Есенин и музыка

1. «Клен ты мой, опавший» (пение)

«Больше всего он любил русские песни. За ними он проводил целые вечера и дни. Он

заставлял петь всех, приходивших к нему,…знал песню, как теперь редко кто знает, и любил её – грустную, задорную, старинную, современную». Если даже не знать, о ком из русских поэтов это сказано, всё равно подумалось бы: Есенин.Не только факты биографии и свидетельства современников – сами есенинские стихи каждой своей певучей строкой говорят о дивной музыкальности поэта, сроднившегося с русской песней с детских лет.

На высоком берегу Оки привольно раскинулось село Константиново – родина Сергея Есенина. Здесь 3 октября 1895 года родился будущий поэт.

1. «Родился я с песнями» (чтец)

«Родился я с песнями в травном одеяле.

Зори меня вешние в радугу свивали.

Вырос я до зрелости, внук купальской ночи,

Сутемень колдовная счастье мне пророчит…» 1912

Позже в автобиографии Есенин напишет: *«Никто не имел для меня такого значения, как мой дед. Это был удивительный человек. Яркая личность, широкая натура – «умственный мужик». «…Дед имел прекрасную память и знал наизусть множество народных песен…»*

Детские годы (с 4-х до 9-ти лет), проведённые в доме Титовых, оставили неизгладимый след в жизни Есенина. Пятилетнего Сережу дед уже приобщил к грамоте. Многочисленные песенники, сказания, повести о разбойниках и другие бережно хранимые Фёдором Андреевичем книжки служили своеобразным «букварём». В доме деда мальчик обнаружил и целую коллекцию маленьких гармошек – «черепашек». А уж песни петь ребёнку Фёдор Андреевич считал прямой своей необходимостью. И не случайно, вспоминая детство, Есенин частенько напевал припев любимой дедовой песенки – прибаутки:

«Нейдёт коза с орехами,

Нейдёт коза с калёными».

Тешила впечатлительного мальчика песнями – сказами бабушка Наталья. Возбуждали музыкальную фантазию будущего поэта и странствующие слепцы, которые нередко находили приют в доме Титовых. Крепко запомнились Есенину распевавшиеся ими духовные стихи, легенды, предания. Однако наиболее глубоко раскрыла перед ним неизмеримые богатства народного песенного творчества его мать. *«Мне кажется,*- вспоминает сестра поэта Александра Александровна, - *что нет такой русской народной песни, которую бы не знала наша мать…Топила ли она печку, шила, пряла ли, за любой работой можно было услышать её пение…И каждый из нас, её детей, с пелёнок слушал её напевы, подрастая, невольно запоминал их и подпевал ей.»*

Безграмотная крестьянка, Татьяна Фёдоровна, и не подозревала, что в иных её песнях звучат кем-то положенные на музыку стихи Пушкина, Лермонтова, Никитина и других поэтов, что она, сама того не зная, приобщает детей к великой русской литературе. Так ещё в самом раннем детстве познал Есенин неотразимую красоту человеческих чувств, что заложены в хорошей песне. Пение матери любил Сергей и в зрелые годы. Иногда и сам ей подпевал. *«Голос у него был небольшой, но пел он с каким-то своим, особенным чувством».*

В стихах поэта образ матери неотделим от её пения. Такой предстаёт она в стихотворении «Сестре Шуре», созданном в 1925 году:

«Ты запой мне ту песню, что прежде

Напевала нам старая мать.

Не жалея о сгибшей надежде,

Я сумею тебе подпевать.

Я ведь знаю и мне знакомо,

Потому и волнуй и тревожь –

Будто я из родимого дома

Слышу в голосе нежную дрожь.

Ты мне пой, а я с такою

Вот с такою же песней, как ты,

Лишь немного глаза прикрою –

Вижу вновь дорогие черты…»

1. Пряха (р.н.п.) – (баян)

Всё лучшее, что было связано у поэта с детством, было связано с думой о матери. Он

часто обращался к ней в своих стихах. Стихотворение «Письмо матери» было написано поэтом в 1924 году, в смутное и тяжкое для Есенина время, когда он всё чаще вспоминал о родном доме. Сергей Есенин наезжал в родной дом. Сохранилась фотография 1925 года – последнего года жизни поэта: у самовара сидят Сергей Александрович с матерью Татьяной Федоровной. Она в платке – по-деревенски, слушает, подперев рукой голову, как сын её читает.

