

СЕРЕНАДА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

*ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ ,
ЕЕ ПОРЫВЫ БЛАГОТВОРНЫ...*

А.С.Пушкин

Я помню чудное мгновенье...

Цели и задачи интегрированного урока:

- Познакомиться с любовной лирикой поэта и музыкой, написанной на стихи А.С. Пушкина; научиться анализировать художественный текст и музыкальное произведение; сформировать навыки чтения художественного произведения под «микроскопом»; научиться воспринимать «большие, чистые и добрые чувства» поэта и композитора, ведь тема любви в лирике Пушкина - это выражение восторга перед духовной и физической красотой, это гимн возвышающему и облагораживающему человека чувству, выражение безграничного уважения к женщине.

Музыка звучит повсюду: в окружающем нас мире, в нас самих

Стихия музыки – могучая
стихия –

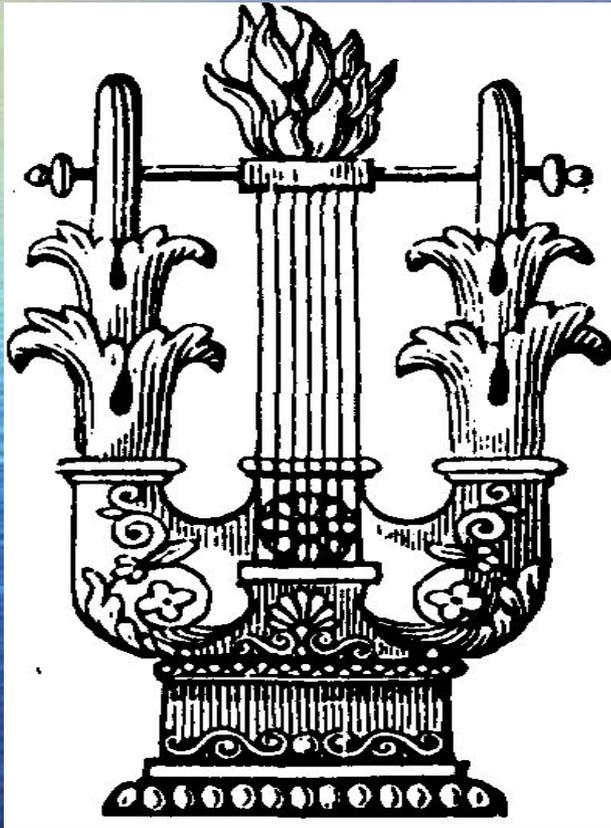
Она, чем непонятней, тем
сильней.

Глаза мои бездонные, сухие
Слезами наполняются при
ней.

Она и невидна и невесома,
И мы её в крови своей несём,

Мелодии всемирная истома,
Как соль в воде, растворена во
всём.

Музыка звучит повсюду

- Да, действительно, музыка звучит повсюду: в окружающем нас мире, в нас самих. Да и слово лирика пришло к нам из музыки. В древности лириками называли певцов, исполняющих песни под звуки лиры. Пушкин – лирик, он пел любовь.

Это письмо – крик души.

- “Я считаю себя человеком ненужным, потому что не могу принадлежать к отживающему поколению, так как я молод; но не весело мне принадлежать и новому племени. Почему? Да потому, что новейшее время стремится наперекор человеческой природе стать во враждебные отношения к поэзии. Да, наперекор человеческой природе! Потому что в душе каждого человека есть клапан, отворяющийся только поэзией. И если этот клапан зарастёт, не отворите его – явись хоть второй Пушкин.”

Мгновение оказывается сильнее многих лет

- Мне было 20, когда я впервые встретился с девятнадцатилетней А. Керн, женой 52-летнего генерала Керна в Петербурге, в доме президента Академии художеств Оленина. Она сразу произвела на меня, поэта, большое впечатление.

