

Музыкальная гостиная к юбилею А.С. Пушкина «Пушкин в музыке»

В своем драматическом произведении «Каменный гость» Александр Пушкин восклицает: «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия!» В этих словах таится вся глубина пушкинского восприятия мира, который звучал для него музыкой, мелодией любви к жизни и к человеку. Такая врожденная музыкальность Пушкина обусловила необычайную мелодичность и выразительность его прозы и поэзии, притягивающих внимание многих поколений русских музыкантов.

Трудно найти в мировой литературе другого такого писателя или поэта, творчество которого так же широко отразилось в музыке. Более 1000 композиторов, включая современников поэта, неоднократно обращались к его творчеству. Около 500 сочинений великого поэта (поэзия, проза, драмы) легли в основу более 3000 музыкальных произведений.

Музыкальная пушкиниана насчитывает тысячи названий. Сюда входят оперы, романсы, симфонические произведения, музыкальные драмы, балеты и народные песни. «Пушкин - неисчерпаемый родник для русской музыки» — писал А.Н.Серов. А замечательный русский композитор А.К. Лядов говорил: «О, Пушкин, Пушкин! Вечный лучезарный художник... Вот перед кем могу стоять на коленях!»

Стихи Пушкина музыкальны сами по себе, в музыкальном же приложении выдающихся композиторов они начинают играть новыми красками. В лучших оперных театрах по всему миру: Ла-Скала в Милане, Гранд Опера в Париже, Метрополитен Опера в Нью-Йорке ставятся знаменитые русские оперы «Руслан и Людмила» Глинки, «Евгений Онегин» Чайковского, «Золотой петушок», «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова. «Борис Годунов» Мусоргского. Благодаря этому, произведения Пушкина получили большую и лучшую сценическую историю, чем пушкинские оригиналы, по которым они созданы. Ведь передать всю гармонию стихов Пушкина в переводе на другой язык очень сложно, музыка же не нуждается в переводе. Надо лишь иметь желание открыть свое сердце навстречу чувствам и мыслям, которые хотел выразить композитор.

Освоение пушкинской поэзии в музыке началось с романса.

Я помню чудное мгновенье... — один из самых трогательных и нежных стихов о любви, написанных А. С Пушкиным.

Стихи Пушкин посвятил Анне Петровне Керн, замужней женщине, которая пленила сердце поэта своей глубокой и сдержанной красотой, когда они познакомились с ней на одном светском приеме в 1819 году.

Правда, стихотворение было написано лишь спустя несколько лет после знакомства – в 1825-ом, когда Пушкин вновь встретился с ней в имении Тригорское, которое находилось по соседству с родным поместьем поэта – Михайловским, – где Александр Сергеевич отбывал ссылку. Там, он наконец признался Анне в своих чувствах, и она ответила Пушкину взаимностью. У Керн Пушкин вызывал интерес в первую очередь как молодой поэт, и поэтому внимание знаменитости тешило её тщеславие. За Анной Петровной ухаживал не только Пушкин, что вызывало в нем жгучую ревность, которая была причиной раздоров между влюбленными. Очередная ссора положила конец их отношениям, но всё же поэт посвятил ей несколько чудесных стихотворений, среди которых “Я помню чудное мгновенье.

Звучит романс «Я помню чудное мгновенье...»

Спустя годы русский композитор Михаил Иванович Глинка влюбился в Екатерину Керн. Но будучи женатым человеком, он также не имел возможности соединить свою судьбу со своей возлюбленной. Самое удивительное заключается в том, что и поэта, и композитора в разное время вдохновили женщины, между которыми было гораздо больше общего, чем одна фамилия на двоих. Это были мать и дочь.

Глинка был несчастен в браке, намеревался развестись с женой и уехать с Екатериной Керн за границу, сочетавшись тайным браком, но этим планам не суждено было осуществиться. Девушка была больна чахоткой, и они с матерью приняли решение уехать на юг. Мать Глинки была решительно против того, чтобы он сопровождал их и связывал свою судьбу с Екатериной, поэтому она сделала все возможное для того, чтобы композитор простился с ней. Екатерина Керн долгое время не теряла надежды на новую встречу, но Глинка так и не приехал.

В романсе, как и в стихах, ясно обозначены зарождение поэтического чувства любви, скорбь разлуки и радость свидания. В романсе наиболее ярко проявилась общность творческих натур двух великих современников – Пушкина и Глинки.

