

Методический доклад: "Пушкин и музыка"

Объектом исследования моей работы является творчество А. С. Пушкина, русских композиторов 19 - 20 веков.

Предмет исследования - музыкальное искусство в жизни и творчестве А. С. Пушкина, музыкальные произведения, в основе которых творчество поэта.

Цель исследования – роль А. С. Пушкина в русской музыке.

Не секрет, что в наше время люди стали меньше читать хорошей литературы слушать хорошей музыки, их заменило «краткое изложение» классического текста и «клубная музыка». К сожалению, очень мало современные подростки знают о нашем литературном и музыкальном наследии. Мне показалось интересным и важным показать глубокую внутреннюю творческую и жизненную связь между классической музыкой и классической литературой; доказать, что эта связь действительно существует, потому что произведения искусства не возникают на пустом месте, только из воображения авторов: они рождены жизнью, питающей и композиторов, и поэтов. Поэтому я нахожу так много общего между музыкой и литературой, хотя выражается оно разными средствами, в разных формах, по - разному воздействуя на нас.

Музыкальная среда А. С. Пушкина

Сила воздействия музыки на Пушкина была очень велика. Часто, упоенный звуками, поэт произносил: «И замереть и умереть можно...» Пушкин – единственный из русских поэтов, который писал стихи на определенную мелодию.

Поэт часто обращается в своём творчестве к фольклору: пение Баяна в «Руслане и Людмиле», черкесская песня в «Кавказском пленнике» и многие другие.

Не одна только народная музыка завоёвывает симпатии поэта. Пушкину хорошо известно всё современное ему музыкальное искусство – будь то русская или зарубежная опера, симфоническая или камерная музыка. Пушкин любил русские песни, он не только их записывал, но и старался в некоторых своих стихах подражать народному творчеству, черпая из песен образы своих героев или сюжеты произведений. На основе народной поэзии появились некоторые поэмы балладного склада поэта. Кроме того, народность произведений Пушкина звучит и в его повестях и романах, пьесах и поэмах. Многие стихи Александра Сергеевича перешли в число народных песен. К ним относится «Зимний вечер», ставший достаточно популярной в народе песней.

Музыкальные впечатления детства Пушкина – русская народная песня. Именно о ненадо говорить как о первом глубоком источнике музыкальных впечатлений и интересов поэта, его живых и непосредственных откликов на искусство звука.

Известно, что няня Пушкина Арина Родионовна не только хорошо знала множество сказок, поговорок, пословиц, былин, но и пела много русских песен.

Надо сказать, что в Лицее детям прививали еще и музыкальный вкус. Это считалось хорошим тоном. Кроме Михаила Яковлева музыку писал и Николай Корсаков, по воспоминаниям, один из самых одаренных воспитанников Лицея. Однако он скоропостижно скончался в Италии в возрасте 20 лет.

Музыку и хоровое пение преподавал в Лицее барон Людвиг Вильгельм Теппер де Фергюсон (в обыкновении просто Вильгельм Петрович). Он в то время и жил в Царском Селе и именно в его доме собирались на музыкальные вечера юноши послушать виртуозную фортепианную игру своего мастера.

Барон Фергюсон был популяризатором именно фортепианного исполнения произведений, много и специально писал для этого инструмента. И фортепьяно, и его музыкальные фантазии были в большой моде, как впрочем, в то время и всякие иностранные музыканты, коих поддерживали более, и судьба, и карьера которых всегда складывалась успешнее, чем у наших соотечественников.

При всех его заслугах, однако, память наша сегодня связывает Вильгельма Петровича Фергюсона со знаменитым первым выпуском Лицея. Именно он написал «Прощальную песню» на слова Антона Дельвига. Ее исполнил 9 июня 1817 года хор выпускников - лицейцев, в числе которых был и Пушкин. Заметим, личное участие **Пушкина** в музыкальных предприятиях упоминается не так часто. А «Прощальная песня» стала лицейским гимном, которую всегда исполняли во время своих традиционных встреч его знаменитые выпускники. Исполняется этот гимн и в нашем лицее.

Ещё в юношеские годы его стихи **Пушкина** были переложены на музыку лицейскими композиторами. Н. Корсаковым и М. Яковлевым; Но о Яковлеве. Известно, что он, не только в Лицее, но и позже писал музыку на слова своих лицейских друзей – и Пушкина, и Дельвига. По легенде еще в 1815 году Яковлев сочинил музыку к стихотворению Пушкина «Слезам». Вероятно, это был первый на его слова романс, который наш поэт услышал еще в Лицее. Тогда же однокашники распевали его на своих вечеринках. Верно и позже, на традиционных лицейских встречах, которые ежегодно проходили 19 октября, вспоминали они вместе со своим детством «Слезам», смахивая ее уже настоящую с чуть погрустневших глаз. Именно Яковлев, как староста, почти всегда организовывал лицейские встречи.

