими образов.

Кроме того, символы в произведении создают более точные, емкие характеристики и описания; делают текст более глубоким и многогранным; позволяют затронуть важные проблемы, не афишируя это; вызывают у каждого читателя индивидуальные ассоциации.

Роль символа в художественном тексте трудно переоценить.

III. Вещественные символы.

К вещественным символам относятся бытовые детали, которые неоднократно повторяясь, приобретают характер символов.

В пьесе «Вишнёвый сад» - это символ ключей. Так, в первом действии автор указывает на, казалось бы, незначительную деталь в образе Вари: «Входит Варя, на поясе у нее связка ключей». В приведенной ремарке Чехов подчеркивает роль ключницы, домоправительницы, хозяйки дома, избранную Варей. Она чувствует себя в отчете за всё, что происходит в имении.

Неслучайно Петя Трофимов, призывая Аню к действию, говорит ей выбросить ключи: «Если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны, как ветер» (второе действие).

Символику ключей Чехов искусно использует и в третьем действии, когда Варя, услышав о продаже имения, бросает ключи на пол. Этот её жест объясняет Лопахин: «Бросила ключи, хочет показать, что она уж не хозяйка здесь...» По мнению Т. Г. Ивлевой, Лопахин, купивший имение, отнял его у домоправительницы.

Еще один вещественный символ хозяина есть в «Вишнёвом саде». На всём протяжении пьесы автор упоминает о портмоне Раневской, например, «Глядит в портмоне» (второе действие). Увидав, что денег осталось мало, она случайно роняет его и рассыпает золотые. В последнем действии Раневская отдает свой кошелек мужикам: «Гаев. Ты отдала им свой кошелек, Люба! Так нельзя! Любовь Андреевна. Я не смогла! Я не смогла!» В этом же действии бумажник появляется в руках Лопахина, хотя читателю с самого начала пьесы известно, что он не нуждается в деньгах.

В художественном мире драматургии Чехова можно выделить ряд образов-символов, которые неразрывно связаны с идеей дома, эти символы начинают выполнять не функцию объединения, а разъединения, распада, разрыва с семьей, с домом.

Реальные символы.

В пьесе «Вишнёвый сад» для повышения идейно-смысловой значительности, художественной убедительности и эмоционально-психологической напряженности широко применяется также реальная символика. Она таится как в заглавии, так и в обстановке. Цветущий сад первого акта – это не только поэзия дворянских гнезд, но и красота всей жизни. Во втором действии часовенка, окруженная большими камнями, когда-то бывшими, по-видимому, могильными плитами и далёкие очертания большого города, который «*виден только в очень хорошую, ясную погоду*» символизируют соответственно прошлое и будущее. Бал в день торгов (третье действие) указывает на легкомысленность и непрактичность владельцев сада. Обстоятельства отъезда, опустошенность дома, остатки мебели, которая «*сложена в один угол, точно для продажи*», чемоданы и узлы бывших владельцев характеризуют ликвидацию дворянского гнезда, окончательную гибель изжившего себя дворянско-крепостнического строя.

Словесные символы.

Раскрывая социально-психологическую сущность действующих лиц, показывая их внутренние отношения, Чехов нередко обращается к средствам косвенного значения слова, к его многозначности, многосмысленности. Оттачивая свои глубоко реалистические образы до символов, писатель часто применяет способы словесной символики. Например, в первом действии Аня и Варя говорят о продаже имения, а в это время в дверь заглядывает Лопухин, мычит («*ме-е-е*») и тут же уходит. Это появление Лопухина и его шутовское насмешливо-издевательское мычание явно многозначительно. Оно, по сути дела, предвещает все будущее поведение Лопухина: ведь именно он купил вишнёвый сад, стал его полновластным владельцем и грубо отказался от Вари, терпеливо ждавшей его предложения. Несколько позже Раневская, взяв у Вари телеграммы из Парижа, рвет их, не читая, и произносит: «С Парижем кончено...» Этими словами Любовь Андреевна говорит о том, что решила окончить кочевую жизнь вне родной земли, и о том, что безвозвратно порвала со своим «содержанцем». Эти слова – своеобразный итог рассказа Ани о богемном образе жизни её матери в Париже. Они демонстрируют радость, с которой Раневская возвращается домой. Тот же Лопухин после речи Гаева, обращенной к шкафу, произносит только «Да...» Но в этом слове и удивление перед наивным ребячеством Гаева, и презрительное осуждение его легкомыслия, глупости.

