«Пушкин и музыка»

(материалы для уроков музыки или музыкального лектория для любителей музыки)

(возраст 6-9 класс)

Оборудование:

1) Портреты: А.С. Пушкина

М.И. Глинки

Н.А. Римского – Корсакова

2) Книги: «Руслан и Людмила»

«Сказка о царе Салтане»

« Золотой петушок»

3) Записи: - Глинка «Марш Черномора», «Увертюра»

- Римский – Корсаков «Три чуда»,

«Полет шмеля»,

«Золотой петушок»

- Ж. Бичевская «Матушка»

- Романсы

- Свиридов «Метель»

- Моцарт «Реквием»

Портреты: Даргомыжского

Мусоргского

Чайковского

Свиридова

Видеофрагменты: – «Е. Онегин»

- «Мусоргский и Пушкин. Скрещенные судьбы»

Цель:

1. Знакомство с классикой русской музыки

2. Показать связь искусств (литературы и музыки)

3. Воспитание патриотов своей Родины.

Ход урока или лектория:

Слушать «Три чуда» (фрагмент)

Вопросы: - О чем сегодня пойдет речь?

- О чем рассказывает эта музыка?

(Сказка…….)

Вопросы: Сегодня наш рассказ об А.С. Пушкине. Почему? Чем наша школа знаменательна? Ее традиции…..

Семья поэта была мало музыкальной. На фортепиано играла, да и то неважно, лишь сестра его Ольга. Однако музыкальное воспитание явились ему вместе со сказками, которые рассказывала ему…….

Вопрос: Первая муза поэта мало походила на тех важных красавиц, которые обычно венчают художника на творчество:

…Явилась ты веселою старушкой

И надо мной сидела в тишине

В больших очках и с резвою гремушкой

Ты, детскую качала колыбель.

Мой юный слух напевами пленила

И меж пелен оставила свирель,

Которую сама заворожила.

Переданная ею любовь к народному искусству, к русским сказкам и песням прошла сквозь всю жизнь поэта.

(Слушать «Во поле береза….», «Ах вы, сени…» - песни, известные во времена Пушкина).

Что-то слышится родное

В долгих песнях ямщика:

То разгулье удалое,

То сердечная тоска…

Поэт не пел и не играл ни на одном музыкальном инструменте – музыка касалась его только как одна из сторон действительности, но этого было достаточно – ведь речь идет о гении, «в сердце своем носившем вселенную». Упоминание о музыке как бы «запрятаны» между строк. Вот «музыкальное» подтверждение из хорошо известного стихотворения:

Колокольчик однозвучно

Утомительно гремел.

А эти строки из юношеской поэмы:

Но вдруг раздался глас приятный

И звонких гуслей беглый звук.

В другой поэме – о воздействии музыки:

Они безмолвно юных дев

Знакомый слушают припев,

И старцев сердце молодей…

И на балу поэт не был праздным наблюдателем, вот строки из романса в стихах:

Однообразный и безумный,

Как вихорь жизни молодой,

Кружится вальса вихорь шумный;

Чета мелькает за четой.

В этом описании вальса схвачены не только ритм и кружение, но сама атмосфера танца, «шумный вихрь», которого поэт неожиданно и смело сравнивает с «вихрем жизни молодой».

Но все это «касанья» музыки.

Вопрос: Играла ли музыка заметную роль в его жизни?

Поэт очень любил музыку цыган.

(Слушаем: «Матушка» - г/з Ж. Бичевская)

По преданию эту песню Пушкину пела цыганка.

Знал Пушкин и профессиональное музыкальное искусство, встречался с композиторами.

Глинка.

10 лет – последних в жизни поэта – они часто виделись, композитор – восторженно, поэт – благожелательно относились к творчеству друг друга.

Первая русская классическая опера на сказочный сюжет была вдохновлена юношеским произведением поэта. Композитор услышал как-то из уст поэта, что он многое переделал бы в своей поэме, которою находил «холодной». Композитору очень хотелось узнать, какие именно изменения собирался внести автор в поэму: в то время композитор уже начал сочинять на этот сюжет музыку. Однако трагическая гибель поэта не дала осуществиться надеждам композитора. Оперное либретто создавалось сразу несколькими лицами, в результате в опере сохранились считанные стихи из поэмы, подменены многие произведения, и все же, именно этим своим произведением композитор навсегда завоевал себе место рядом с великим поэтом.

«Та же бездна красоты, тот же «русский» дух»

(Слушать «Увертюра к опере «Руслан и Людмила» - вступление)

Вопрос: ваши ощущения… Как звучит музыка?

Если бы композитор полностью следовал замыслу Пушкина, то музыка увертюры звучала бы в духе былинного повествования

У лукоморья дуб зеленый,

Золотая цепь на дубе том:

И днем и ночью кот ученый

Все ходит по цепи кругом,

Идет направо – песнь заводит,

Налево – сказку говорит.

