

В.А. Филатова

Горловка

ОБРАЗ НАДЕЖДЫ ДУРОВОЙ В ТЕАТРЕ И КИНО

Надежда Андреевна Дурова – знаменитая кавалерист-девица, которая еще при жизни стала легендой. С одной стороны, Н. Дурова – неординарный человек, опередивший свое время. С другой – в полной мере герой своего времени, человек своей эпохи – эпохи веры, отваги, чести и храбрости.

В историю литературы Н. Дурова вошла как первая женщина-писательница, воспоминания которой были опубликованы при жизни. Но она оставила за собой право утаить и недосказать те факты, которые не вписывались в образ русской амазонки наполеоновских войн.

Литературная деятельность Н. Дуровой оказалась недолгой. Итогом четырехлетнего пребывания в Петербурге стало издание четырехтомного собрания сочинений писательницы в 1840 году. Первоначальный интерес, вызванный публикацией отрывков из записок во втором номере пушкинского «Современника» и отдельным изданием под названием «Кавалерист-девица. Происшествие в России» (1836) постепенно пропадает, о чем повествуется в автобиографической повести «Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения» (1838). Вспоминают о Н. Дуровой, прежде всего, в юбилейные годы (50-ая годовщина смерти А.С. Пушкина, годовщины Бородинской битвы) и потом в годы Великой Отечественной войны. На основе ее записок появляются художественные произведения разных жанров. Цель данной статьи – проанализировать произведения, написанные для театра и кино, созданные на основе или по мотивам записок Н. Дуровой, и их связь с исторической эпохой.

Начнем с произведения, которое не имеет прямого отношения к творчеству Н. Дуровой, за исключением того, что представлено оно было читающей публике в том же 1836 году. «Девушка-гусар» Федора Кони – вольный перевод водевиля французских драматургов Деверже, Шарля Варена и Эдуарда Монне, премьера которого состоялась в Париже в 1834 году. Ф. Кони, увлеченный сюжетом «Капитана Ролана», не внес существенных изменений в содержание пьесы, сохранил место действия (Франция), но изменил имена некоторых персонажей, дописал песенки-куплеты и дал новое название, перекликающееся с набирающей в то время популярность «Кавалерист-девицей».

В пьесе рассказывается о том, как французский офицер увидел среди руин плачущего ребенка, взял с собой и отдал на воспитание учителю из пансиона с обязательным условием – воспитать его настоящим мужчиной. В течение нескольких лет он регулярно высылает деньги на содержание мальчишка, а позже приезжает за

ним, за настоящим, по его мнению, драгуном. По дороге к дому старого учителя он спасает девушку, кони в карете которой встали на дыбы, и с первого взгляда влюбляется в нее. Напрасно боялся и врал наставник девушки – у пьесы счастливый конец. Вместо приемного сына Габриэля капитан встречает девушку, которая также с первого взгляда отдала ему свое сердце. Роль Габриэля на русской сцене сыграла талантливая и популярная артистка петербургского Александринского театра В. Асенкова (1817–1841).

