Анализ пьесы У. Теннесси «Стеклянный зверинец»

Автор – Шалагинова Анастасия Валерьевна, студентка КОГПОАУ «Вятский колледж культуры».

Руководитель – Метелев Андрей Владимирович, преподаватель КОГПОАУ «Вятский колледж культуры».

Проблема полноценной жизни, а не бездумного существования, свободы внутренней и внешней, смысла жизни, волновали раньше и продолжают волновать людей сейчас. Существовала философия экзистенциализма, которая утверждала, что, когда человек поднимается над бездумным проживанием - он понимает, что большинство его ценностей, ориентиров и жизненных отношений - ошибочны. Экзистенция - центральная категория экзистенциальной философии (Киркегор, Ясперс, Хайдеггер, Сартр, Марсель, Камю и др.), обозначающая прежде всего уникальное и непосредственно переживаемое человеческое существование.

Значительное место в философии экзистенциализма занимает постановка и решение проблемы свободы, которая определяется как «выбор» личностью одной из бесчисленных возможностей. Человек же постигает свою сущность в течение всей жизни и несет ответственность за каждое совершённое им действие, не может объяснять свои ошибки «обстоятельствами».

Так и герои Теннесси Уильямса стоят перед этой проблемой - перед проблемой обоснованности существенных, жизненно важных решений: в пьесе «Стеклянный зверинец» сюжет отражает трудную ситуацию и способ ее преодоления человеком. При этом Уильямс с самого начала отказывается от утверждения, что выбор в той или иной ситуации должен быть однозначным. Нет, поступать можно по-разному, говорит автор. Но все дело в том, где и как искать обоснование принимаемого решения.

И действительно, с первого взгляда решение Тома уйти из дома, бросить стареющую мать и сестру-калеку, будучи единственным кормильцем в семье, выглядит бесчеловечным. Но вполне логичным, и зритель полностью его оправдывает. Просто герои «Стеклянного зверинца» не в силах взглянуть в лицо сегодняшней правде о самих себе. Так и Аманда с каким-то истерическим бодрячеством цепляется за прошлое и далекое, так и хромоножка Лаура безнадежно замкнулась в своем игрушечном мирке, так и Том ищет романтику в кино.

Тема «иллюзий и действительности», если брать широко, - одна из центральных в новой мировой драме. И по сей день откликается во многих судьбах, независимо от возраста и национальности человека. По мере развития капиталистических отношений, ведущих к обесчеловечиванию, к отчуждению личности, по мере утраты самоценности каждого отдельно взятого индивида, у людей появлялось осознание прогрессирующей неспособности влиять на историю. У всех порой возникает определенное психологическое состояние - ощущение разрыва между сущим и возможным, стремление отвернуться от реальности, уйти в бесплодную мечту. А кто-то, как и герои Уильямса, проживает с этим ощущением всю жизнь.

В пьесе «Стеклянный зверинец» Теннесси Уильямса удивительно чутко ощущается конфликтность материала, который каждодневно поставляют ей будни. Пристальному анализу писателя подлежат не только ситуации, лежащие в основе драматических конфликтов, но и то состояние умов, которое служит предпосылкой различных притяжений и отталкиваний. Если драмы создаются крупными дарованиями, то они прежде всего являют собой чувственное бытие умонастроений и мировосприятий общества, вызвавшего их к жизни.

Сент-Луис 30-х годов XX века, квартирка в многоклеточном доме-улье, занимаемая стареющей Амандой Уингфилд и ее детьми - Лаурой и Томом; на старомодной этажерке в гостинной Лаурины хрупкие стеклянные зверушки - это образное средоточие откровенно условной драмы, которая движется по видимости легко, даже грациозно, быстро сменяя ситуации и то подергиваясь туманной поэтической дымкой, то высвечиваясь яркими цветовыми пятнами. Один из персонажей, Том, является одновременно комментатором происходящего - пьеса, собственно, его воспоминание.