Не пой, красавица, при мне"

Александр Пушкин слыл ловеласом и постоянно в кого-нибудь влюблялся. В 1828 году Пушкин знакомится с Натальей Гончаровой, своей будущей супругой, делает ей предложение и получает весьма неопределенный ответ от родителей девушки. Эта неопределенность буквально сводит Пушкина с ума, он готов на любой безумный поступок, чтобы завоевать сердце

возлюбленной. В итоге поэт принимает решение отправиться на Кавказ, где в это время идет война.

Поездка на Кавказ оборачивается для Пушкина новым романом, героиней которого становится не менее прекрасная графиня Анна де Ланжерон. Поэт восхищается не только ее красотой, но и удивительным голосом, сильным и чистым. Однажды Пушкину доводится стать свидетелем импровизированного урока пения, который графине преподавал композитор Михаил Глинка. Во время занятия избранница поэта исполняет грузинскую песню, чем окончательно и бесповоротно влюбляет в себя Пушкина. Его сердце разрывается от нежности к этой женщине, но при этом в нем все еще есть место для сильных чувств к Наталье Гончаровой. Поэтому на свет появляется весьма противоречивое стихотворение «Не пой, красавица, при мне...»

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.
Увы! напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь — и при луне
Черты далекой, бедной девы!..
Я призрак милый, роковой,
Тебя увидев, забываю;
Но ты поешь — и предо мной
Его я вновь воображаю.
Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный

К этим стихам А. Пушкина будут обращаться разные композиторы. Но, пожалуй, самым сильным по эмоциям и драматическому чувству станет романс С. Рахманинова. Обращение Рахманинова к стихам А. Пушкина произошло в период его сильных сердечных страданий. Рахманинов силой своей музыки сумел передать драматический излом, происходящий в душе и двойной плен поэта, и его любовь без ответа.

Звучит романс «Не пой красавица при мне...» С. В. Рахманинова

«Я вас любил»

Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Восемь строк. Всего восемь строк. Но сколько оттенков глубоких, страстных чувств вложено в них! В этих строках и «трогающая душу изысканность», и «артистическая прелесть». «Вряд ли можно найти другое стихотворение, которое было бы одновременно столь смиренным и столь страстным. Отсутствие автографа к стихотворению породили немало споров по поводу его адресата. Эти стихи различные исследователи творчества Пушкина связывали с именами, по крайней мере, пяти женщин, за которыми ухаживал поэт.

Музыку к стихотворению Пушкина «Я вас любил...» писали многие композиторы. Но наибольшую популярность, как среди исполнителей, так и слушателей приобрел романс, сочиненный графом Борисом Шереметьевым. Музыка приближена к разговорной речи и придает ей характер монолога, полного глубоких, сосредоточенных размышлений.

Звучит романс «Я вас любил...» Б. Шереметьева

Мощное воздействие оказала поэзия Пушкина на развитие русской оперы, а с ней – русского музыкального театра. Уже первая «пушкинская» опера-«Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки – оказалась зерном, из которого выросли многие и разные ветви русской музыки. Ещё при жизни Пушкина Глинка задумал оперу по его юношеской поэме «Руслан и Людмила» (1820). Великий поэт заинтересовался этим замыслом и даже принял участие в обсуждении плана будущей оперы. Однако трагическая гибель Пушкина прервала наметившееся содружество. Глинка, Даргомыжский, Римский – Корсаков, Чайковский. Самые известные русские композиторы брали за основу своих опер сюжеты Пушкина. Пожалуй, самой известной оперой на пушкинский сюжет является опера «Евгений Онегин».

Опера «Евгений Онегин»

Ведущие читают на фоне музыки

1.«Евгений Онегин» - легендарное произведение с мировым именем. В нем слились воедино имена двух русских гениев – А.С. Пушкина и П.И. Чайковского. Пушкин работал над романом свыше семи лет, большую его часть он написал в селе Болдино. Роман не писался «на едином дыхании», а складывался из строф и глав, созданных в разное время, в разных обстоятельствах, в разные периоды творчества. События, описываемые в романе, охватывают период с 1819 по 1825 года: от заграничных походов русской армии после разгрома Наполеона до восстания декабристов. Сюжет романа прост и хорошо известен. В центре романа – любовная интрига. А главной проблемой является вечная проблема чувства и долга.

