Научно-образовательный проект Stars of Science and Education «РусАльянс «Сова»

Международный литературно-творческий конкурс “Хорошие КНИГИ – верные ДРУЗЬЯ”

Номинация«Беседовать с писателями других веков почти то же, что путешествовать» (Р.Декарт): юбилеям российских писателей посвящается

225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799 –1837)

Три карты… Три «Дамы»… Попытка сравнить…

 (рецензия на экранизации и сценические постановки повести А.С. Пушкина «Пиковая дама»)

Работу выполнил

обучающийся 10 «Б» класса

МБОУ Гимназии № 1

города Армавира

Матюшкин Владимир Александрович

Руководитель

Березикова Ольга Владимировна,

учитель русского языка и литературы

Армавир

2023 – 2024

В очередной раз перечитав «Пиковую даму» А.С. Пушкина, решил посмотреть этот шедевр в трактовке известных мастеров сцены и кинематографа. Стало любопытно: совпадут ли мои представления с вИдением режиссёров.

Экранизаций повести, как отечественных, так и зарубежных, – более двадцати. Театральных постановок – в несколько раз больше. Мне удалось посмотреть несколько интерпретаций «Пиковой дамы», и я разделил их на три типа: фильм-эталон классического (традиционного) понимания повести, теленовелла и, наконец, опера, сюжетно и идейно спорящая с пушкинским творением. Три «карты», три прочтения знаменитого произведения. Рассмотрим их.

Начнём с фильма 1916 года Якова Протазанова. Первая карта в моей тройке. Этот образец немого кино оставил яркое и положительное впечатление.

Очень «по-пушкински» изображена старуха-графиня: немощная, но молодящаяся, со взглядом полубезумным и одновременно твёрдым. Германн в исполнении Ивана Мозжухина – абсолютное попадание в образ. У него наполеоновский профиль (именно так описывает Пушкин своего героя), и играет Мозжухин так, что создаёт характер настоящего игрока, человека, действительно одержимого страстью. Трагичности образа способствует и несколько агрессивный (в традициях немого кинематографа) грим. Лизу же, по моему мнению, такой грим портит: актриса Вера Орлова не очень похожа на то робкое, бесправное и несчастное создание, какой Лизавета Ивановна изображена в повести. В фильме есть фактическое нарушение – Протазанов переносит действие в Москву. Но сюжетно полностью следует за Пушкиным. А так как фильм немой, он сопровождается субтитрами-цитатами, что помогает восстановить в памяти всю повесть.

Историк кино В. Вишневский оценил «Пиковую даму» Протазанова как «один из лучших дореволюционных фильмов и классический образец экранизации литературных произведений», и я не могу с ним не согласиться.

Карта номер два. Телеспектакль 1982 года замечательного советского режиссёра Игоря Масленникова, известного своим мини-сериалом о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона (1979 – 1986).

Как и в «Шерлоке…», в «Даме» Масленников работал в паре с талантливейшим оператором Юрием Векслером, который мастерски владел техникой крупного плана и при этом никогда не пренебрегал деталями. В этом телеспектакле мне очень понравились портреты бравого Томского в исполнении Виталия Соломина, скромной Лизаветы Ивановны (Ирина Дымченко), полубезумной старой графини, которую сыграла прекрасная актриса Елена Гоголева, будучи как раз в возрасте своей героини (поэтому образ получился очень реалистичным и даже пугающим), и Чекалинский в исполнении Иннокентия Смоктуновского – мастера перевоплощений, который смог потрясающе точно передать и ласковую хитрость старого карточного игрока, и его волнение при большой ставке, и торжество злорадства над оплошностью Германна. Виктор Проскурин, играющий Германна, не обладает ни бледным лицом, ни чёрными глазами, ни наполеоновским профилем, да и для «мефистофелевской» души (как в повести у Пушкина) он, мне кажется, слишком мягок. Словом, он не показался мне одержимым одной-единственной страстью. А ведь Германн «страстно желает разбогатеть». Герой мечтает усемерить свой маленький капитал, ведь это доставит ему покой и независимость. «...Деньги, – вот чего алкала его (Германна) душа!..» – делает вывод Лиза. В игре Проскурина эта страсть не выражена ярко. Может быть, потому, что в этом телеспектакле есть ещё одна роль – рассказчика. Алла Демидова читает повесть, а актёры лишь иллюстрируют её чтение. Драматизма в характерах почти нет, ведь Демидова передаёт характеры героев интонацией. Демидова читает всю «Пиковую даму» дословно, субтитрами появляются названия глав и эпиграфы. Такое бережное отношение к оригиналу – неоспоримое достоинство данного телеспектакля: всего за полтора часа можно услышать весь текст Пушкина в прекрасном исполнении. Ещё одно достоинство фильма в том, что он завораживает видами ночных залов и дневного неласкового Санкт-Петербурга. Масленников устроил для зрителей своеобразную экскурсию по пушкинским местам, которая начинается и заканчивается у Зимней канавки. Удачен выбор музыки – мелодий успешного композитора Екатерининской эпохи Дмитрия Бортнянского. Музыка гармонирует с сюжетом, характерами, видами Санкт-Петербурга и интерьерами.