Воспоминания Анны Петровны

Керн

- *На одном из вечеров у Олениных я встретила Пушкина и не заметила его; мое внимание было поглощено шарадами... Но он вскоре дал себя заметить. Во время дальнейшей игры на мою долю выпала роль Клеопатры, и когда я держала корзинку с цветами, Пушкин вместе с братом Александром Полторацким подошел ко мне, посмотрел на корзинку и, указывая на брата, сказал :«...а этот господин будет, наверно, играть роль аспида?» У Олениных ужинали на маленьких столиках .За ужином Пушкин уселся с братом моим позади меня и старался обратить на себя мое внимание льстивыми возгласами, как например : « позволительно ли быть такую хорошенькою!» (А.П. Керн. Воспоминания. Л. Майков. 236)*

А стоит ли прощаться с легендой?

- К.П. Викторова в статье "Прощание с легендой" утверждает, что это и другие стихотворения Пушкин посвятил императрице Елизавете Алексеевне, жене Александра I. Исследователи пушкинского творчества не раз отмечали противоречие между реальной Анной Петровной Керн, которой посвящено стихотворение, и "гением чистой красоты", представшим в лирическом произведении.

Сопоставим портрет А.П.Керн и рисунок А.С.Пушкина

Прошло шесть лет. Пушкин в Михайловском

Михайловское

