

А.С. Пушкин «Пиковая дама»

выполнила ученица 10 «а» класса
МОУ «Гимназия № 58» г. Саратова
Гаврилюк Виктория Владимировна,
регион - Саратовская область

В основу этого произведения был положен рассказ петербургского знакомого Пушкина

С. Г. Голицына (1807-1868) - остроумного собеседника и картежника - о том, как однажды, проигравшись в карты, он пришел к своей бабушке, особе надменной и властной, просить денег. Его бабушка - Н. П. Голицына (1741-1837) - современница Елизаветы Петровны, фрейлина "при пяти императрицах" - денег внуку не дала, а назвала ему "три счастливые карты", тайну которых якобы сообщил ей в Париже алхимик и авантюрист граф Сен-Жермен. Внук поставил на них и отыгрался.

Пушкин достаточно далеко отошел от рассказа своего знакомого.

Повесть 'Пиковая дама' была написана в Болдине в октябре-ноябре 1833 г. Ее рукопись до нас не дошла. Впервые повесть была опубликована в марте 1834 г. в журнале 'Библиотека для чтения' и вслед за этим перепечатана в сборнике 'Повести, изданные Александром Пушкиным' (СПб., 1834.).

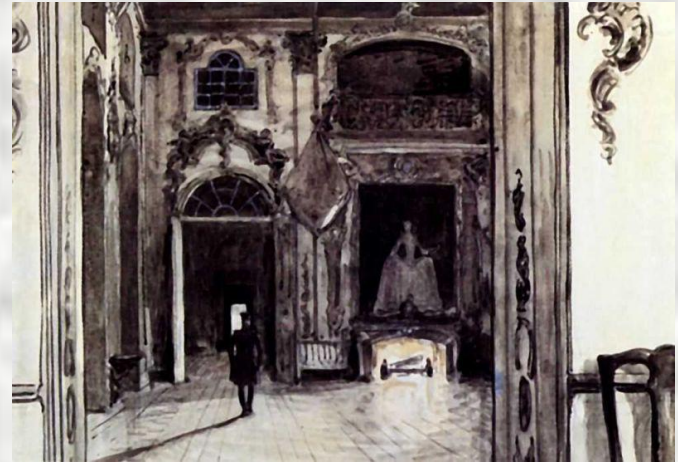
7 апреля 1834 г. Пушкин записал в дневнике: *'Моя Пиковая дама в большой моде, - Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Н(атальей) П(етровной) и, кажется, не сердятся...'*

В рецензии на нее 'Северная пчела' писала: *'Содержание этой повести превосходное. Германн замечателен по оригинальности характера. Лизавета Ивановна - живой портрет компаньенок наших старых знатных дам, рисованный с натуры мастером. Но в целом важный недостаток (...) - недостаток идеи'* (1834, № 192). Содержание повести так и осталось непонятым современниками. Они признавали мастерство Пушкина, но не воспринимали глубины пушкинских обобщений. Так, В. Г. Белинский отмечал в связи с 'Пиковой дамой': *'В ней удивительно верно очерчена старая графиня, ее воспитанница, их отношения и сильный, но демонически-эгоистический характер Германна. Собственно*

Из забавной истории, порхавшей по светским салонам, выросла повесть глубокого этического смысла. Так перед читателями предстала ещё одна загадка пушкинской прозы.

«Тройка, семерка, туз»... Повесть о трех магических картах, погубивших бедного военного инженера. Ясный, энергичный, уникальный в своей сверхвыразительности сюжет. И в то же время овеянные флером таинственности волнующие глубины смысловых загадок

Сюжет пушкинской 'Пиковой дамы' не сразу заинтересовал Чайковского. Однако со временем эта новелла все более овладевала его воображением. Особенно взволновала Чайковского сцена роковой встречи Германа с графиней. Ее глубокий драматизм захватил композитора, вызвав горячее желание написать оперу. Либретто написано братом композитора М.И. Чайковским, хотя некоторые тексты написал сам Чайковский. Сочинение было начато во Флоренции 19 февраля 1890 года.