В те годы, когда поэт навещал Константиново, неподалёку жил и работал в деревенском клубе Василий Липатов. Был он красный командир, в гражданскую войну командовал кавалерийским взводом, а теперь собрался на ученье в Петроград, решив стать музыкантом. В Петроградской консерватории его заметил Александр Константинович Глазунов. Липатов учился игре на фортепиано и композиции. Вскоре он был уже хорошим пианистом. Случай сделал его знаменитым композитором. Прочитав «Письмо матери», Липатов за один день сочинил песню. Она распространилась с невероятной быстротой: без радио через несколько дней её уже знали и в Москве, и в Рязани.

Слышал её и сам Сергей Есенин. Его сестра Александра вспоминала, как вечерами они с братом гуляли вдоль Оки и пели «Письмо матери». Одобрил песню и Глазунов. «*Я бы мог подписаться под этой мелодией»* - сказал маститый композитор.

1. В.Липатов. «Письмо матери» (пение)

От родителей достались Есенину и музыкальная одарённость, и любовь к народной

песне. Отец его, Александр Никитич Есенин,в детстве обладал таким чудным , хрустальным дискантом, что без его участия не обходилось ни одно торжество. Свыше 30-ти лет он жил в Москве, куда его**,** как и многих в то время крестьянских подростков, отправили на заработки. Домой приезжал редко, но вместе со скудными подарками привозил новые песни – рабочие, тюремные. Одну из них – **«**Паша, ангел непорочный», - свою любимую, он особенно часто певал, когда в 1919 году вернулся домой. Впечатление от песни и её исполнения отцом было настолько сильным, что самую яркую её строфу Есенин включил в собственной поэтической обработке в «Поэму о 36». *«Что, и тебя, небось, трогают эти песни, помнишь их»,*- сказал одобрительно двоюродный дед поэта, первым это обнаруживший.

Богата была родина Есенина песнями, прибасками. Одних лишь частушек он записал около 4-х тысяч. Обнаружить эти записи до сих пор не удалось, за исключением 107, опубликованных в 1918 году в газете «Голос трудового народа».

Сенокосная пора – это особая пора песен. Вместе с другими крестьянскими мальчишками помогает Серёжа женщинам ворошить сено. А спустя годы – стихи:

«Отговорила роща золотая

Берёзовым, весёлым языком…»

5. «Отговорила роща золотая» (пение)

В памяти поэта запечатлелись весёлые хороводы, что затевала деревенская молодёжь после работы**:** *«Я люблю над покосной стоянкою*

Слушать вечером гул комаров.

А как гаркнут ребята тальянкою,

Выйдут девки плясать у костров».

Тальянкой называли на Родине Есенина гармонь: этот излюбленный народный инструмент звучит во многих произведениях поэта. «Под тальянку весёлого мая…» грустит поэт и радуется жизни. Вспоминает прошедшее:

«Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело!

Вспомнить, что ли, юность, ту, что пролетела?..

И когда надвигается на поэта злая тоска, слышится ему

«Дальний плач тальянки, голос одинокий –

И такой родимый, и такой далёкий…»

В юные годы Есенину пришлось слышать великолепную игру одного гармониста, частого гостя константиновского священника, в чей дом по праздникам съезжалась из всей округи молодёжь, преимущественно сельская интеллигенция, любители петь, плясать, затевать весёлые игры. Сам поэт мастерски играл на гармони (как впрочем, и на гитаре), подбирая по слуху. Уже живя в Москве, аккомпанировал любителям-певцам и танцорам. Он приводил к себе уличных музыкантов, радовался, слушая их неприхотливую игру: выдающихся московских гармонистов слушал с великим наслаждением.

