А.С. Пушкин писал свою повесть, находясь в Болдино, он уехал туда всего на один месяц, чтобы перед свадьбой вступить во владение имением, но началась холера, все дороги были перекрыты, и Пушкин провел в вынужденном заточении целях три месяца. Так волею случая он не мог в это время быть с друзьями, видеть любимую, не мог жить литературной жизнью Петербурга. Он был на пороге перемен, близко была смерть, в журналах писали об упадке таланта Пушкина.

Поэтому он и написал повести «Выстрел», « Метель », в которых человеческая судьба находится во власти обстоятельств. Названия этих произведений говорят сами за себя.

1. **Тройка**
2. **Пастораль**
3. **Вальс**
4. **Венчание**
5. **Марш**
6. **Весна и осень**
7. **Романс**
8. **Отзвуки вальса**
9. **Зимняя дорога**

Давайте вспомним, что такое **иллюстрация?**

Это изображение написанное словами.

Художественная иллюстрация – это картина, которую можно увидеть глазами.

Музыкальная иллюстрация – это картина, которую можно “увидеть” (услышать – представить) ушами и прочувствовать сердцем.

- Музыка пробуждает нашу душу: тонкую, сложную, склонную к грусти и радости.

Музыка Г.В. Свиридова, которая иллюстрирует события повести Пушкина «Метель» наполняет нас новыми мыслями, чувствами, образами созвучными и понятными современным слушателям. Композитор придал жанру иллюстраций более глубокий смысл.

- какое событие из повести Свиридов усилил, наполнил чувствами, эмоциями? **(вспомнить героев, сюжет)**

Открывает цикл музыкальных иллюстраций пьеса

№ 1 **“Тройка”.**

Владимир и Бурмин волею судьбы в один и тот же вечер стали заложниками метели.

Какой же образ нам нарисовала музыка?

Сколько тем звучит в музыке? Какие они по характеру?

«Птица – тройка лошадей» - это поэтический символ чего?

(Это символ России, свободной , независимой, оплот православия. Конёк венчал крышу русской избы – символ силы, но доброй, ведь Русь не нападала на врагов, а оборонялась)

Но, как мне кажется, музыка Свиридова рассказывает вовсе не о капризах природы. Этот номер иллюстрирует эпиграф к повести:

№ 1

Кони мчатся по буграм
Топчут снег глубокой…
Вот, в сторонке божий храм
Виден одинокий…
Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы…
(Жуковский)

Настроение, душевные порывы этой музыки замечательно переданы в отрывке произведения еще одного великого русского классика Николая Васильевича Гоголя:

№ 2

“И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда; “черт побери все!” – его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно чудное? Кажется, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую далью, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет, – только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны.

№ 3

Эх, тройка! Птица тройка, кто тебя выдумал? Знать у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем – гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи”.

Этот литературный отрывок и музыка Свиридова дают**характеристику** **русской души, русского характера**.

У русского человека чувства почти всегда берут верх над рассудком, и “виновница” всех произошедших в повести событий вовсе не метель, а именно эта черта характера. Поэтому события, описанные в повести так нам близки и понятны. Созвучны они и строкам барда Александра Розенбаума:

“Любить, так любить.
Гулять, так гулять.
Стрелять, так стрелять…”

Второйномер этой сюиты называется

№ 2 - “Пастораль”.

Пастораль в переводе с латинского означает “пастушечий”.

Это музыкальное произведение, рисующее сцены безмятежной сельской жизни, картины природы.

Вспомните, как начинается повесть:

“В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием; соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою Прасковьей Петровной, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную семнадцатилетнюю девицу”.

Эта музыка по настроению созвучна первым строкам повести. Рисует идиллическую картину жизни русской провинции: размеренную, спокойную**.**

№ 3 – « Вальс»

“Вальс” вводит нас в атмосферу бала.

Хотя в повести нет описания бала, но рассказ о восторженном отношении женщин к военным дал повод Г. Свиридову для создания образа **бала** в своих музыкальных иллюстрациях. Этот образ композитор воплотил в одном из самых любимых и популярных жанров музыки – **вальсе**

С первых же тактов создается радостное, приподнятое настроение. Мы представляем себе подъезжающие к дому кареты, как выходящие из них гости слышат доносящиеся до них звуки вальса. И вот, наконец, они входят в сверкающий огнями зал и сразу попадают в круговорот **Вальса.**

№ 1

“Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезала. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: ура!... Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградою?.. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством…”.

№ 2

И среди этого людского круговорота, в этой толпе встречаются глаза Марьи Гавриловны и Владимира, и все происходящее вокруг перестает существовать для них. Появляется нежная светлая тема любви, звучащая у деревянных духовых инструментов, подчеркивающая хрупкость и трепетность зарождающегося чувства...

В повести Пушкина действительно нет сцены бала, в которой бы мог прозвучать этот **“Вальс”,** но балы были неотъемлемой частью дворянского быта, а в провинции тем более. Это было почти единственное развлечение, где можно было не только встретиться с соседями, но и пообщаться, развлечься. На балах молодые люди знакомились друг с другом, там же зарождались первые чувства симпатии, привязанности, любви. И, скорее всего, первая встреча с Владимиром произошла именно на балу.

Но вот они очнулись… И снова мы в сверкающем огнями зале, среди танцующих пар.

№ 4 - Венчание”

Композитор переносит нас в маленькую церквушку, где происходит обряд венчания. Что такое венчание? Как на ваш взгляд должна звучать музыка, рисующая обряд венчания?

Вы обратили внимание, что эта музыка не звучит празднично и торжественно? Она звучит очень трепетно, печально, сумрачно.