В лицейские годы в домашнем театре графа В. Толстого Пушкин знакомится с модными в то время операми Е. Фомина и Д. Поизиелло; кроме этого он бывает на музыкальных вечерах учителя музыки Теппера. После окончания лицея круг музыкальных впечатлений значительно расширяется. С музыкой поэт соприкасается в концертных залах музыкальных собраний, в театрах, на вечерах у друзей - музыкантов. Постепенно формируется музыкальный вкус, выявляются музыкальные привязанности.

Жизнь Пушкина в Петербурге со времени окончания лицея и до момента ссылки на юг, богата музыкальными впечатлениями. В этот период театр – трагедия, комедия, опера, балет – занимает весьма значительное место в жизни Пушкина. Часто в письмах Пушкин говорит о Россини. Из Одессы поэт пишет Дельвигу: «Правда ли, что едет к нам Россини и итальянская опера? Боже мой! Это представители рая небесного. Умру с тоски и зависти». А в письме к Вяземскому он замечает: «Твои письма оживляют меня, как умный разговор, как музыка Россини».

Возвратившись из ссылки, Пушкин с жадностью и восторгом окунается в мир искусства. Он завсегдатай на концертах в филармоническом зале. Весьма интересна программа этих концертов: Реквием Моцарта, «Сотворение мира» Гайдна, симфония Бетховена.

Весь материал – смотрите документ.

Содержимое разработки

«ПУШКИН И МУЗЫКА»

Объектом исследования моей работы является творчество А.С. Пушкина, русских композиторов 19-20 веков.

Предмет исследования - музыкальное искусство в жизни и творчестве А.С. Пушкина, музыкальные произведения, в основе которых творчество поэта.

Цель исследования – роль А.С. Пушкина в русской музыке.

Не секрет, что в наше время люди стали меньше читать хорошей литературы слушать хорошей музыки, их заменило «краткое изложение» классического текста и «клубная музыка». К сожалению, очень мало современные подростки знают о нашем литературном и музыкальном наследии. Мне показалось интересным и важным показать глубокую внутреннюю творческую и жизненную связь между классической музыкой и классической литературой; доказать, что эта связь действительно существует, потому что произведения искусства не возникают на пустом месте, только из воображения авторов: они рождены жизнью, питающей и композиторов, и поэтов. Поэтому я нахожу так много общего между музыкой и литературой, хотя выражается оно разными средствами, в разных формах, по-разному воздействуя на нас.

Музыкальная среда А.С. Пушкина

Сила воздействия музыки на Пушкина была очень велика. Часто, упоенный звуками, поэт произносил: «И замереть и умереть можно...» Пушкин – единственный из русских поэтов, который писал стихи на определенную мелодию.

Поэт часто обращается в своём творчестве к фольклору: пение Баяна в «Руслане и Людмиле», черкесская песня в «Кавказском пленнике» и многие другие.

Не одна только народная музыка завоёвывает симпатии поэта. Пушкину хорошо известно всё современное ему музыкальное искусство – будь то русская или зарубежная опера, симфоническая или камерная музыка. Пушкин любил русские песни, он не только их записывал, но и старался в некоторых своих стихах подражать народному творчеству, черпая из песен образы своих героев или сюжеты произведений. На основе народной поэзии появились некоторые поэмы балладного склада поэта. Кроме того, народность произведений Пушкина звучит и в его повестях и романах, пьесах и поэмах. Многие стихи Александра Сергеевича перешли в число народных песен. К ним относится «Зимний вечер», ставший достаточно популярной в народе песней.

Музыкальные впечатления детства Пушкина – русская народная песня. Именно о ней надо говорить как о первом глубоком источнике музыкальных впечатлений и интересов поэта, его живых и непосредственных откликов на искусство звука.

Известно, что няня Пушкина Арина Родионовна не только хорошо знала множество сказок, поговорок, пословиц, былин, но и пела много русских песен.

Надо сказать, что в Лицее детям прививали еще и музыкальный вкус. Это считалось хорошим тоном. Кроме Михаила Яковлева музыку писал и Николай Корсаков, по воспоминаниям, один из самых одаренных воспитанников Лицея. Однако он скоропостижно скончался в Италии в возрасте 20 лет.