Там чудеса – там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит.

(Пушкин выводит читателя в волшебную атмосферу русских сказок, с их любимыми образами и персонажами. Идет неторопливый рассказ ученого кота-сказителя, знатока старинных преданий)

Увертюра: С первых тактов слушателя захватывает стремительная, ликующая мелодия: она увлекает за собой. Она обещает сюжет полный событий и приключений.

(Смотреть портрет «М. И. Глинка пишет «Руслан и Людмила»)

Безмолвно, гордо выступая,

Нагими саблями сверкая,

Арапов длинный ряд идей.

Попарно, чинно, сколь возможно.

И на подушках осторожно

Седую бороду несет;

И входит с важностью за нею,

Подъяв величественно шею,

Горбатый карлик из дверей;

Его-то голове обритой.

Высоким колпаком покрытой,

Принадлежала борода.

Вопрос: Что за герой? Из какого произведения? (Черномор)

Вопрос: Как вы думаете, может ли такой герой петь красивую лирическую песню? (Конечно, нет)

Глинка придумал для него марш напыщенный и важный, будто и впрямь непобедим волшебник. Но вот свистнула пронзительно флейта-пикколо, будто бы сорвала голос, тоненько взвизгнул Черномор, всем ясно, что смешной он и совсем нестрашный.

(Слушать «Марш Черномора»)

«Все лучшее в нашей музыке – от Глинки, так же как в поэзии от Пушкина»

Поэт не услышал эту оперы, как не услышал и других шедевров Глинки на свои стихи.

Ветер по морю гуляет

И кораблик подгоняет;

Он бежит себе в волнах

На поднятых парусах

Мимо острова крутого,

Мимо города большого…

Вопрос: Откуда эти строки?

«Сказка о Царе-Салтане» (Н. А. Римский-Корсаков)

Вопрос: Помните, какие три чуда в ней есть?

Первое чуду – белочка

Ель растет перед дворцом;

А под ней хрустальный дом:

Белка в нем живет ручная,

Да чудесница какая!

Белка песенки поет,

Да орешки все грызет;

А орешки непростые,

Все скорлупки золотые,

Ядра – чистый изумруд…

(Слушать «Белка»)

Вопрос: Знакома ли мелодия?

Незатейливая мелодия русской народной песни «Во саду ли, в огороде» звучит легко, отрывисто, подвижно.

Второе чудо – Богатыри

В свете есть такое диво:

Море вздуется бурливо,

Закипит, подымет вой,

Хлынет на берег пустой,

Разольется в шумном беге,

И очутятся на бреге,

В чешуе, как жар горя,

33 богатыря…

(Слушать «Богатыри»)

Вопрос: На что похожа музыка?

Конечно, на марш. Величественный, торжественный.

Третье чудо – царевна.

За морем царевна есть,

Что не можно глаз отвесть:

Днем свет божий затмевает,

Ночью землю освещает;

Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит.

А сама-то величава,

Выплывает будто пава;

А как речь-то говорит,

Словно реченька журчит.

(Слушать «Лебедь»)

Вопрос: Впечатления.

Словно пение фантастической птицы. Но при этом слышится в ней привольная русская песня.

(Слушать «Полет шмеля»)

Вопрос: А что это за герой? Как вы поняли, что шмель летает, кажется рядом с вами? Какие средства выразительности использовал композитор?

«Клянусь честью, что ни за что бы на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков»

(Из письма к Чаадаеву

19 октября 1836 г)

Пушкин – писатель бессмертный, единственный в своем роде. Стихи и проза Пушкина – живая красота. Он сегодняшний, современный. Это не столько можно объяснить, сколько понять душой, всем своим существом.

Проза Пушкина и стихи не могут заменить нам его. Он нужен нам сам, как человек, как личность, как совесть.

Время лечит многое, но не все. Даже полтора века спустя, нам, не знавшим Пушкина лично, больно. Незаживающая рана всего народа.

150 лет назад. Давно это или недавно? Давно! И все-таки недавно. Потому что всем больно.

(Звучит фрагмент из иллюстрации «Метель» Г. Свиридова)

(Я. Смеляков «Здравствуй, Пушкин)

В январе 37 года

Прямо с окровавленной земли

Подняли тебя мы всем народом,

Бережно, как сына понесли.

Мы несли тебя – любовь и горе –

Долго и бесшумно, как во сне,

Не к жене и не к дворцовой своре –

К новой жизни, к будущей стране.

(А. Дементьев)

А мне приснился сон,

Что Пушкин был спасен

Сергеем Соболевским…

Его любимый друг

С достоинством и блеском

Дуэль расстроил вдруг.