Опера создавалась, по словам композитора "с самозабвением и наслаждением" и была закончена в предельно короткий срок - 44 дня. Премьера состоялась в Петербурге в Мариинском театре 7 декабря 1890 года и имела огромный успех. С тех пор 'Пиковая дама' считается

П.И. Чайковский (1840-1893)

М.И. Чайковский (1850-1916)

Композитор хорошо осознавал значение «Пиковой дамы» даже в процессе работы. Вот строки его письма князю Константину Константиновичу: «Я писал ее с небывалой горячностью и увлечением, живо перестрадал и почувствовал все происходящее в ней (даже до того, что одно время боялся появления призрака „Пиковой дамы“) и надеюсь, что все мои авторские восторги, волнения и увлечения отзовутся в сердцах отзывчивых слушателей», «... или я ужасно ошибаюсь, или „Пиковая дама“ в самом деле шедевр...»

«Пиковая дама» Пушкина и «Пиковая дама» братьев Чайковских — два разных художественных произведения.

Произведение Пушкина — прозаическое, либретто — стихотворное. Лиза у Пушкина — бедная воспитанница богатой старухи-графини; у Чайковского она — ее внучка. Германн у Пушкина — из немцев, потому именно таково написание его фамилии, у Чайковского о его немецком происхождении ничего не известно, и в опере Герман (с одним «н») воспринимается просто как имя. Действие драмы Пушкина происходит в эпоху Александра I, тогда как опера переносит нас — это была идея директора императорских театров И. А. Всеволожского — в екатерининскую эпоху. Финалы драмы у Пушкина и Чайковского также различны: у Пушкина Германн хотя и сходит с ума, все же не умирает, а Лиза благополучно выходит замуж; у Чайковского оба героя погибают. Германн в опере — не корыстный человек, готовый на все ради денег. Он, скромный офицер, охвачен страстной любовью к девушке-аристократке Лизе. И лишь потом, постепенно, мысли о богатстве, о горах золота, вытесняют образ Лизы из его помутившегося рассудка. В опере у

Постановки "Пиковой дамы", связанные с крупными именами режиссеров - Мейерхольдом, Любимовым, Додиным, шли по пути переработки либретто Модеста Чайковского, меняли акценты в сторону Пушкина.

Всеволод
Мейерхольд

Юрий
Любимов

Лев
Додин

Часто внешность оперных певцов не соответствует внешности героев.

В киноверсии это несоответствие устраняется: оперных певцов на экране дублируют драматические артисты.

Партию Германа пел один из лучших исполнителей этой роли в Большом театре оперы и балета Зураб Анджапаридзе. В других вариантах эта партия звучала в исполнении Владимира Атлантова или Пласидо Доминго.

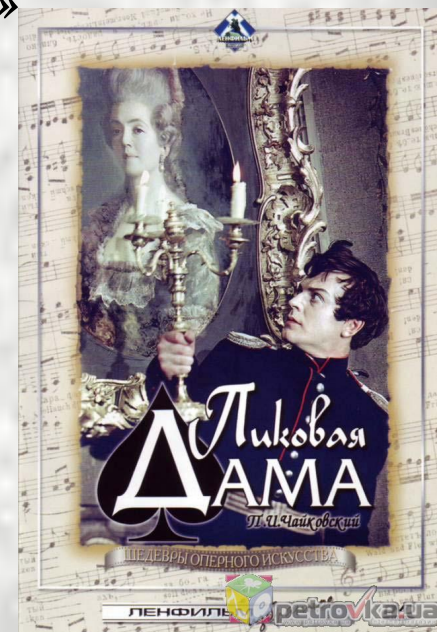
Дуэт Лизы и Полины исполнялся выдающимися певицами современности Марией Гулежной и Ольгой Бородиной.

Интересно, что в сцене, где Герман пытается выведать тайну трех карт, его роль играет и поет великий тенор Сергей Лемешев! Он никогда не исполнял эту партию в оперных театрах: у него не было достаточной мощи голоса, красивейшего по тембру. А вот кино позволило ему спеть и сыграть этот ключевой момент в творениях Пушкина и Чайковского. А в числе «дублеров» был Олег Стриженов и др.

Балет «Пиковая дама» исполнялся на музыку 6-й симфонии П.Чайковского. Постановщик — Роланд Пети. Партию Германа танцует великолепный молодой танцовщик Н.