Музыку и хоровое пение преподавал в Лицее барон Людвиг Вильгельм Теппер де Фергюсон (в обыкновении просто Вильгельм Петрович). Он в то время и жил в Царском Селе и именно в его доме собирались на музыкальные вечера юноши послушать виртуозную фортепианную игру своего мастера.

Барон Фергюсон был популяризатором именно фортепианного исполнения произведений, много и специально писал для этого инструмента. И фортепьяно, и его музыкальные фантазии были в большой моде, как впрочем, в то время и всякие иностранные музыканты, коих поддерживали более, и судьба, и карьера которых всегда складывалась успешнее, чем у наших соотечественников.

При всех его заслугах, однако, память наша сегодня связывает Вильгельма Петровича Фергюсона со знаменитым первым выпуском Лицея. Именно он написал «Прощальную песню» на слова Антона Дельвига. Ее исполнил 9 июня 1817 года хор выпускников-лицейстов, в числе которых был и Пушкин. Заметим, личное участие Пушкина в музыкальных предприятиях упоминается не так часто. А «Прощальная песня» стала лицейским гимном, которую всегда исполняли во время своих

традиционных встреч его знаменитые выпускники. Исполняется этот гимн и в нашем лицее.

Ещё в юношеские годы его стихи Пушкина были переложены на музыку лицейскими композиторами. Н. Корсаковым и М. Яковлевым; Но о Яковлеве. Известно, что он, не только в Лицее, но и позже писал музыку на слова своих лицейских друзей – и Пушкина, и Дельвига. По легенде еще в 1815 году Яковлев сочинил музыку к стихотворению Пушкина «Слеза». Вероятно, это был первый на его слова романс, который наш поэт услышал еще в Лицее. Тогда же однокашники распевали его на своих вечеринках. Верно и позже, на традиционных лицейских встречах, которые ежегодно проходили 19 октября, вспоминали они вместе со своим детством «Слезу», смахивая ее уже настоящую с чуть погрустневших глаз. Именно Яковлев, как староста, почти всегда организовывал лицейские встречи.

В лицейские годы в домашнем театре графа В.Толстого Пушкин знакомится с модными в то время операми Е.Фомина и Д. Поизиелло; кроме этого он бывает на музыкальных вечерах учителя музыки Теппера. После окончания лицея круг музыкальных впечатлений значительно расширяется. С музыкой поэт соприкасается в концертных залах музыкальных собраний, в театрах, на вечерах у друзей-музыкантов. Постепенно формируется музыкальный вкус, выявляются музыкальные привязанности.

Жизнь Пушкина в Петербурге со времени окончания лицея и до момента ссылки на юг, богата музыкальными впечатлениями. В этот период театр – трагедия, комедия, опера, балет – занимает весьма значительное место в жизни Пушкина. Часто в письмах Пушкин говорит о Россини. Из Одессы поэт пишет Дельвигу: «Правда ли, что едет к нам Россини и итальянская опера? Боже мой! Это представители рая небесного. Умру с тоски и зависти». А в письме к Вяземскому он замечает: «Твои письма оживляют меня, как умный разговор, как музыка Россини».

Возвратившись из ссылки, Пушкин с жадностью и восторгом окунается в мир искусства. Он завсегдатай на концертах в филармоническом зале. Весьма интересна программа этих концертов: Реквием Моцарта, «Сотворение мира» Гайдна, симфония Бетховена.

Приезжая в Москву, Пушкин бывает в Петровском (теперь Большом) театре. В московских и петербургских шли в то время оперы: «Волшебная флейта», «Дон Жуан» Моцарта, «Волшебный стрелок» Вебера, «Фенелла» Обера.

При жизни поэта на его тексты писали романсы Верстовский, Алябьев, Титов, Виельгорский, молодой Глинка и многие другие. Композиторов в этот период интересовали стихи Пушкина, имеющие куплетную форму, воспевающие любовь и природу. Многие романсы входят в постоянный светский репертуар. С 1823 по 1837 год русскими композиторами написана музыка более чем к 70 лирическим произведениям Пушкина. Некоторые стихи Пушкина выходили в свет вместе с нотами. Нередко на вечерах исполнялись романсы и песни на слова Пушкина. При жизни поэта на его тексты писали романсы Верстовский, Алябьев, Титов, Виельгорский, молодой Глинка и многие другие. Композиторов в этот период интересовали стихи Пушкина, имеющие куплетную форму, воспевающие любовь и природу. Многие романсы входят в постоянный светский репертуар («Черная шаль», «Старый муж» А. Верстовского, «Зимний вечер» М. Яковлева, «Погасло дневное светило» И. Геништы).