Во втором действии Аня и её мать задумчиво повторяют одну фразу: «Епиходов едет», но каждая вкладывает в нее совершенно иной, многозначительный смысл, связанный с их пониманием жизни и раздумьями о ней. Явно

многозначительны, реально символичны и слова Трофимова: «Да, восходит луна. *(Пауза.)* Вот оно, счастье, вот оно идет, подходит все ближе и ближе, я уже слышу его шаги». Трофимов имеет здесь в виду не свое личное счастье, а приближающееся счастье всего народа, он высказывает веру в близкое торжество правды. Но на мысли о всенародном благополучии его наводит появление именно переменчивой луны, которая всегда была символом обмана. Так показывается несбыточность надежд студента. Реально-символический смысл имеют в его устах и такие слова, как «яркая звезда», «долг». Особенно глубокий смысл Трофимов вкладывает в свое утверждение: «Вся Россия – наш сад» (второе действие). В этих словах раскрылась его пламенная любовь к Родине, его преклонение перед всем тем, что в ней есть великого, прекрасного, стремление изменить ее к лучшему и преданность ей.

С утверждением Трофимова явно перекликаются слова Ани в третьем действии: «Мы насадим новый сад, роскошнее этого». Этими словами героиня говорит о создании жизни на совершенно новых началах, где не будет корыстной борьбы за своё личное, где все люди будут равны и счастливы, наслаждаясь общим садом, цветущим и плодоносящим на радость каждому человеку.

Звуковые символы.

В произведениях А. П. Чехова символический подтекст приобретают не только вещи, предметы и явления окружающего мира, но и аудио и визуальный ряд. За счет звуковых и цветовых символов писатель достигает наиболее полного осмысления своих произведений читателем.

Так, крик совы во втором действии несет реальную угрозу. Иллюстрацией этого могут служить слова старика-лакея Фирса: «Перед несчастьем тоже было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь».

Большое место в драматургии Чехова занимают звуки музыки. Таков, например, звук, завершающий первое действие: «Далеко за садом пастух играет на свирели. Трофимов идет через сцену и, увидев Варю и Аню, останавливается. <...> Трофимов (в умилении). Солнышко мое! Весна моя!» Высокий, чистый и нежный звук свирели является здесь, прежде всего, фоновым оформлением нежных чувств, испытываемых персонажем.

Т. Г. Ивлева отмечает, что «семантическая значимость звуковой ремарки в последней комедии Чехова становится, пожалуй, наиболее высокой». Драма наполнена звуками. Свирель, гитара, еврейский оркестр, стук топора, звук лопнувшей струны сопровождают едва ли не каждое значительное событие или образ персонажа.

Во втором действии тревогу героев вызывает неожиданный звук – «точно с неба, звук лопнувшей струны». Каждый из героев по-своему пытается определить его источник. Лопахин считает, что это далеко в шахтах сорвалась бадья. Гаев думает, что это крик цапли, Трофимов – филина. Раневской стало неприятно, а Фирсу этот звук напомнил времена «перед несчастьем».

Но странный звук второй раз упоминается в заключительной ремарке к пьесе. Он заслоняет звук топора, символизирующий гибель старой России.

Таким образом, звук лопнувшей струны и стук топора служат воплощением надвигающейся беды и неотвратимости гибели и играют важную роль в пьесе Чехова. С помощью звуков раскрываются те грани сценического действия, которые не могут быть переданы словесно.