“Я вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски…Старый священник подошел ко мне с вопросом: “Прикажете начинать?” – “Начинайте, начинайте, батюшка”, – отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне недурна… Непонятная непростительная ветренность… я стал подле нее перед налоем; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. “Поцелуйтесь”, – сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать… она вскрикнула: “Ай. Не он! Не он!” и упала без памяти”.

Середина цикла – это яркий жизнерадостный

№ 5 –"Марш”.

№ 1 - “Между тем война была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу…Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове отечество!” Так описана в повести “Метель” победа над Наполеоном.

В другом сочинении А. Пушкина – в романе “Евгений Онегин” звучат такие слова:

№ 2 - Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоены,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.

В пьесе “**Марш**” ярко передана атмосфера торжеств, подъема патриотических чувств народа России. **Так ли это?**

Г.В. Свиридов проиллюстрировал другие строки А.С. Пушкина:

“Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоительным, когда, встречая победителей, кричали они: ура! И в воздух чепчики бросали.”

В уездных городах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее, чем в столицах. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и мужчине во фраке плохо было в его соседстве.

Кто из офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей драгоценнейшей наградою?”. В музыке “**Марша**” на первый план выходят не героизм и патриотизм русских военных, **а их жизнерадостность, восторг от победы, юмор и бесшабашность молодости…**

С настроением пушкинских строк и музыкой Г. Свиридова перекликаются строки Марины Цветаевой:

Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса,
И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце вырезали след, –
Очаровательные франты
Минувших лет!
Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, –
Цари на каждом бранном поле
И на балу.
Вас охраняла длань Господня
И сердце матери. Вчера –
Малютки-мальчики, сегодня –
Офицера! Вам все вершины были малы
И мягок – самый черствый хлеб,
О, молодые генералы Своих судеб!..

№ 6 - **“Весна и осень”**

трактуется просто как картина природы.

Давайте вновь обратимся к Пушкину – “… жизнь Марьи Гавриловны шла своим чередом. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши; по крайней мере, она берегла все, что могло его напомнить: книги, им когда-то прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству”.

Есть хорошая русская поговорка – Время лечит.

(У вас было задание найти подобные пословицы или поговорки)

Поэтому **шестой**номер этого цикла называется **“Весна и осень”**. Как в природе одно время года приходит на смену другому, так и в жизни человека одно чувство сменяется другим. Потеря восполняется новыми впечатлениями. Весеннее чувство любви к Владимиру сменилось осенью потери и печальных воспоминаний. Но весна новой любви непременно придет в ее сердце!

№ 7 - « Романс»

Но разве можно сравнить музыку Свиридова с бытовым романсом?! По накалу эмоций и страстей “**Романс**” можно сравнить с симфонией!

Какие средства музыкальной выразительности помогли ярче раскрыть характер мелодии? ДИНАМИКА - КУЛЬМИНАЦИЯ всего романса!

Кульминацией пушкинской повести является момент объяснения в любви, а кульминацией музыкальных иллюстраций является “Романс”.

“Я вас люблю, – сказал Бурмин, – я вас люблю страстно…” (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже).

В оркестре солируют скрипка и виолончель.

“Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно…”

В оркестре солируют гобой и флейта, мелодия становится более взволнованной.

“Теперь же поздно противиться судьбе моей; воспоминания об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду…” – “она всегда существовала, – прервала с живостью Марья Гавриловна, – я никогда не могла быть вашею женою…” “Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но – я несчастнейшее создание … я женат

– я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь”.

Соло трубы звучит на фортиссимо, достигает своей кульминации, здесь слышатся боль и отчаяние человека, вынужденного отвечать за безрассудство молодости.

“Не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена.

-Боже мой. Боже мой! – сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, – так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел… и бросился к ее ногам…”

В каком бытовом романсе вы встретите такую трагедию, страсть и такую непредсказуемую развязку!?

А далее следуют два номера, которые очень важны для создания целостного образа!

№ 8 “**Отзвуки вальса”.**

Интонационно он похож на **“Вальс”**, но звучит эта музыка совершенно по-другому... Светлая грусть, легкая тихая печаль пронизывают это произведение, как воспоминание о первой юношеской любви, которая продолжает жить в сердце, но уступает место другому чувству – зрелому и глубокому.

Завершает музыкальные иллюстрации пьеса

№ 9 - “Зимняя дорога”.

Этот номер интонационно перекликается с первым номером **“Тройка”,** но звучит уже гораздо спокойнее, умиротвореннее

Когда слушаешь этот номер, невольно вспоминаются пушкинские строки:

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.
Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска......
Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег.... Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне...

Какой музыкальный образ объединяет все музыкальные иллюстрации?

1. Тройка
2. Пастораль
3. Вальс
4. Венчание
5. Марш
6. Весна и осень
7. Романс
8. Отзвуки вальса
9. Зимняя дорога

Эта история закончилась, но жизнь – это бесконечная дорога, на которой нас ждут новые встречи…

Крайние части обрамляют музыкальные иллюстрации, как рама картину или как обложка книгу.

Закончить нашу работу я бы хотела цитатой :

“Музыкальные иллюстрации – симфонические пьесы Свиридова – не только запечатлели образы пушкинской повести, но и наполнили их новыми мыслями и чувствами, созвучными современным слушателям. Композитор придал жанру иллюстраций более глубокий смысл, отказавшись от простого музыкального сопровождения событий повести, он превратил каждую пьесу в самостоятельное сочинение. Яркость и убедительность образов музыки Свиридова сделали возможной их вторую жизнь в кино, в концертном зале, в музыкальном театре – на эту музыку был поставлен балет”.