Дуэль не состоялась,

Остались боль и ярость,

Да шум великосветский,

Что так ему постыл…

К несчастью, Соболевский

В тот год в Европе жил…

(Э. Багрицкий)

И Пушкин падает в голубоватый

Колючий снег. Он знает – здесь конец…

Недаром в кровь его влетел крылатый

Безжалостный и жалящий свинец!

Кровь на рубахе… Полость меховая

Откинута. Полозья дребезжат.

Леса и снег, и скука путевая,

Возок уносится назад, назад…

Он дремлет, Пушкин. Вспоминает снова

То, что влюбленному забыть нельзя, -

Рассыпанные кудри Гончаровой

И тихие медовые глаза.

Случайный ветер не разгонит скуку,

В пустынной хвое замирает край,

Наемника безжалостную руку

Наводит на поэта Николай!

(Плещеев)

Мы чтить тебя привыкли с детских лет,

И дорог нам твой облик благородный.

Ты рано смолк, но в памяти народной

Ты не умрешь, возлюбленный поэт.

Бессмертен тот, чья муза до конца

Добру и красоте не изменяла,

Кто волновать умел людей сердца,

И в них будить стремленье к идеалу.

Кто сердцем чист средь пошлости людской,

Средь лжи кто верен правде оставаться,

И кто берег ревнивый светоч свой

Когда на мир унылый мрак спустился…

(А. Дементьев)

А мне приснился сон,

Что Пушкин был спасен…

Пушкин и музыка.

П. И. Чайковский сказал: «Там, где слова бессильны, является во всеоружии своем боли красноречивый язык, т. е. музыка. Ведь стихотворная рифма, к которой прибегают поэты для выражения любви, уже есть музыка. Слова, уложенные в форму стиха, уже перестали быть просто словами, они омузыкантились».

О раннем интересе Пушкина к музыке свидетельствует многое. У биографов мы почти не найдем рассказов о влиянии музыки на воспитание поэта. И тем не менее среди множества стихов, написанных в лицейские годы, немало музыкальных. («Романс»). Уже по названию чувствуется их как бы специальная адресованновсть музыка.

Стих «Певец» (1815 г) – этот стихотворение вдохновило многих композиторов (А. Рубинштейн, П. Чайковский)

Уже в лицейские годы стихи Пушкина были мелодичными, певучими, на них с удовольствием писали музыку многие композиторы.

Живя в Михайловском, поэт с увлечением собирал народные песни (он записал более 600 песен)

Няня пела народные песни:

Спой мне песню

Как синица тиха за морем жила,

Спой мне песню,

Как девица за водой поутру шла…

Нередко в сои повести Пушкин включал русские народные песни или создавал собственные в подражание им. Там, в «Дубровском» упоминается старая песня:

Не шуми, мать зеленая дубравушка,

Не мешай мне, молодцу, думу думати…

А еще Пушкиным были написаны «Песни о Степке Разине», которые были запрещены цензуруй.

Слух Пушкина был чуток и к песням других народов.

Влечение к музыке, проблемы творчества ставит Пушкин в своей трагедии «Моцарт и Сальери» и раскрывает их с поразительным проникновением в мир музыки.

(Н. А. Римский-Корсаков опера «Моцарт и Сальери») – первая его пушкинская опера.

Лядов назвал пушкинскую трагедию «лучшей трагедией Моцарта». Это произведение написано на полный и неизменный текст Пушкина.

Шаляпин – первый исполнил «Сальери»

Врубель – декорации к московской постановке.

Рахманинов – дирижировал.

Читая трагедию, не веришь, что ее написал литератор, а не музыкант. Так глубоко проник автор в мир музыки.

Пушкин в жизни и в творчестве композиторов.

Более тысячи композиторов обращены к творчеству Пушкина: Глинка, Даргомыжский, Мусоргский, Чайковский, Бородин, Римский-Корсаков, Рахманинов, Шостакович, Свиридов…

Около 500 сочинений поэта легли в основу более 3 тысяч музыкальных произведений. Это оперы, балеты, симфонические и камерно-инструментальные произведения, свыше 2 тысяч романсов.

Главная причина тут прежде всего в лиризме пушкинских строк, в их музыкальности, певучести. Чайковский пишет:

«Пушкин силой гениального таланта очень часто вырывается из тесных сфер стихотворчества в бесконечную область музыки… Независимо от сущности того, что он излагал в форме стиха, в самом стихе, в его звуковой последовательности есть что-то, проникающее в самую глубь души. Это что-то и есть музыка».

Поэзия Пушкина каждого композитора захватывала по-своему. Если говорить о жанре романса, то, наверное, прежде других стоит вспомнить Глинку. И не только поэтому. Что им на слова Пушкина написано 10 превосходных романсов (не пой, красавица, при мне; Я помню чудное мгновенье…)

Но прежде всего потому, что в лирике поэта и музыкальном творчестве Глинки много родственного. В романсах композитора и в стихах поэта можно увидеть совпадения их мироощущения, близость художественных критериев их создателей. У Пушкина и у Глинки горе никогда не бывает надрывным, радость – безоблачной, любовь – спокойной.