1. Камаринская (баян)

Есенин подолгу путешествовал по стране. В его скитальческой жизни накапливалось

немало музыкальных впечатлений. Несколько месяцев провёл он в Тифлисе. И вот, - первая встреча с тем, кому поручено вести немудрёное хозяйство приехавшего поэта. Армянский мальчишка-подросток перечисляет всё, что умеет делать: закупать продукты, готовить обед…*«А ещё я умею петь»,* ***-*** вдруг добавляет он смущённо. *«Петь?!*Восклицает радостно Есенин, *так это же самое главное!»*И тут же со свойственной ему порывистостью, поднимает мальчика за локти, крепко целует.. Прошло немного времени, и Есенин стал уверять друзей, что лучшего товарища ему не надо, что в первый раз он встречает такого певуна.

Однажды там же, в Тифлисе, привелось Есенину побывать в коллекторе для беспризорных. Он читал им свои стихи, пел частушки, песни и, уходя, оставил им свой адрес. Не раз, вваливаясь гурьбой к своему столь неожиданно обретённому другу, они по его просьбе пели; чаще всего, конечно, «Позабыт, позаброшен…»

Однако, наиболее примечательным из тифлисских впечатлений Есенина было посещение им старейшего грузинского народного поэта и певца Иетима Гурджи**.** Обучая трёх юных учеников, старик пел слабым, чуть дребезжащим голосом, подыгрывая на чонгури. Пел он с такой сердечностью и выразительностью, что не поддаться очарованию этого исполнения было невозможно.

Узнав, что гость его известный российский поэт, седовласый хозяин сказал: *«Встреча двух поэтов – это встреча стали с кремнем. Она рождает свет и тепло… А не пожелает ли почтенный гость прочитать свои стихи?»*

Есенин встал. Он помолчал и вдруг запел. Да, свои стихи. Он не читал, а пел. Не потому ли, что не решался чтением нарушить обаяние только что прозвучавших песен?..

Поэтическому дару Есенина дано было слышать музыку природы. Вместе с ним и мы внемлем «снежному звону», прислушиваемся к «песне вьюг», верим, что «неровные луга… поют крапивой», что «скрипкой поёт луна». И «плачет метель, как цыганская скрипка».

1. Б.Терентьев. Мелодия (скрипка)

Музыка никогда не оставляла Есенина равнодушным. Вторая его сестра, Екатерина

Александровна**,** рассказывала о том, что почти регулярно её брат посещал премьеры в Большом театре. Обладая замечательной музыкальной памятью, он, возвращаясь домой, насвистывал отрывки из опер, арии. Она рассказывала так же, как ещё девчонкой зачарованно слушала незнакомую ей мелодию, которую насвистывал приехавший в Константиново брат. Лишь спустя несколько лет, в Москве, на концерте, где исполнялась музыка Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт», она припомнила ту мелодию. Это была «Песня Сольвейг».

Хорошая музыка не оставляла поэта равнодушным, она возбуждала его поэтический дар, вдохновляла его. Именно таким предстаёт он в воспоминаниях скульптора Сергея Конёнкова. Было это в Москве осенью 1917 года. *«У себя в мастерской на Пресне, - рассказывает скульптор, - я открываю выставку своих работ…На выставке появился Есенин…Скрипач Сибор у статуи Паганини исполняет произведения великого итальянца…Растроганный музыкой, Сергей Есенин встаёт на стул, высоко подняв руку, выразительно жестикулирует. Он читает новые стихи – все замерли, слушают…И воздух словно заполняется ликующими строчками:*

«Звени,звени ЗлатаяРусь.

Волнуйся, неуёмный ветер»

В 1917 году Есенин женился на Зинаиде Николаевне Райх. В мае 1918 г.у них родилась дочь Татьяна, в 1920 году – сын Константин. Но семейная жизнь не ладилась, и Есенин развёлся с женой. В 1922 году она вышла замуж за Мейерхольда, известного режиссёра.