Цветовые символы.

Из всего многообразия цветов в пьесе «Вишнёвый сад» Чехов использует только один – белый, по-разному применяя его на всем протяжении первого действия.

«Гаев (отворяет другое окно). Сад весь белый».

При этом сад в пьесе еще только назван, показан лишь за окнами, как намечена, но не конкретизирована потенциальная возможность его гибели. Белый цвет – предощущение визуального образа. О нём неоднократно говорят герои произведения: «Любовь Андреевна. Весь, весь белый! О сад мой! Направо, на повороте к беседке, белое деревце склонилось, похоже на женщину... Какой изумительный сад! Белые массы цветов».

При том, что сам сад практически скрыт от нас, его белый цвет проявляется на протяжении всего первого действия в виде цветowych пятен – деталей костюмов персонажей, которые с ним непосредственно связаны и судьба которых полностью зависит от судьбы сада: «Лопухин. Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке»; «Входит Фирс; он в пиджаке и белом жилете»; «Фирс надевает белые перчатки»; «Шарлотта Ивановна в белом платье, очень худая, стянутая, с лорнеткой на поясе проходит через сцену».

Т.Г. Ивлева, ссылаясь на письма писателя К.С. Станиславскому, приходит к выводу, что «Эту особенность сценической реализации образа сада – цветовой игры - предполагал, вероятно, и сам Чехов». Через цветowych пятна показано единение героев с садом и зависимость от него.

Символика заглавия.

Символично уже само заглавие произведения. Первоначально Чехов хотел назвать пьесу «Вишневый сад», но затем переставил ударение. К. С. Станиславский, вспоминая этот эпизод, рассказывал, как Чехов, объявив ему о перемене заглавия, смаковал его, «напирая на нежный звук ё в слове «вишнёвый», точно стараясь с его помощью обласкать прежнюю красивую, но теперь ненужную жизнь, которую он со слезами разрушал в своей пьесе. На этот раз я понял тонкость: «Вишневый сад» - это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но «Вишнёвый сад» дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад растет и цветет для прихоти, для глаз избалованных эстетов».

Но почему символ уходящего, отживающего – вишнёвый сад – это олицетворение поэзии и красоты? Почему новое поколение призвано губить, а не использовать красоту прошлого? Почему эта красота связана с «недотёпами» - Раневской, Гаевым, Симеоновым-Пищиком? Заглавие «Вишнёвый сад» обозначает бесполезную красоту отжившего, а также узкособственнические, эгоистичные стремления его хозяев. Сад, ранее приносивший огромный доход, выродился. Аня преодолевает в себе этот эгоизм: «Я уже не люблю вишнёвого сада, как прежде». Но будущее тоже принимает образ сада, только более роскошного, способного доставлять радость всем людям, а не только избранным. В заглавие внесено одновременно конкретное и обобщённо-поэтическое содержание. Вишнёвый сад не только – характерная принадлежность дворянской усадьбы, но и олицетворение Родины, России, её богатств, красоты, поэзии. Мотив гибели сада является лейтмотивом пьесы: «Вишнёвый сад ваш продается за долги» (первое действие), «22 августа будет продаваться вишнёвый сад» (второе действие), «Вишневый сад продан», «Приходите все смотреть, как Ермолай Лопухин хватит топором по вишнёвому саду» (третье действие). Сад все время в центре внимания, через отношение к нему раскрывается большинство образов в пьесе. Для старого Фирса он символизирует барское раздолье, богатство. В его отрывочных воспоминаниях о той поре, когда вишнёвый сад давал доходы («Денег было») (первое действие), когда знали способы, как мариновать, сушить, варить вишню, - рабское сожаление об утрате барского благополучия. Для Раневской и Гаева сад тоже является олицетворением прошлого, а также предметом дворянской гордости (и в «энциклопедическом словаре упоминается про этот сад») (первое действие), созерцательного любования, напоминанием об ушедшей молодости, утраченном беззаботном счастье. Для Лопухина в саду «замечательно... только то, что он очень большой», «в умелых руках» сможет давать огромный доход. Вишнёвый сад и у этого героя вызывает воспоминания о прошлом: здесь дед его и отец были рабами. Но с ним связаны у Лопухина и планы на будущее: разбить сад на участки, сдавать в аренду под дачи. Сад становится теперь для Лопухина, как прежде для дворян, предметом гордости, олицетворением его силы, его господства. Дворянство вытесняется буржуазией, ей на смену идут демократы (Аня и Трофимов), в этом - движение жизни. Для студента же вишнёвый сад – символ крепостнического уклада жизни. Герой не разрешает себе любоваться красотой сада, без сожаления расстается с ним и внушает такие же чувства юной Ане. Его слова «Вся Россия – наш сад» (второе действие) говорят об обеспокоенности героя судьбой своей страны, об отношении Трофимова к её истории. Вишнёвый сад в какой-то мере символичен для каждого из героев, и это является важным пунктом характеристики.