Смятенные герои пьесы «Стеклянный зверинец» тоскуют об утраченных идеалах утонченной духовной красоты, погруженные в бездны своего внутреннего мира. «Жизнь - это тайна, которую нельзя понять и объяснить в категориях разума и логики, ибо категории убивают жизнь; только чуткая интуиция может уловить жизнь, и лишь из рук в руки можно, не растеряв, передать эту тайну», - эти слова Лоуренса вооружили художнические взгляды Уильямса, стремящегося отражать в драматургии «не присущее человеку чувство достоинство, а присущее ему чувство раздвоенности».

Зрителей всегда будет манить сложный таинственный мир бытия, «спрятанный от глаз», он сокровенен и неразрешим. Текст пьесы - лишь тень спектакля, к тому же довольно нечеткая.

Авторская мысль отдает явное предпочтение поэтическому, внутреннему действию перед тем, что лежит снаружи, на поверхности сюжета, всегда крепко сколоченного драматургом. Произведения Уильямса сразу включают зрителя в осмысление художнического видения писателя, постоянно испытывающего духовные терзания по поводу нравственной несостоятельности мира, в котором он живет.

Все люди так или иначе противостоят жестокости, насилию, кошмарам и безумию современной действительности, спасая свое достоинство и не покоряясь - даже когда становятся жертвой, даже когда безумие этого мира поражает и его самого. Порой это бывает очень непросто. И тогда люди начинают прятаться, бродить по воспоминаниям прошлого, создавать волшебные нереалистичные миры, грезить светлым будущим. Так же, как и герои пьесы.

Таким образом, «Стеклянный зверинец» Уильямса представляет собой контуры универсальной ситуации жизни общества. Пьеса цепляет своей глубиной и тонкостью психологизмом.

Идея литературного (драматургического) произведения

«Стеклянный зверинец» - пьеса о человеческом одиночестве, о людях-беглецах и эфемерности иллюзий. Том покидает семью, Аманда пытается вернуть прошлое, а Лора «бежит от жизни в стеклянный зверинец». Герои неотвратимо обнаруживают свою нежизнеспособность в конфликте с реальностью. Обнажая беззащитных героев Уильямс исполнен к ним искреннего сочувствия.

Это пьеса о выборе. При этом Уильямс с самого начала отказывается от утверждения, что выбор в той или иной конфликтной ситуации должен быть однозначным. Нет, поступать можно по-разному, говорит автор. Но все дело в том, где и как искать обоснование принимаемого решения.

«Ловушка», в которую поймала Тома жизнь, - это вставшая перед ним дилемма: или самопожертвование, или свобода. А компромисс может быть только с собственной совестью.

Жестокая абсурдность дилемм Аманды и Тома в том, что они, ненавидя жестокость, отрицая ее умом и сердцем, должны быть сознательно жестоки: не приемля философии жестокости, оба следуют ее логике. Так мы открываем в пьесе «пушку в цветах».

В пьесе Теннесси Уильямса название «Стеклянный зверинец» несет в себе идейное содержание. Название является «ключом интерпретации», т.е. несет в себе образность, смысловую нагрузку, символику. Такой зверинец - стеклянный - живым не может быть. В этом заложено теоретическое противоречие. Неразрешимость этой проблемы. Только приняв решение и начав действовать, человек может изменить жизнь. Не бывает правильных решений, но сделав выбор, придется за него отвечать и чем-то жертвовать.

Идея литературного (драматургического) произведения: в любом случае человек имеет право выбирать свой путь. Но свобода выбора только добавляет ответственности. Ведь у каждого выбранного пути есть свои блага, но, чтобы их получить, придется чем-то жертвовать.

Тема литературного (драматургического) произведения

В пьесе Теннесси Уильямса название «Стеклянный зверинец» несет в себе тематическое содержание. Но кроме этого является и «ключом интерпретации».

Герои Уильямса пытаются найти баланс между реальностью и иллюзиями. С одной стороны, волшебный «стеклянный» мир может спасти, укрыть человека от жестоких реалий современного общества, но, с другой стороны, он может поглотить человека целиком, заставить забыть о настоящем, разучить по-настоящему жить, бороться, творить.