2. Мысль о создании оперы «Евгений Онегин» подала Петру Ильичу Чайковскому известная певица Е. Лавровская. Эта мысль, поначалу показавшаяся, по словам композитора, «дикой», вскоре его увлекла. За одну ночь был написан сценарий, по которому Чайковский с помощью своего друга К. Шиловского составил либретто, используя текст романа А.С. Пушкина.

1. Евгений Онегин показан Пушкиным как человек с очень сложным и противоречивым характером. Онегин воспитывается французской гувернанткой и гувернером, который «учил его всему, шутя», «не докучал моралью строгой». Он в совершенстве владел французским языком, «легко мазурку танцевал» и «кланялся непринужденно», в разговоре мог «коснуться до всего слегка», «бранил Гомера. Феокрита; зато читал Адама Смита и был глубокий эконо́м». Таким образом, Онегин был образованным и начитанным человеком. Но это дворянское воспитание отдалило его от реальной жизни, которая была ему скучна. Он скучает и в столице, и в провинциальной глуши. Но он не лишен благородства. Получив письмо уездной барышни, в разговоре с ней наедине высоко оценивает героиню и рисует себя неспособным на глубокое чувство.

Но я не создан для блаженства;
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе недостоин я.
Поверьте (совесть в том порукой),
Супружество нам будет мукой.
Я, сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас;

2. Каков же Онегин у Чайковского? В произведении композитора Онегину не уделяется такого внимания как в романе. Этот образ оживает у Чайковского, отражаясь в других персонажах. Онегин притягивал Чайковского меньше, чем Татьяна и Ленский. Он увидел в нём человека, утратившего веру во что-либо. Композитор стремится подчеркнуть живые чувства Евгения, которые ещё остались в нём, и пытается сгладить внешнее впечатление от его чёрствости. Если в сочинении А.С. Пушкина образ Онегина рассматривается с внутренней стороны, описывая его жизнь, чувства и мысли, то в опере показана внешняя сторона образа героя.

Одна из знаменитых арий Онегина «Когда бы жизнь домашним кругом...» посвящена объяснению Татьяны и Евгения в саду. Благодаря простой и сдержанной мелодии мы видим равнодушного, спокойного человека, холодная сдержанность сочетается с приветливым достоинством.

Звучит ария Онегина

1. Если говорить о сходствах, то в первую очередь, надо сказать что роман и опера носят одно название. Чайковский почти полностью сохранил сюжет романа – в опере есть четыре главных героя, так же, как и в романе, здесь параллельно развиваются две любовные линии – Евгений и Татьяна, Владимир и Ольга. И также, как и в романе образ главного героя претерпевает изменения. В конце Евгений Онегин уже не безразличный моралист, а страстный влюбленный. Во время последней встречи с Татьяной Онегин полон обновлённых душевных сил, он понимает, сколь редкостное счастье – любовь. Но Пушкин наказывает своего героя. Татьяна отвечает Онегину на его признания словами: «Но я другому отдана и буду век ему верна!»

Опера «Пиковая дама»

2. почти год не поддавался на уговоры брата Модеста сочинить оперу на сюжет «Пиковой дамы» Пушкина. Отдельные биографы склонны считать, что отказ Чайковского работать над этим заказом был связан с тем, что он просто испугался сюжета. По некоторым данным, он согласился сочинить оперу только при одном условии – если либретто будет значительно отличаться от оригинала.

Единственно, что привлекало композитора в сюжете «Пиковой дамы», то это одна из главных тем его творчества – борьба человека с судьбой. В повести

Пушкина раскрывается тема преступления, а в опере Чайковского – тема любви.

1. Действие повести происходит в начале XIX века в Петербурге. Главный герой повести - Герман. Однажды с друзьями за карточной игрой (он не играет, так как боится проиграть и только наблюдает со стороны) он узнаёт загадочную историю о графине Анне Томской, которая знает три карты, которые обязательно принесут выигрыш. Но она не говорит эту тайну никому. Герман хочет узнать тайну. Он начинает ухаживать за её бедной родственницей Елизаветой Ивановной, проживавшей с графиней. Добившись с ней свидания, он пробирается к ним в дом. Когда графиня остается одна, Герман умоляет ее назвать три карты, которые принесут выигрыш. Старуха упирается, Герман угрожает ей пистолетом. Графиня ему ничего не сказала, а от страха умерла.