IV. Заполнение таблицы.

<p>Вещественные символы.</p>	<p>Ключи – символ хозяйки дома. «Входит Варя, на поясе у неё связка ключей» (действие I и II), «Трофимов. Если у вас есть ключи... бросьте и уходите...» (действие III).</p> <p>Портмоне – символ хозяина дома. «... глядит в портмоне...» (действие II), «Гаев. Ты отдала свой кошелек... . Так нельзя! Любовь Андреевна. Я не смогла! Я не смогла» (действие IV), «Лопухин (достаёт портмоне)» (действие IV).</p> <p>Букет цветов – символ единения с природой. «Епиходов. ... Вот садовник прислал, говорит, в столовой поставить» (действие I).</p>
<p>Реальные символы</p>	<p>Часовенка – символизирует прошлое. «... старая, покривившаяся, давно заброшенная часовенка, ... и старая скамья» (действие II).</p> <p>Очертания города – символизирует будущее. «... большой город, ... виден... в ясную погоду» (действие II).</p> <p>Бал в день торгов – указывает на легкомыслие и непрактичность владельцев сада. «Любовь Андреевна. ...и бал мы затеяли некстати...» (действие III).</p> <p>Остатки мебели, чемоданы, узлы – характеризуют ликвидацию дворянского гнезда, гибель дворянско-крепостнического строя. «... сложена в один угол, точно для продажи» (действие IV).</p>
<p>Словесные символы</p>	<p>Мычание – предваряет будущее поведение Лопухина. «Ме-е-е» (действие I).</p> <p>«С Паржем кончено...» - говорит о разрыве с прошлой кочевой жизнью (действие II).</p>

	<p>«Да...» - удивление перед ребячеством и презрительное осуждение легкомыслия (действие II).</p> <p>«Да, восходит луна. (Пауза) Вот оно счастье...» - вера в торжество правды, хотя луна символ обмана (действие II).</p> <p>«Вся Россия - наш сад» - олицетворяет любовь к родине (действие II).</p> <p>«Мы засадим новый сад, роскошнее этого» - символизирует создание новой жизни на новых началах (действие III).</p> <p>«В дорогу!... Прощай, старя жизнь!» - показано истинное отношение Раневской к родине, к усадьбе, в частности, к Шарлотте и Фирсу. Поиграли и бросили (действие III),</p>
Звуковые символы	<p>Крик совы – несет реальную угрозу.</p> <p>«Фирс. Перед несчастьем тоже так было; и сова кричала, и самовар гудел бесперечь» (действие II).</p> <p>Звук свирели – фоновое оформление нежных чувств, испытываемых персонажем.</p> <p>«Далеко за садом пастух играет на свирели. ... Трофимов (в умилении) Солнышко моё! Весна моя! (действие I).</p> <p>Звук лопнувшей струны – воплощение надвигающейся беды и неотвратимость гибели.</p> <p>«Вдруг ..., звук лопнувшей струны, замирающий, печальный» (действие II).</p> <p>Звук топора – символизирует гибель дворянских усадеб, гибель старой России.</p> <p>«Слышно, как вдали стучат топором по дереву» (действие IV).</p>
Словесные символы	<p>Белый цвет – символ чистоты, света, мудрости.</p> <p>«Гаев (отворяет другое окно). Сад весь белый» (действие I),</p> <p>«Любовь Андреевна. Весь, весь белый! О мой сад!» (действие I),</p>