- Комната А.С. Пушкина

Пруд у острова
уединения

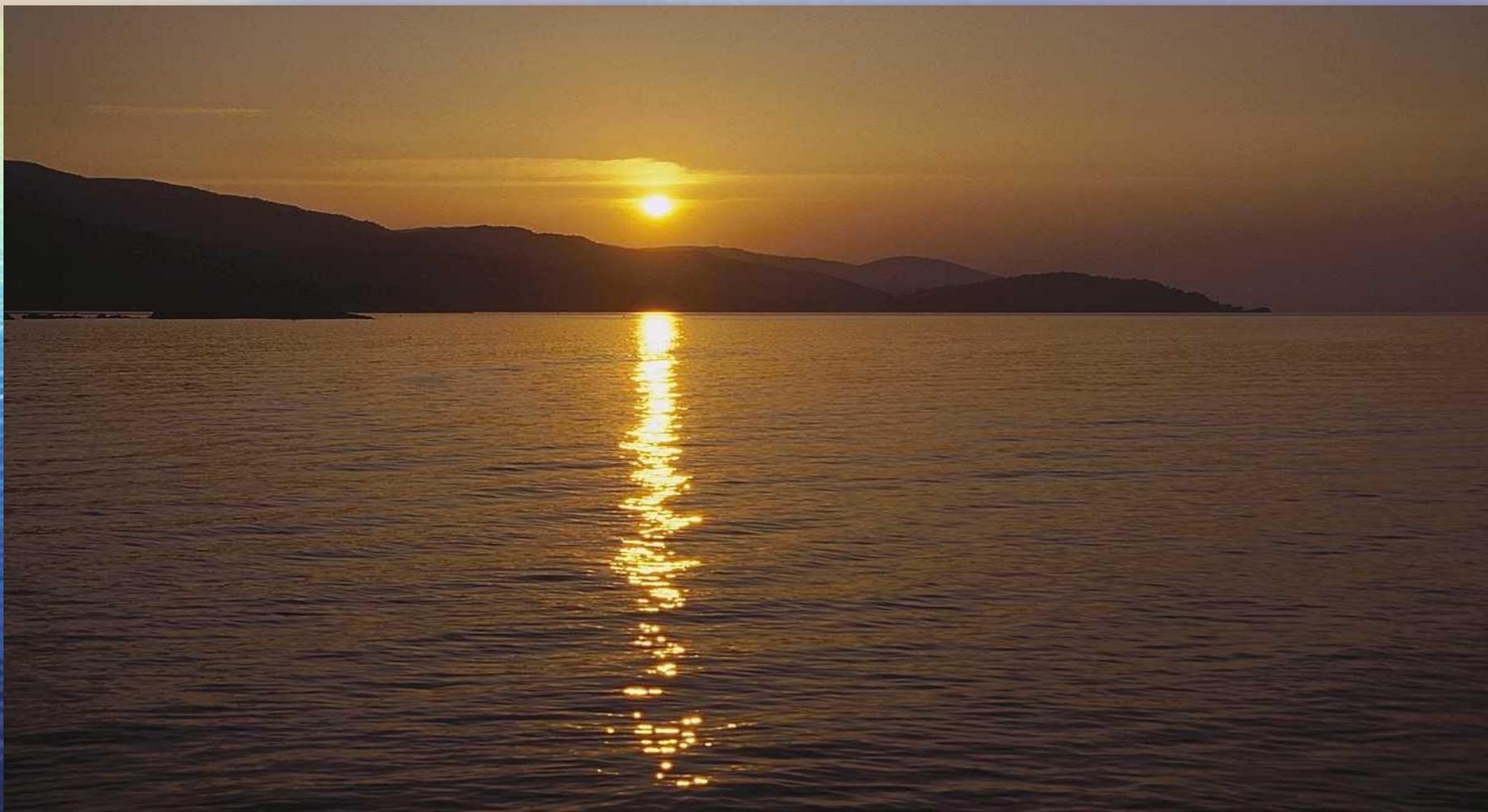
В Тригорское

Воспоминания А.П.Керн

- « Мы сидели за обедом и смеялись, вдруг вошел Пушкин с большой толстой палкой в руках... Он очень низко поклонился, но, не сказал ни слова: робость видна была в его движениях...Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться; он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа... Однажды явился в Тригорское с большой черною книгою.... Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочитал нам «Цыган»... Я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу». Звучит «Венецианская ночь»

Романс «Венецианская ночь»

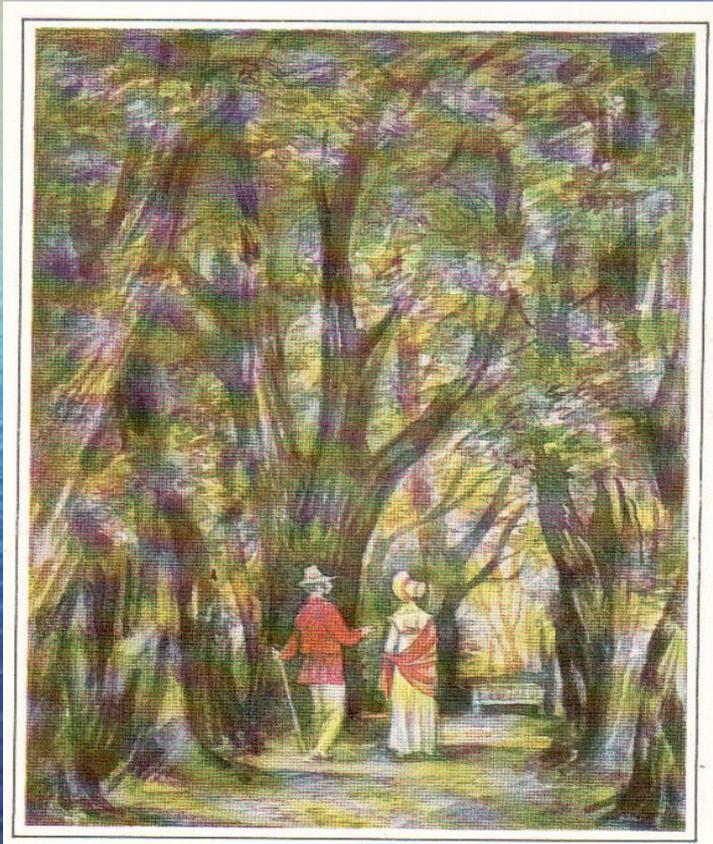

Через много лет А.П. Керн вспоминала:
«Погода была чудесная...»

- « Погода была чудесная, лунная июньская ночь дышала прохладой и ароматом полей.... Ни прежде, ни потом, я не видела его так добродушно веселым и любезным.... Приехавши в Михайловское, мы не вошли в дом, а пошли прямо в старый, запущенный сад, приют задумчивых дриад с длинными аллеями старых деревьев, корни которых, сплетаясь, вились по дорожкам, что заставило меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать».