Похожая история о спасенном ребенке есть и в записках Н. Дуровой. В отличие от водевильной истории «Капитана Ролана» и «Девушки-гусара», она лишена легкого, водевильного характера, комических сцен переодевания, любовных историй. На первом плане – суровая действительность и открытое русское сердце, умеющее прощать и любить. Рассказ, который тронул слушателей «до глубины души», был услышан в доме станционного зрителя вблизи Смоленска и датирован 1813 годом. «Французы шли к нам на верную победу, на прочное житье, и в этой уверенности многие взяли с собою свои семейства», – так начинает свое повествование жена зрителя [Дурова 1987: 505]. «При гибельной ретираде своей, или, лучше сказать, бегстве обратно, семейства эти старались укрываться в лесах, и от стужи, и от казаков. Одно такое семейство расположилось в окрестностях Смоленска в лесу, сделало себе шалаш, развело огонь и занялось приготовлением какой-то скудной пищи, как вдруг гиканье казаков раздалось по лесу <...> Они кинулись все врозь, куда глаза глядят, и стараясь только забежать в самую густоту леса. Старшая дочь, лет осьми девочка <...> забежала в непроходимую чащу и до самого вечера ползала в глубоком снегу, не имея на себе ничего, кроме белого платъеца» [Дурова 1987: 506]. Проезжавший мимо казак с удивлением услышал слабый крик о помощи и увидел замерзшую девочку в изодранной одежде. На станции по пути в Смоленск он попросил жену зрителя взять малышку к себе на воспитание, но услышав ее отказ из-за того, что у нее много своих детей, офицер сказал: «Ну, так я при ваших глазах размозжу ей голову об этот угол, чтоб избавить дальнейших страданий!» [Дурова 1987: 506]. Напуганная хозяйка быстро забрала ребенка и отнесла в горницу. «Более двух месяцев дитя находилось почти при смерти; несчастное все поморозилось; кожа сходила лоскутьями с рук и ног, волосы вышли, и наконец, после сильной горячки, оно возвратилось к жизни. Теперь эта девочка живет у смотрительши как любимая дочь...» [Дурова 1987: 507].

Факт выхода водевиля Ф. Кони «Девушка-гусар» Н. Дурова никак не прокомментировала в повести «Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения» (1838), несмотря на то, что находилась в это время в столице.

В 40-е годы прошлого столетия героическая судьба Н. Дуровой послужила поводом для создания новых произведений. Осенью 1941 года в театре Моссовета Ю. Завадским была поставлена пьеса «Надежда Дурова», написанная А. С. Кочетковым

и К. А. Липскеровым, главную роль в которой сыграла В. Марецкая (1906–1978). В 1942 году за работу над этой ролью Вера Марецкая была награждена Сталинской премией второй степени.

Героико-патриотическая тема находит отражение в репертуаре всех театров в годы Великой Отечественной войны. Спектакль по пьесе «Надежда Дурова» ставят не только на сцене, но и силами выездных фронтовых бригад непосредственно в прифронтовых районах и на переднем крае фронта.

В 1942 году роль Надежды Дуровой в одноименном спектакле сыграла одна из ведущих актрис николаевского театра им. Чкалова, который в это время был эвакуирован в г. Алапаевск Свердловской области, Надежда Огонь-Догановская (1898–1971). Челябинский государственный академический театр драмы представил эту пьесу в постановке Э. Краснянского. Роль Надежды Дуровой блестяще исполнила Мария Горбатова (1905–1968). Варвара Шурховецкая (1913–2017) играла роль Н. Дуровой на сцене Театра Красной Армии Северо-Кавказского Военного Округа. В 1943 году «Надежда Дурова» была поставлена на сцене Липецкого драматического театра. В театральный сезон 1944–45 годов Сахалинский театр выпустил юбилейный спектакль «Надежда Дурова», посвященный 20-летию советизации Северного Сахалина [Скуднова А.].

В 1942 году состоялась премьера пьесы А. Гладкова «Давным-давно» на сцене московского Театра Революции (позднее переименованный в Театр Маяковского), который в то время был в эвакуации в Ташкенте. Главную героиню Шурочку Азарову играла Мария Бабанова; она же в августе 1941 года участвовала в радиопостановке пьесы, которая звучала между фронтовыми сводками из уличных репродукторов.

Александр Гладков, который считается автором героической комедии в стихах «Давным-давно», признавался в своих воспоминаниях, что не был знаком с творчеством Н. Дуровой. «Поверит ли мне кто-нибудь, – пишет он, – если я признаюсь, что не имел терпения дочитать до конца «Записки кавалерист-девицы» Надежды Дуровой? Да что там – дочитать: перелистал несколько страниц и бросил. И уже после того, как «Давным-давно» много лет шла на сцене в десятках театров страны, я иногда вдруг угрызался и говорил себе, что надо все же эту книгу прочесть. Но снова не находил охоты и терпения...» [Гладков 1980: 330]. Гладков также утверждал, что в героини «лихой, мажорной гусарской комедии реальная Дурова явно не годилась», описывая последние годы ее жизни в Елабуге [Гладков 1980: 330].