Режиссеры обращались к «Пиковой даме» неоднократно.

«Величие Пушкина.
Не для кино. Но как
кинематографично!»
(С. М. Эйзенштейн).

- 1910 — «Пиковая дама». Т/Д «А. Ханжонков». Автор сценария и режиссер-постановщик Петр Чардынин; оператор Л. Форестье; художник В. Фестер. В основе — либретто оперы П. Чайковского. В ролях: П. Бирюков (Германн), А. Гончарова (Лиза), А. Пожарская (графиня), А. Громов (Томский) и др.
- 1916 — «Пиковая дама». Т-во «И. Ермольев». Автор сценария и режиссер-постановщик Яков Протазанов; оператор Е. Славинский; художники В. Баллюзек, С. Лилиенберг, В. Пшибытневский. В ролях: И. Мозжухин (Германн), В. Орлова (Лиза), Е. Шебуева (графиня в старости), Т. Дуван (графиня в молодости), П. Павлов (муж графини), Н. Панов (граф Сен-Жермен) и др.
- 1960 — «Пиковая дама». «Ленфильм». По опере П. Чайковского. Авторы сценария Г. Васильев, С. Васильев, П. Вейсбрем, Р. Тихомиров; режиссер-постановщик Р. Тихомиров; оператор Е. Шапиро. В ролях: О. Стриженов, поэт З. Анджапаридзе (Германн), О. Красина, поэт Т. Милашкина (Лиза), Е. Полевицкая, поэт С. Преображенская (графиня) и др.
- 1982 — «Пиковая дама». Тв., «Ленфильм». Режиссер-постановщик Игорь Масленников; оператор Ю. Векслер; композитор Д. Бортнянский. В ролях: Алла Демидова (от автора), Виктор Проскурин (Германн), И. Дымченко (Лизавета Ивановна), Е. Гоголева (графиня Анна Федотовна), Виталий Соломин (Томский), Иннокентий Смоктуновский (Чекалинский) и др.
- 1983 — «Три карты». Тв. фильм-балет, Центральное Телевидение, т/о «Экран». Автор сценария и режиссер-постановщик Валерий Бунин; оператор Юрий Бугна; балетмейстер Борис Барановский; композитор Кирилл Молчанов. В ролях: Нина Тимофеева (Дама Пик, старая графиня, молодая графиня), Михаил Лавровский (Германн), Иннокентий Смоктуновский (от автора, Чекалинский, Нарумов, Томский) и др.
- 1987 — «Пиковая дама». Тв., Литдрама. Центральное телевидение. Режиссер-постановщик Петр Фоменко; оператор Владимир Кобычев; художник-постановщик Станислав Морозов. В ролях: Раймонда Климавичуте (Тайная Недоброжелательность), Алексей Бурилло (Германн), Ольга Гапеева (графиня в молодости), Владимир Попцов (Нарумов), Рамил Ибрагимов (Томский), Алла Плоткина (Лизавета Ивановна) и др.

Киноиллюстрации **Петра Чардынина** к опере Чайковского для тех времен весьма добротны, хотя в них наивно сочетаются эпизоды, снятые на натуре, полные света и воздуха, с эпизодами, разыгранными в весьма условных декорациях, с грубо нарисованным фоном или втиснутыми в крохотную коробочку-декорацию, которая целиком «помещается» в кадре — от потолка до пола и боковых стен.

Действие происходит, как и у Чайковского, в *XVIII* веке. Представлены основные, ключевые эпизоды. Престарелую графиню играет явно молодая актриса, старательно имитирующая немощность. Худенькая, горбящаяся, она — выразительное олицетворение старости. Так же, как Германн, толстый, представительный, самоуверенный — олицетворение рокового соблазителя, а Лиза — классический вариант. Чувства выражаются открыто, утрированно. Добившись согласия Лизы на свидание, Германн довольно ухмыляется, торжествующе рассматривает данный ей ключ. Лиза резковата, бойка и с готовностью подчиняется напору соблазителя, мгновенно сомлев в его объятиях.