Я помню чудное мгновенье...

- *Я помню чудное мгновенье:
Передо мной
явилась ты,
Как мимолетное
виденье,
Как гений чистой
красоты .*

А.С.Пушкин в Михайловском

- *В томленьях грусти
безнадежной
В тревогах шумной
суеты,
Звучал мне долго
голос нежный
И снились милые
черты.*

А.П.Керн

- Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос
нежный,
Твои небесные
черты

Аллея Керн

- *В глуши, во мраке
заточенья*
- *Тянулись тихо дни
МОИ
Без божества, без
вдохновенья,
Без слез, без жизни,
без любви.*

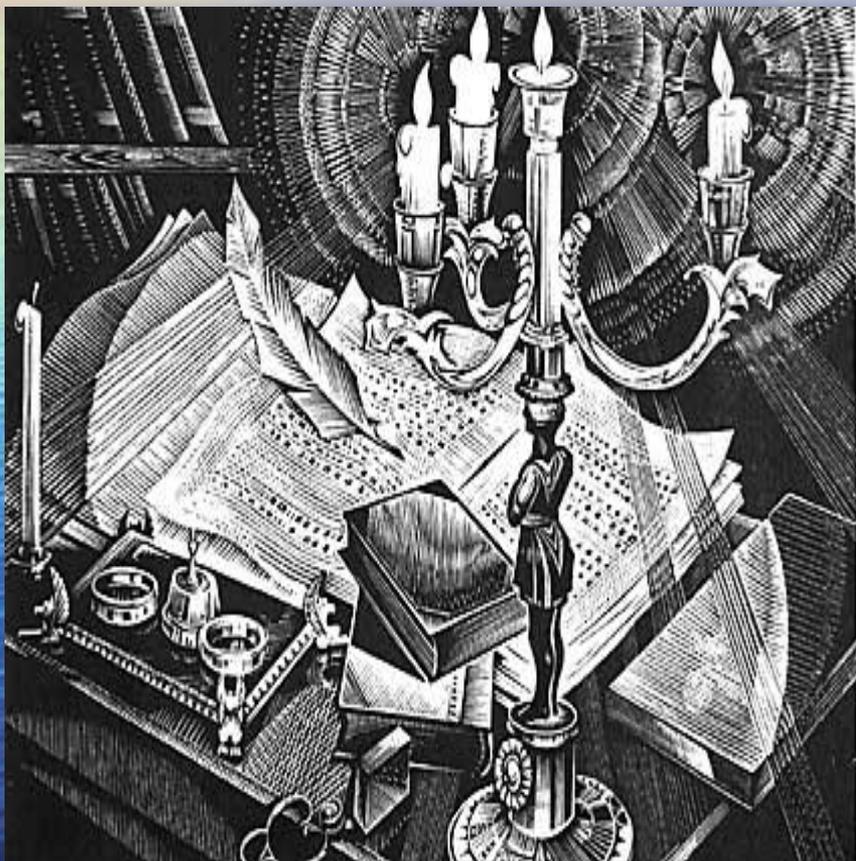

А.С.Пушкин и А.П.Керн

- Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты .

Радость творчества

- *И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.*

Уже через два дня Пушкин писал А.Н.Вульф...

- « Все Тригорское поет : «Не мила ей прелесть ночи», и это сжимает мне сердце. Вчера мы Алексеем Николаевичем (Вульфom) говорили четыре часа подряд. Угадайте, что нас вдруг соединило? Скука? Сходство чувства? Не знаю. Я все ночи хожу по саду, я говорю: «она была здесь» - камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе, рядом с ним завядший гелиотроп; я пишу много стихов,- все это, если угодно, очень похоже на любовь, но клянусь вам, что ее нет, если бы я был влюблен, мною в воскресенье (19 июля, в день отъезда А.П.Керн, Алексей Вульф, счастливый соперник Пушкина, провожая сестру, поехал с нею и Анной Петровной в их карете.) овладели бы судороги бешенства и ревности, а я был только задет,- однако мысль, что я для нее ничто, ... нет, эта мысль для меня невыносима!..