Автор комедии взял всем известные факты (юный возраст героини, ее побег из дому, храбрость, награждение георгиевским солдатским крестом), ввел других персонажей, за которыми узнаются имена, повадки, манеры реально существующих людей (Денис Давыдов, Фигнер), использовал композиционный прием, на котором и построена пьеса, импульс всей интриги и движущая сила сюжета – переодевание,

и написал пьесу в духе времени накануне Великой Отечественной войны. Первый акт начинается подготовкой к балу, на который гости должны явиться в маскарадных костюмах.

Гладков утверждал, что «Давным-давно» не является водевилем. Противоречил ему автор сценария и режиссер фильма «Гусарская баллада» Эльдар Рязанов. «По всем жанровым признакам “Давным-давно” несомненно водевиль, – писал он в своих воспоминаниях. – Переодевание девицы в мужской наряд, веселая путаница, возникающая из-за того, что окружающие считают ее мужчиной, любовная интрига, множество песенок и куплетов – все это свойства водевиля» [Рязанов 1983: 112]. Но из-за того, что действие происходит в непростое для страны время, в эпоху наполеоновских войн, а поступки персонажей мотивируются патриотическими чувствами, пьеса наполняется глубоким содержанием и не воспринимается как легкий пустячок. «Эксперимент» автора пьесы, по мнению Э. Рязанова, в том и состоит, что исторический фон превращает непринужденный водевиль в героическую комедию.

В своих воспоминаниях о написании сценария к фильму А. Гладков постоянно употребляет местоимение «мы», в значении «мы с Рязановым». Например: «Мы решили отказаться от многих сцен, которые хорошо звучали в театре, а взамен их написать новые о событиях, упоминавшихся в пьесе только в разговорах действующих лиц...» [Гладков 1980: 341]. Гладков подробно описывает начало работы над фильмом, когда Рязанов заставил его переписать стихотворный диалог. Старательные пояснения работы над киносценарием опровергаются одной фразой Э. Рязанова: «Литературную киноверсию мне пришлось писать самому, потому что Гладков, к сожалению, оказался человеком занятым» [Рязанов 1983: 112].

В более позднем интервью Э. Рязанов рассказывает и о подозрениях, основанных на реальных фактах и отношении современников к творчеству и личности А. Гладкова. Один из аргументов: «...когда в 1942-м во время эвакуации театра Красной Армии в Свердловске состоялась премьера этой пьесы <...> надо было что-то поправить, дописать диалоги в стихах, и Гладкова просили это сделать, – он каждый раз исчезал. Все поняли, что он и не может: пьесу писал не он» [Кичин]. Точно так же вел себя Гладков и во время работы над сценарием к «Гусарской балладе». Его поведение убедило режиссера, что книга «Давным-давно» попала к Гладкову в тюрьме, где он отбывал наказание за воровство книг из Ленинской библиотеки и вышел накануне начала войны.

В 1962 году к 150-годовщине Бородинской битвы был написан киносценарий «Гусарская баллада» и вышел одноименный художественный фильм. В роли Шуручки Азаровой дебютировала Лариса Голубкина (1940 г.р.). В современном читательско-зрительском сознании Надежда Дурова ассоциируется с экранным образом Шуручки Азаровой и незаслуженно воспринимается как ее прототип.