(Слушать «Я помню чудное мгновенье»)

Анне Петровне Керн было 19 лет, когда ее увидел 20-ти летний Пушкин. Через 6 лет под впечатлением неожиданной встречи появились стихи. Этот «поэтический» подарок Анна Керн на 42 года пережившая поэта до конца носила в сердце.

Существовала женщина, биография которой связана с двумя великими именами. Когда-то 26-летний поэт передал ей листок, на котором было записано одно из самых светлых лирических стихотворений.

А 25 лет спустя в ее доме прозвучал музыкальный шедевр, вдохновленный этими же стихами, - поэта уже не было в живых, а музыка посвящалась не Анне Петровне Керн, а ее дочери.

Стихи Пушкина, как правило, если уж увлекали композитора, то не одного, а сразу нескольких.

Слушаем: «Зимний вечер»

«Я вас любил» Шереметьева, Даргомыжского. Исполняет – О.Даль, ансамбль – «Русский романс»

Ярким доказательством неослабевающего интереса композиторов к Пушкину может служить «пушкинский цикл» романсов Свиридова.

Пушкин и русский романс – тема неисчерпаемая. Романсы на стихи Пушкина исполнялись величайшими певцами России. (Шаляпин и др.)

Слушаем: «Зимний вечер» (О.Даль)

«Не поет, красавица» (Архипова)

Детский хор: «Буря», «Еще дуют холодные ветры», «Храни меня, мой талисман»

А.С. Даргомыжский – опера «Руслана», «Каменный гость».

Первая русская опера, где сохранилось каждое слово поэта.

Опера «Каменный гость» - дело небывалое. Композитор отказался от обычного либретто, заменив его дивными стихами Пушкина.

М.П. Мусоргский – опера «Борис Годунов». Здесь не было буквального следования за поэтичным текстом. Но, следуя поэту, Мусоргский стремился создать не просто оперу, а народную драму.

П.И.Чайковский.

Как-то он высказал мысль, что не может почти писать романсы на слова Пушкина, т.к. у самого поэта все выражено так ясно, полно и прекрасно, что музыке «договаривать нечего».

Опера «Евгений Онегин».

Запечатлеть в звуках роман в стихах, «энциклопедию русской жизни» - неслыханная смелость! Но композитор ограничил себя – свою оперу он решил назвать «лирическими сценами».

Кто-то и критиков остроумно заметил, что опера эта не должна была называться так же, как роман, - ей следовало бы носить имя героини.

Бесспорно, участь Татьяны больше судеб других героев волновала композитора, поглощенного сочинением оперы.

«…я напишу прелестную оперу, совершенно подходящую к моему музыкальному характеру. Ты очень удивишься, когда я тебе скажу название оперы. Все, кому я сообщал об этом, сначала удивляются, а потом приходят в восторг… Опера эта будет «Евгений Онегин».

Так писал своему брату Анатолию в мае 1877году П.И.Чайковский.

Сначала Чайковскому показалось безумием воплотить «святую» книгу Пушкина на оперной сцене. Но чем больше он думал, тем сильнее воодушевлялся замыслом.

«Ты не поверишь, до чего я ярюсь на этот сюжет…- восклицает П.И.Чайковский в одном из писем своему брату Модесту. Какая бездна поэзии в «Онегине…» я знаю, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере. Но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменят с лихвой эти недостатки…».

Особое чувство вызывал у Чайковского образ главной героини.

«…Я влюблен в образ Татьяны. Я очарован стихами Пушкина и пишу на них музыку, потому что меня к этому тянет. Я совершенно погружен в сочинение оперы».

Сложности личной жизни заставляют Чайковского прервать работу над оперой и покинуть Россию. Чайковский заканчивает оперу в Италии.

Чайковский пишет: «это пожалуй первое произведение, написанное им с «блаженной легкостью», без борьбы и мучительных упреков самому себе.

Теперь другие проблемы. Его беспокоит, что партии дорогих его сердцу героев, будут петь старые певцы, поэтому не спешит отдавать оперу в театр.

Первыми исполнителями оперы «Евгений Онегин» стали студенты Московской консерватории. Чайковскому понравилась эта постановка, молодые голоса, искренность исполнения. Через 2 года ставят в «Большом театре», затем в Петербурге, с успехом за границей.

Музыка «Евгения Онегина» для нас неразрывно связана с бессмертными стихами поэта. Она помогает глубже постичь пушкинские образы, делая их еще более запоминающимися, поэтичными, одухотворенными.

Смотрим: в/ф «Евгений Онегин».