С 1823 по 1837 год русскими композиторами написана музыка более чем к 70 лирическим произведениям Пушкина. Некоторые стихи Пушкина выходили в свет вместе с нотами. Так, «Слеза» появилась в виде романса композитора М. Яковлева - лицейского друга Пушкина; таким же образом было опубликовано стихотворение « Я здесь, Инезилья » с музыкой М.И. Глинки.

Большое число стихотворение поэта в 20-е годы пелось как городская песня: « Чёрная шаль», « Под вечер осенью ненастной», «Талисман», «Узник», « Буря Мглою», « Девицы, красавицы», « Старый муж», « Любви, надежды, тихой славы». Известно, что Пушкин был на первом представлении оперы Глинки «Иван Сусанин» 27 ноября 1837 года. Многие тогда не поняли оперы, но Пушкин оценил ее сразу.

Пушкин в музыке

Любовь и тяготение композиторов к творчеству Пушкина объясняется тем, что мысли и чувства поэта близки всем людям, все его произведения ярки и эмоциональны. Бесконечное разнообразие тем и образов позволяет каждому находить у Пушкина родное, близкое своему внутреннему миру, зажигаться его поэтическим вдохновением.

Среди имён композиторов второй половины XIX века выделяются Даргомыжский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский, которые в своих операх стремились раскрыть разные стороны творчества поэта.

Если роль творчества Пушкина так велика в развитии русской музыкальной культуры, то не менее интересно проследить, какое же значение имело музыкальное искусство в жизни и творчестве самого поэта.

Уже полтора столетия звучат музыкальные произведения, написанные на стихи Пушкина, со сцен больших и малых театров, и концертных залов.

Его произведения стали неотъемлемой частью мировой культуры. Слово Пушкина по-особому открывается через сочинения композиторов, которые писали музыкальные произведения на его стихи.

Одно из самых удачных воплощений поэзии Пушкина в русской музыке 20 века у Георгия Свиридова. Кстати, его первой творческой удачей в свое время стали именно романсы на стихи Александра Пушкина. Сегодня они признаны вокальной классикой и входят в репертуар многих выдающихся певцов. Через несколько десятилетий Свиридов, будучи признанным композитором, вновь обратился к поэзии Пушкина и создал произведение, которое стало значительным событием в музыкальной жизни. Это хоровой цикл "Пушкинский венок".

Гениальная опера « Руслан и Людмила» М. Глинки открыла пути воплощения в музыке не только лирических, но эпических, фантастических и сатирических образов Пушкина. Среди имён композиторов второй половины XIX века выделяются Даргомыжский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский, которые в своих операх стремились раскрыть разные стороны творчества поэта.

Стихотворение Пушкина «Песня Земфиры» («Старый муж, грозный муж») было переложено на музыку при его жизни четырьмя композиторами (Верстовским, Виельгорским, Гурилевым, Ганнибалом-дядей Пушкина).

Даргомыжский не раз в переписке отмечал свою особую любовь к творчеству Пушкина, и не раз говорил «... не могу шагу без него». Им написано на тексты Пушкина 17 романсов и 3 оперы («Торжество Вакха», «Русалка» и «Каменный гость»).

В 1899 году к столетию со дня рождения Пушкина Н.А. Римский – Корсаков создает оперу на сюжет «Сказки о царе Салтане о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановича и о прекрасной царевне Лебеди». Либретто к этой опере написал В.Н. Бельский, сохранив по возможности пушкинский текст и сюжет.

Сюжет сатирической по силе «Сказке о золотом петушке», лег в основу последней оперы Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок», в котором композитор задался целью «Дадона осрамить окончательно».

С произведениями Пушкина работали самые знаменитые музыканты разного времени, они по-своему переосмысливали литературные строки. Крупнейшим из них стала

«Руслан и Людмила», созданная Глинкой и поставленная в 1840 г. в Петербурге. Мотивы былинных произведений, характерные для поэмы Пушкина, нашли свое отражение и в эпической опере.

Уникальна судьба пьесы Пушкина «Борис Годунов». Эта трагедия шекспировского масштаба практически не находила дороги к театральной сцене. Редкие постановки большим успехом не пользовались. Новую жизнь вдохнула в нее музыка М. Мусоргского, сочинившего оперу под тем же названием. Парадоксально, но эта опера получила большую популярность, чем пушкинский оригинал. И она прочно вошла в репертуар оперных театров не только в России, но и во всем мире. Та же судьба постигла и оперу М. Глинки «Руслан и Людмила», оперу «Русалка» А. Даргомыжского, оперы «Моцарт и Сальери», «Золотой петушок» и «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова, оперы «Алеко» и «Скупой рыцарь» А. Рахманинова. Все они, благодаря музыке, опять же получили большую и лучшую сценическую историю, чем пушкинские оригиналы, на тексты которых они созданы.