Пушкинская неведомая сила, закрутившая героя, здесь вполне реальна, объяснима, персонифицирована — это три карты, равноправные участники действия, «злые гении» героя (много лет спустя именно отношениям Германна, Трех Карт и Дамы посвятит свой фильм Валерий Бунин, экранизировавший балет Кирилла Молчанова). У Чардынина Три Карты дразнят героя, сбивают с толку, ведут за собой: на балу два недоброжелателя в масках вьются вокруг него, нашептывают ему что-то на ухо, не отстают ни на шаг. Встретившись с Лизой на мосту, Германн, торжествующе смеясь, демонстрирует ей эти три верные карты, а затем грубо отталкивает не нужную больше девушку. Три огромные карты появятся на стене, подчиняясь жесту пришедшей графини. И, наконец, в финальной игре, которую Германн начинает по-хозяйски уверенно, карты обманывают его. Фiasco столь сокрушительно, что вынести это он не в силах, так же как не в силах Лиза выдержать правду об истинных намерениях своего возлюбленного.

Фильм Чардынина — наивно-наглядная история цепи взаимных обманов, приводящих к гибели. История наказаний, неминуемо следующих за этими обманами. Наказана Лиза, наказан Германн. Мораль: не изменяйте велению долга, не доверяйтесь соблазителям... Соблазны, чреватые гибелью, — излюбленный

А в «Пиковой даме» Якова Протазанова Германн не только злодей, но и жертва, человек, поддавшийся искусу и проигравший себя, собственную жизнь, запутавшийся (хрестоматийно известна метафора: Мозжухин в сетях паука) в тенетах опасного разрушающего желания. В тонко разработанном психологическом конфликте — поединке героя с судьбой — всё у Протазанова визуально конкретно-предметно, лишено мистического флера. Рассказы, грезы, сны, видения, кошмары материализуются. Графика кадра необыкновенно выразительна — недаром в том же 1916 году была даже выпущена в свет отдельным изданием (в качестве рекламы к фильму) повесть Пушкина, проиллюстрированная фотографиями из ленты Протазанова.

Мозжухинский Германн взял, заимствовал у Германна пушкинского наполеоновские черты. Роковой красавец — горбоносый, с подведенными глазами — он эффектен, подтянут. Гордец, блестящий офицер, перед которым, несомненно, открывалось большое будущее, перечеркнутое им самим в тот злосчастный момент, когда столь неразумно поддался азартному искусу. Его дуэль со

Яков Протазанов

И. И. Мозжухин в роли Германна и Е. И. Шибуква в роли графини.

ПИКОВАЯ ДАМА
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КИНО-ИЛЛЮСТРАЦИЯ
повести А. С. ПУШКИНА.

«Пиковая дама», вышедшая в 1960 году, могла увидеть свет еще в 1933. Именно тогда **братья Васильевы**, до «Чапаева», приступили к обдумыванию сценария по опере Чайковского, либретто которой они намеревались несколько «подправить». В частности — отменить самоубийство Германна и убрать всю «мистику». В 1946 собрались, наконец, ее снимать (Германн — Бруно Фрейндлих, графиня — Серафима Бирман, Лиза — Галина Водяницкая), но умер Георгий Николаевич...

Фильм был все же сделан. Гораздо позже. Режиссером **Романом Тихомировым**, частично использовавшим сценарий братьев Васильевых. Красивый Олег Стриженов играл сильную, цельную, страстную натуру, человека, не привыкшего отступать ни в любви, ни в каких-либо других желаниях. Играл неплохо. Но старательное «пение» под чужую фонограмму, как и вообще оперное действие, развернутое на пленере, смотрелось довольно странно.

Роман Тихомиров

«Пиковая дама» Масленникова —

сдержанный и в то же время интонационно выразительный рассказ Актрисы (Алла Демидова), которая ведет нас за собой в своеобразную «экскурсию» по пушкинским местам, начинающуюся ярким, солнечным зимним днем у Зимней канавки и там же заканчивающуюся.