«Снова берусь за перо...»

- « Снова берусь за перо, ибо умираю с тоски, и это письмо тайком спрячете ли Вы его у себя в груди? Ответите ли мне длинными посланиями? Пишите мне обо всем, что придет вам в голову,- заклинаю Вас...»

- 25 июля 1825 года.

8 декабря 1825 года Пушкин писал А.Керн:

- «Снова берусь за перо, чтобы сказать Вам, что я у ваших ног, что я по-прежнему люблю Вас, что иногда вас ненавижу,... что я целую ваши прелестные ручки и снова перецеловываю их, в ожидании лучшего, что больше сил моих нет, что вы божественны.» «Если вы приедете, я обещаю Вам быть любезным до чрезвычайности - в понедельник я буду весел,, во вторник – восторжен; в среду - нежен; в четверг - игрив; в пятницу, субботу и воскресенье я буду, чем Вам угодно, и всю неделю у ваших ног».

Александр Сергеевич Пушкин в Михайловском

Анализ стихотворения «Я помню чудное мгновенье...»

- Какова композиция стихотворения?
Сколько частей можно выделить?
Что мы видим в первой части?
Чем интересна вторая часть?
Третья часть – как пробуждение от мучительного сна - построена иначе. Как?

Первая часть стихотворения

- *Воспоминание о былом, чудном мгновении. Отзвуки этой встречи хранит душа вопреки приливам грусти, вопреки "тревогам шумной суеты".*
- *Память о любимой, о её нежном голосе, о милых чертах её лица защищает от разрушительных влияний жизни, подобно ангелу-хранителю, оберегает чистоту и душевную гармонию любящего человека.*

Вторая часть стихотворения

- *В момент душевного угнетения воспоминание утрачено, и эта утрата привела жизнь к увяданию, изъяв из нее основное, в чем жизнь заключается, - радость творчества*

Третья часть стихотворения

- *Третья часть – как пробуждение от мучительного сна – построена иначе.*
- *Как?*
- *Мы видим пробуждение и нарастание душевного подъёма. Душа поэта ликует от того, что утраченная радость творчества вновь стала для нее доступна*

Любовь-СИМВОЛ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

- Любовь как бы увенчивает всё, из чего состоит жизнь. Именно любовь способна дать человеку высшее наслаждение. Любовь – символ духовного возрождения. Любовь в жизни и творчестве Пушкина всегда была страстью, в высшей степени воплощающей в себе ощущение жизненной полноты. Это страсть кардинальная, важнее всех страстей. Любовь определяет полноту жизненных сил. Прилив сил требовал увенчания интенсивным проявлением страсти. Пушкин ждал, он вовсе не так уж сильно помнил мимолетную встречу с Керн в 1819 году. Он не вспоминает о ней в письмах Родзянке. Но она своевременно явилась, и Пушкин не столько вспомнил, сколько забыл все, что знал о ней, ослепленный ее обликом. И чувство любви завершило полноту пробуждения: за божеством, вдохновением, слезами явилась все венчающая любовь.

Романс М.Глинки «Я помню чудное мгновенье»