В это время Есенин начинает работать над поэмой «Пугачёв». Чтобы познакомиться с местами, откуда Пугачёв вёл свою армию на Москву, Есенин решил посетить Среднюю Азию и Поволжье, куда он и выехал в апреле 1921 года. По возвращении в Москву он читал «Пугачёва».Более всего любил Есенин читать монолог Хлопуши (сподвижника Пугачёва) и заключительную сцену. В устах поэта слова его героев звучали изумительно искренне, с невероятной силой. М.Горький, прослушав отрывки в исполнении автора, писал: *«Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью».*

8. Монолог Хлопуши из поэмы «Пугачёв - (чтец)

После «Пугачёва» творческое развитие поэта могло бы войти в нормальное русло. Но именно в этот период произошло событие, которое многое изменило в жизни поэта.

Летом 1921 года в Москву по приглашению наркома просвещения прибыла из-за границы на гастроли знаменитая танцовщица Айседора Дункан**.** Она намеревалась не только давать концерты, но и основать в Москве танцевальную школу. Писатель Николай Никитин, знавший её и встречавшийся с ней в Москве, говорил**:** «Это была великая артистка. Приехать в «большевистскую» Москву с намерением отдать свой талант…мог человек лишь незаурядный…» «Долгие годы и до самой смерти, **-** продолжает Никитин, - восторженно относился к ней Станиславский. И разве Есенин не мог не почувствовать её обаяние?»

Для московских гастролей Дункан приготовила специальный танец «Интернационал». Её выступления имели громадный успех. Осенью 1921 года с ней познакомился Есенин. Женившись на ней в мае 1922 года, он выезжает вместе с ней на гастроли в Западную Европу и США. Они побывали в Берлине, где в одном кафе исполняли «Интернационал», затем в Бельгии, Франции, Италии и США. Всё это время Есенин тосковал по России. В письме к Мариенгофу он писал: *«Как рад я, что ты не со мной, здесь в Америке, не в этом отвратительнейшем Нью-Йорке…Лучше всего, что я видел в этом мире, это всё-таки Москва…»*

9. Я.Френкель. «За окошком месяц» из к/ф «Корона Российской империи» - пение

3 августа 1923 года Есенин и Дункан вернулись в Москву. Но, совершив небольшую поездку с Есениным в Закавказье и Крым, Дункан навсегда покинула нашу страну. Они были одарёнными людьми, но многое их разделяло: и разница в возрасте (Дункан была на 17 лет старше Есенина), и языковой барьер (она владела тремя европейскими языками, но по-русски могла произнести лишь несколько слов; он говорил только по-русски**),** и резкое несходство натур.

С этого времени начинается период небывалой творческой активности. Сергей Есенин пришёл в русскую поэзию с ясными, прозрачными стихами:

«Белая берёза под моим окном

Принакрылась снегом, точно серебром…»

И завершил свой печально короткий путь строками чистыми и человечными. В поэзии Есенина часто звучит мотив грусти, сожаления об утраченной юности, порой драматические переживания, и сложное время, в которое жил поэт.

1. «Не жалею, не зову, не плачу» - пение

Музыка…О связи её с поэзией, живописью, архитектурой говорит Сергей Есенин в своих литературных очерках, с величавой её торжественностью сравнивает узорные народные вышивки, орнаменты. Поэтическая работа Есенина переплетена с его музыкальными впечатлениями. Он обладал *«необычайным чувством ритма, но нередко, прежде чем положить свои лирические стихи на бумагу, проигрывал их…видимо, для самопроверки, на рояле, испытывая их на звук и на слух, а, в конечном счёте, на простоту, кристальную ясность и доходчивость до сердца человеческого, до души народной».*

Поэтому не случайно, что стихи Есенина привлекают внимание композиторов. Более 200произведений написано на стихи поэта. Здесь и оперы («Анна Снегина» А.Холминова и А.Агафонова) и вокальные циклы («Тебе, о родина» А. Флярковского, «У меня отец – крестьянин» Свиридова). 27 произведений написал Георгий Свиридов. Среди них особо следует отметить вокально-симфоническую поэму «Памяти Сергея Есенина».

Музыкальная разработка есенинской поэзии продолжается. И, надо надеяться, что нас ждёт немало открытий на этом пути. Ещё много раз будут композиторы черпать вдохновение из чистого и щедрого источника поэтичности и музыкальности, имя которому – Сергей Есенин.