У Чайковского Герман искренне любит Лизу, но между ними непреодолимая стена: она богатая и знатная графинюшка (а не бедная воспитанница, как у Пушкина), к тому же невеста блестящего князя. И он видит единственное средство завоевать ее: заполучить огромное богатство. Власть денег – суровый закон жизни общества. Герман, как никто другой, чувствует его силу. Чайковский трактует по другому и образ Лизы. Она чужая в окружающем ее обществе. Бедная родственница богатой старухи, она чувствует себя чужой. Она полюбила Германа, но отвергнутая им, покончила собой. Пушкин же описывает дальнейшую судьбу своих героев довольно бесстрастно: Герман после рокового проигрыша сошел с ума и помещен в дом для умалишенных. Лиза счастливо выходит замуж.

Решающий момент сюжета в опере – сцена в спальне графини. Между ними диалог, хотя графиня не произносит ни слова. Только музыка передает ее переживания и ужас предчувствия смерти. Герман не замечает приближения смерти графини, он и умоляет и закликает и угрожает... Давайте послушаем фрагмент.

Звучит отрывок из оперы «Пиковая дама». Сцена в спальне графини

Г. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель».

В 1964 году к композитору Георгию Свиридову обратился известный артист и кинорежиссер Владимир Басов, приступавший к съемкам кинофильма «Метель» по пушкинской повести, чтобы он написал музыку к фильму. Композитора привлекла идея воссоздать в музыке образ современной

Пушкину провинциальной России. Поэтизация простой жизни маленьких городков и усадеб — вот что стало основным в его музыкальном решении. Он исходил из интонаций, бытовавших в начале XIX века: вальсовых, маршевых, романсовых, перезвона бубенцов, всегда висевших на дугах ямщицких лошадей. Но эти простые, подчас наивные интонации одухотворены им, использованы творчески, с особым, присущим только Свиридову настроением. Музыка звучала как ретроспектива давно ушедшей, но милой, привлекательной, вызывающей ностальгическое чувство жизни.

В 1973 году из отдельных музыкальных эпизодов, созданных для кинофильма, композитор решил составить сюиту (произведение, состоящее из самостоятельных, контрастирующих по характеру и темпу частей танцевального или жанрового характера). Девять номеров сюиты создали последовательный ряд своего рода иллюстраций к пушкинской повести. Так и было решено назвать новый опус: музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель».

«Тройка». Эта задорная колоритная композиция и в фильме «Метель», снятого по повести Александра Сергеевича Пушкина, и в сюите Георгия Свиридова. Рисуя образ быстро несущейся среди заснеженных просторов кибитки, запряжённой тройкой резвых коней, она становится главным символом как фильма, так и сюиты, которые начинаются и заканчиваются звуками этого произведения. В этой звукоизобразительной музыке есть всё: перезвон маленьких колокольчиков, топот копыт, передающийся неизменно пульсирующим ритмом, и красивая мелодия, звучащая как печальная песнь ямщика.

“Вальс” вводит нас в атмосферу бала. 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. 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.

По накалу эмоций и страстей **“Романс”** можно сравнить с симфонией! Несмотря на то, что отсутствуют главная и побочная партии, музыка не статична, звучит в развитии и движении, какие можно услышать лишь в

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

Пушкина мы слышим с малых лет. Всю жизнь сопровождают нас образы его героев. Более глубоко мы понимаем поэзию Пушкина, отраженную в музыке. Сколько прекрасных совершенных произведений! Это и симфонии, и оперы, и балеты, кантаты, хоры. Произведения А.С. Пушкина ценны не только как образец великой русской литературы, но и дороги многим музыкантам. Произведения великого гения прелестно не только читать, но и слушать. Слушая их, мы всей душой пытаемся уловить гармонию строк, которые льются ручейками, неся в наш мир частичку человеческой теплоты.

Тайну Пушкина разгадывали и продолжают разгадывать композиторы разных поколений и художественных устремлений, ибо, как тонко отметил Д. Мережковский, «Пушкин - воздух, которым мы дышим, белый цвет, в котором мы видим все другие цвета, он - русская мера всего, наш собственный взгляд на все. Он - мы сами в нашей последней, еще для нас самих не открывшейся глубине, и вот почему узнать его нам также трудно, как узнать себя, и, может быть, разгадать Пушкина - это именно и значит найти себя в нем».

Наверное, целой жизни не хватит, чтобы изучить все произведения А.С. Пушкина, положенные на музыку. Мы рассказали о нескольких из них. 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.