	<p>Цветовые пятна – детали костюма персонажей. «Лопехин. Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке» (действие I), «Шарлотта Ивановна в белом платье ... проход через сцену» (действие II), «Любовь Андреевна. Посмотрите... в белом платье!» (действие I), «Фирс. Надевает белые перчатки» (действие I).</p>
Символы заглавия	<p>Вишневый сад – деловой коммерческий сад, приносящий доход. Вишнёвый сад – дохода не приносит, хранит в своей цветущей белизне поэзию барской жизни. Цветет для прихоти, для глаз избалованных эстетов. На образе – символе сада сосредоточены все элементы сюжета: завязка – «.. вишневый сад ваш продается за долги, на двадцать второе августа назначены торги...». кульминация - сообщение Лопехина о продаже вишневого сада. развязка - «О, мой милый, мой нежный, прекрасный сад! ... Моя жизнь, моя молодость, счастье моё, прощай!...» Символ постоянно расширяет семантику. Для Раневской и Гаева сад – это их прошлое, символ молодости, благополучия и былой изящной жизни. «Любовь Андреевна (глядит в окно на сад). О, моё детство, чистота моя! ... (Смеётся от радости). ... О, сад мой! После темной, ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя...». Для Лопехина сад – источник получения прибыли. «Ваше имение находится только в двадцати верстах от города, возле прошла железная дорога, и если вишнёвый сад и землю разбить на</p>

	дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое двадцать тысяч в год дохода». Для Пети Трофимова сад – символ России, Родины. «Вся Россия. Наш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных мест...» Цветущий сад – символ чистой, непорочной жизни. Вырубка сада – уход и конец жизни.
--	---

V. Выводы:

Чехов в пьесе «Вишнёвый сад» использовал практически весь спектр символических выразительных средств: звуковую, реальную, словесную символику. Это помогает ему создать объемное художественное полотно, яркое и сценичное, со своим «подводным течением», изображающее гибель дворянских гнезд.

Искусство писателя, демократическое в самом высоком смысле этого слова, ориентировалось на обыкновенного человека. Автор доверяет уму, тонкости читателя, способности откликнуться на поэзию, стать сотворцом художника. Каждый находит в произведениях Чехова что-то свое. Поэтому он читаем и любим до сих пор.

VI. Задание:

Написать сочинение на тему «События в пьесе глазами сада».

Литература:

1. Семанова М.Л. . Чехов – художник. Москва: Просвещение, 1976.
2. Ревякин А.И.. «Вишневый сад» А.П. Чехова. Москва: Учпедгиз, 1960.
3. Гейдеко. В.А. А. Чехов и Ив. Бунин. Москва: Советский писатель, 1976.
4. Тюпа В.И. Художественность чеховского рассказа. Москва: Высшая школа, 1989.
5. Полоцкая Э.А. Пути чеховских героев. Москва: Просвещение, 1983.
6. Чехов А.П. Избранные сочинения, в 2-х томах, Бердников Г., Примечания Пересыпкиной В. Москва: Художественная литература, 1979.
7. Новый иллюстрированный энциклопедический словарь. Москва: Большая Российская энциклопедия, 2000.
8. Аверинцев С.С. София Логос. Словарь. Киев: Дух і Літера, 2001.
9. Бердников Г. Чехов-драматург. Москва: Искусство, 1957.
10. Ивлева Т.Г. Автор в драматургии А.П. Чехова. Тверь: Твер.гос.ун-т., 2001