Пушкинская разбивка на главы, эпиграфы — всё сохранено режиссером. Повесть именно *читается* Демидовой, драматическому же действию отведено не так уж много места. Мистики в этой эмоционально спокойной, «уравновешенной», светлой «Пиковой даме» совсем нет. Германн Проскурина сух, сдержан, рационален. Не страсть, но скорее любопытство потянуло его в это опасное путешествие по разгадыванию чужой тайны. Он из породы холодных, уставших от жизни людей, эгоистов, которых не может тронуть чужое горе и чужая любовь, но до основания потрясают собственные неудачи. И невдомек ему, что жизнь рассчитать нельзя, и уж тем более, нельзя

Игорь
Масленников

К «Пиковой даме» **Фоменко** обращался не раз. Еще во времена прямого эфира он снял на телевидении первую версию, затем ставил ее во Франции со студентами Парижской Консерватории, в 1987 записал на телевидении со студентами своего курса ГИТИСа, а в 1996 выпустил в театре Вахтангова нашумевший спектакль...

Бесперывное кружение камеры, кружение героев по тесному пространству (телеспектакль 1987 года снимался в интерьерах музея Пушкина), Германн находится в последней стадии нечеловеческого напряжения, — ему физически трудно пережить все, с ним происходящее. Холодноватая, сдержанная графиня. Мягкая, тихая Лизавета Ивановна. И — inferнальное существо, то ли ведьма, то ли всезнающая пророчица — Тайная Недоброжелательность, не отступающая от героев ни на шаг, заглядывающая через плечо, подсказывающая слова и поступки, предвидящая все, что с ними должно случиться...

Петр Фоменко

Фоменко разглядел в «Пиковой даме» то, что до него не выделяли другие, то ли потому, что считали не самым важным и интересным, то ли просто не замечали: от судьбы не уйдешь

Михаил Козаков, «болел» «Пиковой дамой» лет пятнадцать. Приступал к съемкам и не решался на них (в 1980 году за несколько дней до запуска он отправил в дирекцию студии подробное объяснение, почему не чувствует себя готовым к съемкам). Наконец, в 1987 на Литовской студии они начались. Был придуман интересный сюжетный ход, который помог бы связать век XIX и век XX: фильм по жанру должен был стать *фантазией* на тему Пушкина, соединением повести и оперы. Главный герой — петербургский Мечтатель (Олег Меньшиков) — бродя по современному Ленинграду, неожиданно попадал в Петербург времен Пушкина, в котором он становился чиновником, свидетелем необыкновенной драмы.

Козаков заболел, успев отснять лишь часть материала. И к «Пиковой даме» вернулся только почти десять лет спустя, выпустив по ней моноспектакль на аудиокассетах.

А фильм в Вильнюсе поставил **Александр Орлов** — без Меньшикова, хотя в нем остались приглашенные еще Козаковым Александр Феклистов, Стефания Станюта, Вера Глаголева. Замысел изменился кардинально, режиссер ограничился пушкинской фабулой.

Орлов в «Этих... трех верных картах...» обнаруживал в Германне мягкость, нерешительность, растерянность, незащитность. Доминирующие цвета в кадре — черный и золотой. Постоянный мрак, мерцание свечей, золотая дымка, синеватый флер, в которых появляются врезь-ретроспекции. Таинственная, элегическая атмосфера, подчеркнутая «космической» музыкой Артемьева. Одиночество человека перед ускользающей, неподвластной его пониманию жизнью. Тяжелые, мучительные сны, в которые герой проваливается, как в смерть. Бедность, обнаруженная не аскетичностью обстановки, а жалкими ее деталями. Настоящее — вязкое, беспросветное — мучительно не только для Германна, но и для

Существует таинственное влияние повести на тех, кто хотел ее экранизировать. Раз придя на ум, она не отпускала режиссеров долгие годы. «Пиковая дама» не хотела быть случайным эпизодом в их творческой биографии!

Так еще в 30-е годы ее начинал ставить Михаил Ромм, и даже отснял натуру. Но неприятности преследовали его с самого начала съемок, и когда фильм закрыли, Ромм вздохнул с облегчением.

П. Фоменко. «К 'Пиковой даме' обращение может быть опасным. Одна из моих любимых артисток, Людмила Васильевна Максакова, как-то подошла ко мне и сказала: 'Я боюсь играть смерть'. Это связано не только с 'Пиковой дамой', любые игры со смертью страшны. Но театр – он святой и грешный. И я верю, что нам будет прощено...»

Спасибо за внимание!