С балетами Пушкину повезло меньше, чем с операми. Невозможно понять, почему такие композиторы, как Чайковский, Глинка или Мусоргский проходили мимо пушкинских сюжетов. Наверное, наиболее значительным событием в этом плане стали балет Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан» и «Медный всадник» Глиэра. В последние годы были также написаны и поставлены балеты «Пиковая дама» и «Евгений Онегин». Великий танцовщик, пушкинист и пропагандист творчества поэта Сергей Лифарь поставил в Париже балет «Пиковая дама», пользовавшийся в течение нескольких сезонов бешеным успехом у взыскательной французской публики.

Пушкин обладал уникальным даром писать непревзойденные сочинения, создавать особый ритм произведению. Неслучайно его творения пользовались и пользуются до сих пор большой популярностью у композиторов и музыкантов. Уже полтора столетия звучат музыкальные произведения, написанные на стихи Пушкина, со сцен больших и малых театров, и концертных залов. Его произведения стали неотъемлемой частью мировой культуры. Слово Пушкина по-особому открывается через сочинения композиторов, которые писали музыкальные произведения на его стихи.

Композиторы 20 века, оценивая наследие великого Пушкина, его патриотизм, яркую национальную окраску, богатство русского языка, создали более 500 романсов большое количество опер, балетов, музыки к спектаклям и кинофильмам. Среди композиторов можно назвать такие имена как Глиэр, Прокофьев, Шостакович, Шварц. «Романс» из музыкальных иллюстраций Г. Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель» стал уже достоянием народной музыки.

Пушкинская тематика используется в огромном количестве музыкальных произведений - оперы и романсы, симфонические произведения и музыкальные драмы, балеты и народные песни. Нет другого такого поэта, так вдохновлявшего композиторов! Наверное, целой жизни не хватит, чтобы изучить все произведения А. С. Пушкина, положенные на музыку. Совершенно справедливо мнение Георгия Свиридова о том, что «великий и вечный Пушкин не принадлежит исключительно какому-либо времени, каждое время поет его по-своему», и молодые музыканты современности так же, как их предшественники отдадут и будут отдавать дань его бессмертной музе. Пушкинская поэзия на все времена. Каждое поколение видит себя в ней как в зеркале. Пушкин бесконечно разнообразен и в жанрах, и в стиле, но в любом произведении он глубоко пронизателен. Кристалл Пушкина многогранен, и все грани таланта сверкают ослепительно ярко. Его муза четко откликается на все порывы человеческого сердца. Как вечны понятия чести и совести, добра и любви, стыда и милосердия, так вечна поэзия Пушкина, правдиво раскрывающая эти понятия. Именно поэтому, композиторам всех времен легко было, есть и будет черпать из огромной золотой чаши Александра Сергеевича Пушкина.

Русская музыка являются неоплатными должниками Пушкина. Нет в мире писателя, который бы дал музыке столько тем, сколько дал Пушкин. Нет ни одного лирического стихотворения Пушкина, которое не было бы многократно использовано композиторами для романсов; нет ни одного сколько-нибудь крупного произведения Пушкина, на которое не было бы написано оперы, балета. В истории мировой литературы вряд ли можно найти имя писателя или поэта, творчество которого так же широко отразилось в музыке, как творчество Пушкина. Сюда входят оперы и романсы, симфонические произведения и музыкальные драмы, балеты.

«Пушкин - неисчерпаемый родник для русской музыки», – писал А.Н. Серов. А замечательный русский композитор А.К. Лядов говорил: «О, Пушкин, Пушкин! Вечный, лучезарный, свободный художник ... Вот перед кем я могу стоять на коленях!»

Список используемой литературы.

1. Овчинников М.А. “Творцы русского романа” – М.:Музыка,1992.
2. СмирноваЭ. “Русская музыкальная литература” - М. Музыка, 2001.
3. Соболева Галина “Русский романс” - М. АОЗТ РИФМЭ, 1995.
4. В. Васина-Гроссман. «Первая книга о музыке», 1988, «Музыка», Москва.
5. С. Шлифштейн. «Глинка и Пушкин», 1950, Музгиз, Москва.
6. Материалы и статьи, опубликованные в Интернете.