Е. Е. Керн

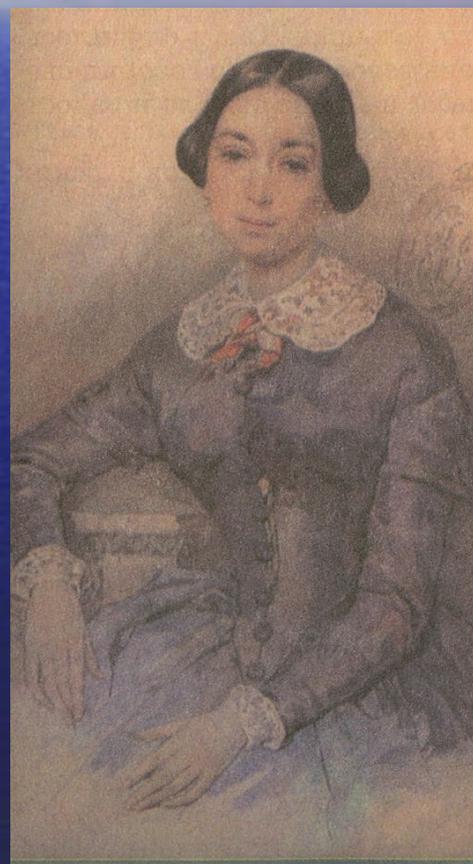
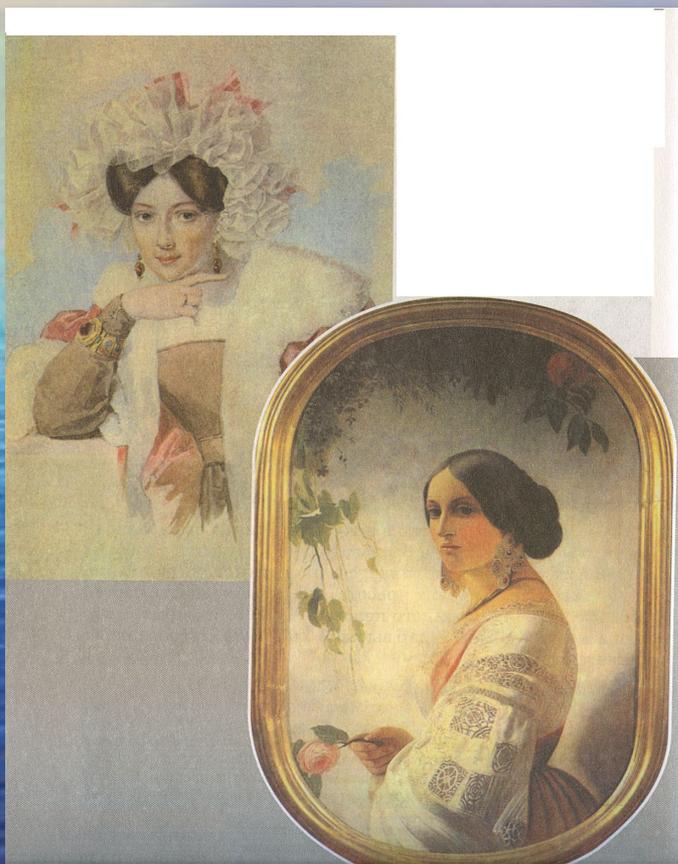
Композитор и его творение

- Композитор М. Глинка, влюбившийся в дочь А.П. Керн, написал музыку на стихи "Я помню чудное мгновенье". Так из одного шедевра родился второй.

Я помню чудное мгновенье...

Шли годы. Бурь порыв мятежный...

Душе настало пробужденъе...

Анализ романса

- Грустное и нежное воспоминание, сознание утраты и, наконец, торжественный взлёт радости и восторга прекрасно произвёл М.И. Глинка в музыке своего романса, написанного уже после смерти Пушкина и посвящённого дочери А.П. Керн. Именно в этом романсе с наибольшей полнотой и отчётливостью проявились пушкинские черты центрального периода творчества М.Глинки. В отличие от формы стихотворения Пушкина - катрена с перекрестной рифмой - в романсе Глинки последняя строка каждой строфы повторяется. Этого требовали законы *музыкальной* формы. Особенность содержательной стороны стихотворения Пушкина: законченность мысли в каждой строфе Глинка старательно сохранил и даже усилил средствами музыки.

Анализ романса

- Романс М. Глинки построен таким образом, что каждая строфа, в соответствии с ее литературным содержанием, имеет и свое музыкальное оформление. Достижение этого особенно заботило Глинку. Об этом есть специальное упоминание. В записках А.П. Керн: «Глинка взял у меня стихи Пушкина, написанные его рукою «Я помню чудное мгновенье ... », чтобы положить их на музыку, да и затерял их. Бог ему прости! Ему хотелось сочинить на эти слова музыку, вполне соответствующую их содержанию, а для этого нужно было на каждую строфу писать особую музыку, и он долго хлопотал об этом».