В 1989 году по сценарию Т. Пашиной режиссером А. Наговицыным был снят двухсерийный художественный фильм «То мужчина, то женщина». В название фильма вынесена строка Овидия, употребленная А.С. Пушкиным как эпиграф к «Запискам» во втором номере «Современника». Главная героиня фильма, которую играет Наталья Вилькина (1945–1991), исполняет роль актрисы, которая готовится сыграть Надежду Дурову. Нельзя не отметить работу автора сценария картины, которая изучила автобиографические произведения Н. Дуровой. Представленные в фильме два параллельных временных отрезка (первая половина XIX и конец XX вв.) как нельзя лучше демонстрируют, что необычность Н. Дуровой зависит исключительно от исторической эпохи.

«Театральная жизнь» Надежды Дуровой имела продолжение и в конце прошлого столетия. В декабре 1999 года состоялась премьера спектакля известного петербургского режиссера Геннадия Тростянецкого «О Вы, которые любили...» в Пушкинском театральном центре. В основе спектакля воспоминания и письма к Пушкину пяти известных женщин эпохи – Анны Керн, Надежды Дуровой, актрисы Александры Каратыгиной-Колосовой, цыганки Тани и провинциальной поэтессы Александры Фукс. Непохожие женские судьбы, противоположные женские характеры помогают рассмотреть и понять Пушкина-человека. Характер и отношения между Дуровой и ее первым издателем понятны из их переписки. К сожалению, писем Дурова не хранила. В архиве поэта осталось восемь писем Надежды Дуровой. У нее – только три его письма и два письма, адресованных ее брату Василию. Роль кавалерист-девицы сыграла заслуженная артистка России К.А. Крейлис-Петрова (1931 г.р.).

Интерес к личности Н. Дуровой не ослабевает и в наши дни. Огромная работа в этом направлении ведется сотрудниками елабужского дома-музея Н. Дуровой. После визита заведующей музея Фариды Валитовой в Австрию в январе 2012 года в Зальцбурге состоялась премьера оперы «Кавалерист-девица», постановкой которой занимались студенты и преподаватели университета Моцартеум. Над созданием оперы работала интернациональная команда: «автор либретто Марианна Фигль – австрийка, автор музыки – голландский композитор Адриан де Витт, режиссером стала американка Марта Шарп, дирижер – талантливый студент «Моцартеума», японец по происхождению Федето Номура» [Султанова]. В главной роли – Соня Бюлинг. Режиссер призналась, что ей пришлось изучать культуру, быт эпохи, прочитать произведения Дуровой для того, чтобы открыть для себя «образ женщины, которая следовала за своей мечтой» два столетия назад [Султанова].

Подводя итог, отметим, что интерес к жизни и творчеству Надежды Дуровой не пропадает и в наши дни. Новые поколения пытаются ответить на вопрос, заданный А. Пушкиным в «Современнике», какие причины побудили «молодую девушку, хорошей дворянской фамилии» так изменить свою жизнь [Пушкин 1836:

54]. Мастера слова стремятся адаптировать образ Надежды Дуровой к другому историческому времени и переосмыслить его в новых жанровых формах, через театральные и кинороли.

Источники и использованная литература

Гладков А. К. Театр: Воспоминания и размышления. М.: Искусство, 1980.

Давыдов Д. В. Стихотворения. Проза.

Дурова Н. А. Записки кавалерист-девиц. М.: Правда, 1987.

Кичин В. «Необычайный Эльдар Рязанов» [Электронный ресурс]: <http://uralkinofest.ru/news/news-5>

Пушкин А. С. Предисловие к Запискам Н. Дуровой // Современник. 1836. Т. 2.

Рязанов Э. А. Неподведенные итоги. М.: Искусство, 1983.

Скуднова А. Сахалинский театр в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]: <https://astv.ru/city/sakhhistory/places2/sahalinskiy-teatr-v-godi-velikoy-otechestvennoy-voyni>

Султанова Г. Надежда Дурова на родине Моцарта [Электронный ресурс]: <http://www.elabuga-rt.ru/ru/2015-12-03-11-50-51/item/680-nadezhda-durova-na-rodine-motsarta.html>