Для американцев проблема иллюзий и действительности, самообмана и прозрения, не сбывающихся надежд и невыполненных обещаний имеет особое, можно сказать историческое, значение. Американская мечта о республике свободных и равных постепенно обнаружила свою несостоятельность, и в результате «в течение ста пятидесяти лет серьезные американские писатели несут бремя ее краха. Одни боролись с собственной совестью, другие враждовали с обществом, но так или иначе всех мучило противоречие между мечтой и реальностью».

Таким образом, проанализировав название, формулируется тема данной пьесы - иллюзии и действительность.

Конфликт литературного (драматургического) произведения

Так же, как и в любой другой пьесе у Уильямса не один конфликт. На поверхности лежит любовный конфликт. Заботливая мать Аманда уговаривает своего сына Тома разыскать визитера для дочки Лоры. А приходит к ним в гости Лорина школьная звезда Джим О’Коннор, в которого она была влюблена в юности. Вначале Джим пытается понять девушку, найти причину ее зажатости и скромности. Затем молодой человек проникается Лорой. И вот он уже очарован ее искренностью и нежностью. Джим признается ей в любви, но вдруг «вернувшись на землю», говорит, что между ними ничего не может быть. Выдумав себе невесту, визитер скрывает тот факт, что места для Лоры в его будущем просто нет. Но вовсе не на основе этого конфликта написана пьеса.

Социально-бытовой, общественный конфликт можно увидеть, если посмотреть чуть глубже. Эпоха рыночных отношений - эпоха больших возможностей, вопрос самореализации сейчас стоит наиболее остро. Автор размышляет о том, как жить человеку в буржуазном обществе, в самой основе своей враждебной личности, внутренней свободе человека, где все подогнано под стандарты, а успех измеряется лишь количеством материальных благ. В таком обществе люди практичные, сильные подчиняют своей воле тех, кто обладает более тонкой конструкцией души и для этого общества становится непрактичным.

Философский конфликт пьесы довольного легко прочитывается. Проблема выбора, поиск правильного пути.

Идейный конфликт представлен столкновением идеалов и взглядов на жизнь разных героев. Аманда пытается навязать детям свои идеалы, побуждая Тома на продвижения по карьерной лестнице и пытаясь выдать Лору замуж. Хотя Том и Лора совсем не разделяют ее взглядов, а скорее наоборот.

Психологический и символический конфликты переплетаются между собой. Глубокий психологизм помогает раскрыть образы каждого из героев. Они противостоят друг другу. Но проблема и истинный конфликт находится на двух других гранях, которые сплелись между собой. Внутренний конфликт каждого отдельного героя, вызванный и отражающий конфликт всего общества. И Аманда, и Лора, и Том живут в вымышленных мирах совсем далеких от реальности.

И по окончании пьесы конфликт должен быть разрешенным. В финальном монологе Том все же решает конфликт. Суровая реальность оказалась сильнее. Она совсем разрушила жизни и судьбы Аманды и Лоры. А Том, сбежав из дома, так и не нашел той свободы, а оказался навечно запертым мыслями в стеклянном зверинце.

Жанр литературного (драматургического) произведения

«Стеклянный зверинец» Теннесси Уильямса относится к жанру психологическая драма. Это самый трудный жанр, ведь именно он описывает человека в наибольшей полноте.

Пьеса Теннесси Уильямса во многом автобиографична, исследователи отмечают, что у Уингфилдов были вполне реальные прототипы - сам Томас Лейнер (настоящее имя писателя), его мать Эдвина и сестра Роуз. Возможно поэтому «Стеклянный зверинец» - самая лиричная и эмоциональная пьеса драматурга.

Жанр спектакля «Стеклянный зверинец»

Жанр - пьеса-воспоминание. Сам автор в пометках к пьесе указывает время, как «сейчас и в прошлом». «Стеклянный зверинец» - это воспоминание самого Теннесси Уильямса о своей жизни, о своей семье, отраженные в данной пьесе. Себя он заключил в образ Тома, который пишет, читает и поясняет выдержки из своей автобиографической пьесы зрителю. Это получается, как пьеса в пьесе. Выдержать жанр воспоминаний помогает не только Том, существующий в разных действительностях и временах, но и художественное, музыкальное и световое оформление спектакля.