Первая часть романса

- Вслушайтесь в звучание романса и вы почувствуете это: он начинается с рассказа о былом - герой вспоминает явление ему дивного образа; музыка фортепианного вступления звучит в высоком регистре, тихо, светло, словно мираж.

Вторая часть романса

- В третьем куплете (третья строфа стихотворения) Глинка замечательно передает в музыке «бурь порыв мятежный»: в аккомпанементе само движение становится взволнованным, аккорды звучат словно учащенные удары пульса, словно вспышки молнии.
- Для передачи настроения «глуши» и мрака заточенья» Глинка тоже находит замечательное по выразительности решение - аккомпанемент становится аккордовым, никаких бурных пассажей, звучание аскетично и «уныло». После этого эпизода особенно ярко и воодушевленно звучит реприза романса (возвращение первоначального музыкального материала то самое пушкинское *возрождение*) со слов: «Душе настало пробужденье».

Третья часть романса

- Реприза музыкальная у Глинки в точности соответствует *поэтической* репризе. Восторженная тема любви достигает кульминации в коде романса, каковой является последняя строфа стихотворения. Здесь она звучит страстно и возбужденно на фоне аккомпанемента, замечательно передающего биение сердца «в упоении».

Заключительное слово учителя музыки

Романс Глинки представляет собой пример того неразрывного единства поэзии и музыки, при котором почти невозможно представить себе пушкинское стихотворение.

Поэтический бриллиант получил достойную музыкальную оправу.

Язык произведения

- Пушкин стремился доказать, что только «украшения слога» не являются основными критериями высокой поэзии. Нельзя ли описать чувство словами простыми, но изображающими это чувство правдиво и вызывающими живые ассоциации? И такими же словами изобразить предметы, обстановку, пробудившие это чувство?

Язык произведения

- Отвечая на эти вопросы своим творчеством, Пушкин создает стихотворение «Я помню чудное мгновенье» (1825 г.) Некоторые употребленные здесь выражения можно отнести к условно-поэтическим: «мимолетное виденье», «в томленьях грусти безнадежной», «бурь порыв мятежный». Но они органично сочетаются с оборотами, несущими в себе новые, нетрадиционные образы, или со словами самыми искренними и естественными для выражения чувств.

Язык произведения

Когда внимательно вчитываешься в стихи Пушкина, вникаешь в их язык, то кажется, что он не выбирал что-то из языка, не соединял выбранного, а, имея перед собой всю массу, всю глыбу языка со всеми его возможными сочетаниями слов, удалял все лишнее. Это стихотворение соответствует восторженной, но точной оценке Гоголя: «...Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия: никакого наружного блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг; все лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия, слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт»

Подведение итогов урока

- Внимательно анализируя стихотворение, можно сформировать рефлексивного читателя, умеющего проникать в творческую мастерскую писателя и развивать в себе языковое чутье. Этот процесс длителен и многотруден, причем искусство учителя должно состоять и в том, чтобы не превратить творческий процесс исследования в хладнокровное “препарирование” текста. Опасность этого прекрасно показана И.В.Гете в его бессмертном “Фаусте” (перевод Н. Холодковского):
- ...живой предмет желая изучить,
Чтоб ясное о нем познание получить,
Ученый прежде душу изгоняет,
И видит их, да жаль: духовная их связь
Тем временем исчезла, унеслась!

Любви все возрасты покорны ,ее
порывы благосклонны...

Как мимолетное виденье, как гений чистой красоты...

Е. Е. Керн

Домашнее задание

- Написать сочинение «Стихотворение А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье». Интерпретация поэтического текста».
- Урок подготовили: Пашкова А.А., учитель русского языка и литературы, и Пономаренко Ю.В., учитель музыки