Вывод очевиден. Телеспектакль Масленникова – дань памяти великому творцу и XIX веку. Сам режиссёр считает «Даму» своим лучшим фильмом.

Карта третья. Опера Петра Ильича Чайковского, созданная в 1890 году. Она стала для меня неожиданностью – как для Германна дама вместо туза.

Начнём с того, что опера по прозе – это всегда отход от авторского текста. Либретто написал родной брат Чайковского – Модест, включив туда дополнительно к своему тексту стихотворения Державина, Жуковского, Батюшкова и других поэтов. Но изменения коснулись и сюжета. Действие происходит в правление Екатерины II, а не Александра I, как у Пушкина, вставлено много второстепенных сцен, а от сюжета осталась лишь история с тремя картами. Центром оперы стал любовный треугольник Германн, Лиза и князь Елецкий – персонаж, которого нет у Пушкина. Вкратце сюжет. Германн любит Лизу, с которой даже не знаком. Лиза собирается замуж за князя. Ночью Германн пробирается в комнату к Лизе, объясняется ей в любви и пробуждает в ней ответное чувство. После объяснения Германном овладевает идея выиграть в карты крупную сумму, чтобы бежать с любимой. Но, узнав секрет трёх карт, герой оказывается полностью в их власти, почти теряет рассудок, забывает и о цели своей авантюры, и о любимой девушке, мечтая лишь о «грудах золота». Конфликт настолько напряжённый, что приводит к смерти главных героев: Лиза топится в Зимней канавке, а Германн, обдёрнувшись, застреливается. Вместе с сюжетом изменились и образы Германна и Лизаветы Ивановны. Лиза не бедная приживалка, а внучка графини. И они с Германном оба – натуры страстные, сильные, ради любви готовые на всё. Любовный треугольник Модест Чайковский сохраняет до конца либретто: решающую партию в карты Германн играет с Елецким, который хочет отомстить сопернику за смерть Лизы. Современный французский исследователь пишет, что Чайковский «перевёл простую неудачу в игре в невозможность избежать судьбы», то есть создал романтическое произведение.

Оперу я смотрел в двух вариантах: 1999 и 2015 годов.

Вариант 1999 года. Дирижёр Валерий Гергиев, хор и оркестр «Метрополитен Опера». Партии Германна и Елецкого исполняют великие Пласидо Доминго и Дмитрий Хворостовский. Немолодой и грузный Германн, с чёрной густой шевелюрой, собранной в хвост, с густой чёрной бородой… Этот образ совсем не соответствует оригиналу. Образы Томского и Лизы тоже далеки от книжных. Из актёров относительно молод только Хворостовский. Мне показалось, что эту оперу можно только слушать, тогда начинаешь представлять героев хотя бы внешне похожими на пушкинских. Актёры, безусловно, талантливы, и в какой-то момент перестаёшь обращать внимание на внешность и акцент, но всё равно очень трудно соотнести эту постановку с повестью Пушкина.

Постановка 2015 года, Санкт-Петербург, Мариинский театр, режиссёр Алексей Степанюк. Роль Германна исполняет молодой актёр Максим Аксёнов, и она ему, по моему мнению, удалась. Певец сумел передать напряжённость и страстность, с первой партии показал маниакальность в характере героя. Костюмеры облачили Германна в треуголку, что подчеркнуло его действительное сходство с Наполеоном и его состояние внутренней войны с самим собой. Образ Германна создаётся двумя актёрами: помимо Аксёнова, в начале оперы этого героя играет мальчик в треуголке, строящий карточный домик. Затем по сцене проходит дама в чёрном, её лицо закрыто венецианской маской. Мальчик провожает её взглядом. В следующей сцене в Летнем саду этот же мальчик уже командует детским парадом, а через несколько минут мы видим уже взрослого Германна в такой же треуголке. Построенный мальчиком домик стоит на сцене на протяжении всех действий, и лишь в конце обезумевший герой ломает его. Тогда же вновь появляется мальчик в треуголке. Этот домик – символ тайной страсти Германна, разрушившей его жизнь, а незнакомка в маске – символ роковой силы, которую не в состоянии победить человек. Очень понравились богатые декорации и роскошные костюмы. Но ещё больше понравилась жизнь душ героев, прекрасно переданная актёрами.

***

Итак, три «карты». Три постановки: классическая экранизация, дословная передача и индивидуально-авторская интерпретация. Какой отдать предпочтение? Пожалуй, сохраню все. Но никогда не буду ставить их в один день. Вдруг старая графиня была права?