Атмосфера спектакля «Стеклянный зверинец»

Будучи воспоминанием, в спектакле создается призрачная атмосфера легкой грусти и ностальгии. Уже заходя в зал, зрителя пронизывают звуки скрипки, которая является одним из главных создателей атмосферы. Тусклое освещение сцены, прозрачный лабиринт, редкие блики софитов на стеклянном лабиринте, почти полное отсутствие твердых декораций и предметов бутафории, живая музыка, история семьи и события, происходящие в мировой истории - все это создает ощущение реалистичности и отстраненности.

С первых слов из монолога героя зритель чувствует не только его боль, но и боль всего того времени. Революции, фашизм, Герника, миллионы сломанных судеб, миллионы несчастных людей. Но этот воздух не давит, он не тяжелый. В спектакле присутствует легкость, хрупкость, эфемерность. Душа спектакля хоть и изранена, но светла. Такая атмосфера создается благодаря образам героя, каждого из которых по-своему жалко. Они все одинокие, живущие иллюзиями романтики, благородные и ранимые люди. Чувствуется их сильное стремление спрятаться от жестокости жизни в придуманном мире.

Темпо-ритм спектакля «Стеклянный зверинец»

Средний темпо-ритм спектакля обусловлен жанром. Весь спектакль лишь воспоминания Тома. Все действия выглядят как легкий сон, как в дымке, как в тумане. Конечно, есть события, раны от которых не заживут никогда. Том, как и его семья, переживает их особенно сильно, в них темпо-ритм увеличивается до энергичного, связанного с борьбой за свое счастье. Темпо-ритм повышается и уменьшается в зависимости от действий героев.

Но есть одна интересная особенность, зверинец стеклянный и живым быть не может. Темпо-ритм зверинца оправдывают персонажи. Аманда и Том бегут без оглядки, не видя ничего вокруг себя. Том пытается сбежать из семьи, Аманда мечтает вновь вернуться в прошлую жизнь. Вечно приподнятый дух Джима и его стремления находят себя в энергичном темпо - ритме. Лора хоть и по жизни очень тихая и забитая девушка, в данных сценах ее пытаются достать из «скорлупки». И она тоже начинает свой бег в свой стеклянный мир. Стеклянность же этого зверинца можно увидеть в темпо-ритме всего спектакля, наблюдая как будто через стекло. Это, с одной стороны, несколько отдаляет и обобщает саму историю, но усиливает трагически-печальное звучание красивого и мелодичного спектакля. В создании необходимого темпо-ритма спектакля помогает музыкально-шумовое, художественно-техническое и мизансценическое решение спектакля.

Мизансценическое решение спектакля «Стеклянный зверинец»

Для погружения зрителя в атмосферу еще до начала спектакля за последним полотном в левой части у задника стоит мужчина и играет на скрипке, так он простоит весь спектакль, он не только портрет, но и болезненное воспоминание об отце, давно покинувшего семью. Движется он лишь на уровне третьих кулис, показывая тем самым третье временное пространство. Сам же спектакль начинается с выхода мужчины с чемоданами из зала – это Том и его очередной переезд. Он начинает доставать свои вещи в правой части авансцены. Это первое временное пространство – «Сейчас». Отсюда, из своего кабинета Том и будет вести повествование. Как отец не может заходить в квартиру, на центр сцены, так и остальные герои не могут заходить на авансцену. Все они лишь воспоминание, они лишь герои его пьесы, пусть и автобиографической.

Далее группа мизансцен в квартире, которые строятся лишь с четырьмя стульями и полотнами. Так подчеркивается не реалистичность происходящего. В первой сцене так же есть мизансцена, где Аманда, вспоминая молодость, разыгрывает целый спектакль о своем прошлом, заставляя детей участвовать в нем. Том танцует, примеряя разные образы маминых визитеров, Лора стоит сбоку, пританцовывает. В спектакле есть ряд мизансцен, где Лора играет в свой стеклянный зверинец. На переднем плане в центре сцены стоит маленький столик, а на нем поднос с игрушками. На сцене полумрак, она окрашена в синий. Перед столиком на полу сидит Лора. Мизансцена построена таким образом, что вызывает у зрителя ощущение хрупкости и затрагивает душу каждого сидящего в зале.

Во второй сцене разоблачения Лоры все мизансцены выстраиваются на контрасте двух женщин. То Лора сидит на стуле за тканью так, что виден лишь один ее силуэт. В то время как Аманда выглядывает то с одной то с другой стороны. А то наоборот, виден за стеклом лишь силуэт матери. Такая мизансцена помогает увидеть зрителю все страдания героини.

В спектакле есть мизансцены, где какой-либо герой выходит лицом к залу, сделав шаг таким образом, чтоб немного натянуть на себя ткань. Так они стремятся увидеть жизнь, они смотрят на зрителя из своего стеклянного зверинца.

Во время антракта герои продолжают существовать на сцене, Том сидит в кабинете за печатной машинкой. Аманда переодевает Лору, пересматривает коробки, ища что-то подходящее, подшивает на ней платье.

Наконец на сцене появляются Том и Джим. Действие идет на двух планах. На переднем - истерика Лоры и гнев на нее матери, а на заднем - приятельский разговор двух друзей. Сейчас органза выступает в качестве двери.

После ряда мизансцен, показывающих знакомство и ужин. Кульминационной мизансценой является «свидание» Лоры и Джима, их танец и поцелуй. До этого он, поднимая ее на стулья, показывает ей свой взгляд на мир. Лора в свою очередь усаживается с ним перед ее стеклянным зверинцем. Она открылась перед ним.

Во время заключительного монолога Тома, где он вновь собрал все вещи, готовясь к новому переезду, все герои сидят поодиночке. Том у себя в кабинете, отец за своим «портретом», Лора в глубине у своих игрушек, Аманда по центру на диване. В самом финале Аманда, Том, Лора, отец встают и начинают медленно блуждать в этом стеклянном лабиринте, потом к ним присоединяется Джим. Музыка и их шаги становятся все быстрее. Они боятся, не знают где выход. Резко музыка обрывается и каждый встает у своего полотна. Свет гаснет.

Музыкально-шумовое оформление спектакля «Стеклянный зверинец»

В спектакле музыка является одним из главных действующих лиц. На уровне третьих кулис за прозрачной тканью стоит скрипач. Он и создает музыкально-шумовое оформление спектакля, но при этом он выступает и в качестве актера. Это отец семейства Уингфилдов, он уже давно покинул семью, но его портрет до сих пор висит в квартире. Почти вся музыка, звучащая в спектакле, авторская. Специально для спектакля ее написал музыкант, играющий отца. Порой ему приходилось прямо на репетициях по объяснению режиссера тут же импровизировать, помогая актеру в игре, а затем и зрителю в получении наиболее целостного впечатления о спектакле.

Уже заходя в зал, зритель чувствовал атмосферу благодаря уже звучащей скрипке. Это мелодия - основной лейтмотив спектакля. Это очень нежная и грустная музыка. Теннесси Уильямс написал в пометках к пьесе несколько слов о музыкальном оформлении будущего спектакля: «Она отражает поверхностную яркость жизни, но с оттенком неизменной и невыразимой грусти, лежащей в ее основании. Когда вы смотрите на изящное стеклянное изделие, две вещи приходят на ум: как оно прекрасно и как легко оно может разбиться. Обе эти идеи должны быть вплетены в повторяющуюся мелодию, которая то появляется, то исчезает из пьесы, словно ее приносит непостоянным ветром. Это связующая нить и соотношение между повествователем с его отдельным местом во времени и пространстве, и героями его рассказа. Она появляется между эпизодами как возвращение к душевным переживаниям и ностальгии - определяющим условиям всей пьесы».

Вместе с основным лейтмотивов в ходе репетиций была создана и другая музыка. Появилась музыкальная тема Аманды, это игривая и озорная мелодия с достаточно быстрым ритмом, но при этом достаточно простая и даже дотошная. Тема Лоры исполнялась на скрипке пиццикато, используя именно щипковый прием игры мелодия становилась легкой, хрустальной и очень хрупкой, как прообраз стекла. Ирландские мотивы и страстное, чувственное, мужское начало соединила в себя музыка, которая исполнялась в первое появление Джима. Музыка звучала до, во время спектакля и даже в антракте, чтоб зритель все еще оставался в той атмосфере стеклянного зверинца. Перед самым финалом была кричащая тишина. Затем все герои встали и начали искать выход. Герои начали двигаться быстрее, потом и вовсе перешли на бег. Когда музыка дошла до максимальной громкости и скорости, она резко оборвалась, а все герои встали лицом к залу, уткнувшись каждый в свое полотно.

Живой звук создавал не только музыкальное, но и шумовое оформление спектакля. Звонок в дверь, звуки бьющегося стекла, ноты молитвы, даже звук отключения коммунальных услуг - все это доносилось из одной скрипки, причем очень точно и верно.

Художественно-техническое оформление спектакля «Стеклянный зверинец»

Для спектакля выбрана метафорическая декорация, она предлагает зрителю обобщенный образ всего спектакля в целом. Она помогает раскрыть пьесу через пластическую метафору. Черный кабинет сцены. Для оформления сцены необходимы восемь полотен из органзы. Натянутая органза под определенным светом выглядит как стекло. А ее в первого взгляда хаотичное расположение напоминает лабиринт. Так зритель легко может считать метафору стеклянного лабиринта, из которого на протяжении пьесы одни пытаются сбежать, а другие наоборот спрятаться еще поглубже.

Чуть поближе к зрителю располагается полотно отделяющее комнату Лоры, мечтающею укрыться от мира в этом стеклянном лабиринте. В большинстве мизансцен Аманда находится в центральной части сцены. Том, как повествователь, располагается вне лабиринта, заходя в него лишь в моменты, когда его персонаж действует. Но в конце он, как и отец, дает понять зрителю, что, уйдя из дома, он все равно навсегда остался в этом Стеклянном зверинце.

Первые три полотна не закреплены к полу, и они отыгрываются по-разному, взаимодействуя с актерами. То их бьют, пытаясь разрушить стены и выбраться на волю, то они превращаются в шторы, расширяя пространства и давая надежду, то превращаются в волшебные полотна фокусника, то и вовсе обрываются и вешаются заново.

С помощью света полотно играет в каждой сцене абсолютно по-разному. Когда выстраивается контровое освещение, видны лишь силуэты актеров. Порой свет делает полотно абсолютно прозрачными, как стекла. Световое оформление данного спектакля играет очень важную роль для создания атмосферы. Оно тусклое, как будто все в тумане. В некоторых сценах используется синяя заливка для передачи эмоционального состояния актеров. Мигание света используется при гневе Тома. Лучи падают на героев за полотнами в момент рассказа о визитере. В финале, когда все герои блуждают в лабиринте вновь синяя заливка. А когда они останавливаются, добавляются 5 лучей желтого света, падающие на каждого героя. Затем свет гаснет.

Из декораций кроме полотен на сцене лишь четыре стула. Они выступают в качестве конструктивной установки. Они не имеют самостоятельного значения - оно раскрывается только во взаимодействии с актерами. Актеры своими действиями оправдывают эти условные декорации. Они сидят за столом, стоят на сцене, спорят за трибунами, делают перестановку в доме, спят на кровати или отдыхают на диване - на сцене лишь 4 стула. Остальное большинство деталей разыгрывается на память физических действий. Так подчеркивается не реалистичность происходящего. Ведь в воспоминаниях большинство деталей не сохраняются в памяти.

Список использованной литературы:

1. Бернацкая В. Четыре десятилетия американской драмы. 1950-1980 гг. / В. Бернацкая - М.: «Суфлер», 1993. - № 3. - 215 с.
2. Вульф В. От Бродвея немного в сторону: очерки о театральной жизни США, и не только о ней. 70-е годы. / Ред.: Вульф В.Ф. - М.: «Искусство», 1982. - 264 с.