

Научно- практическая конференция « Шаг в будущее»

Высокая поэзия классиков в музыке

Автор: Мочкина Ольга - ученица 10 «а» класса
МБОУ

« Томторская СОШ им. Н.М. Заболоцкого»
Оймяконского улуса

Руководитель: Петрова Матрёна Анатольевна –
учитель русского языка и литературы.

Цель работы:

- на основе исследовательской деятельности изучить лирические произведения, положенные на музыку классиков якутской и русской литературы

Задачи :

- изучить темы интерпретации поэзии в музыке;
- составить мультимедийное приложение по теме «Музыка в поэзии» к учебнику литературы;
- проследить творческую биографию композиторов лирических произведений;

Актуальность:

работы заключается в изучении метапредметной связи музыки с литературой

О мелодичности стихотворения

Музыка, как и поэзия, не существует вне времени. В ней воплощается дух времени и господствующие общественные настроения. Мелодия стихотворения в сердце поэта всегда созвучна его настроению и переживаниям. Выдающийся музыкант и дирижёр Леопольд Стокольский писал об этом так: "Музыкант должен быть поэтом, а поэт музыкантом". В ходе исследовательской деятельности мы убедились в том, что не все лирические произведения могут быть переложены на музыку. Нами рассмотрена поэзия в музыке классиков русской и якутской литературы. Лирика поэтов многообразна и очень музыкальна. Стихи – это музыка слов. Разговор камышей, мелькание огоньков – всё это создаёт ощущение таинственности, загадки. Стихотворения построены на повторении слов в каждых двух строчках, что создаёт как бы переливающийся, журчащий ритм. Потрясают необычные сравнения. Стихи и музыку многое объединяет. Звукопись является органической частью поэтического мастерства. Музыкальное понятие метра (размера), то есть равномерное чередование сильных и слабых долей времени в музыке, близко к значению того же слова в поэзии. Ударения в стихотворной речи располагаются в определённом сочетании, и это тоже называется метром или размером. Но самое важное объединительное начало – душа.

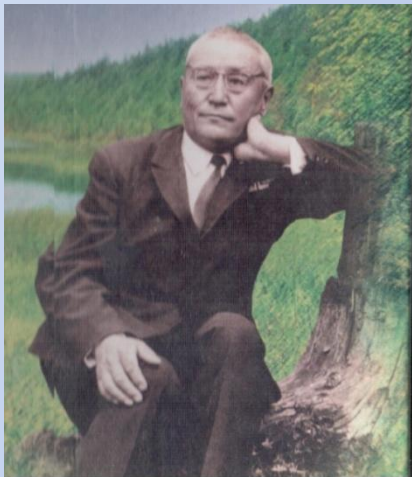
Богатая палитра лирики якутских классиков

Писатель	Мелодисты	Песня на стихи	Кол-во песен
Леонид Андреевич Попов	Исай Брызгалов. Аркадий Алексеев	«Илиибэр эн илии ² баар курдук», «Сурук», «Кыталыктар кырдаллара», «Студент до±орбор»	8
Владимир Михайлович Новиков – Күннүк Урастыырап	Марфа Данилова Анастасия Варламова Марк Жирков	«Трүл», «К ³ лүкэчээн», «Ұрүмэччи ма ² ан ат», «Күндү кыайы күнэ», « Ырыабын ыллыбын», «Сайын», «Сааскыга»	14
Платон Алексеевич Слепцов - Ойуунускай	Христофор Максимов В. Петров, Г. Григорян	« К ³² үл ырыата»	22
Семён Петрович Данилов	Г. Комраков А. Алексеев М. Данилова	«До±оруом дабай кү ³ х сыырдагын», «Ытаама амарах сүрэ±им», «Сайылык», «Саха ү ² күмтэ»	7
Баал Хабырыыс – Гавриил Григорьевич Вешников	Аркадий Алексеев	«Ньургү'уннар», «Күн бытархайа»	6
Иван Егорович Слепцов - Арбита	Алексей Калинской,	«Таптыыбын оуордаах ыйдана» «Улууккан санааба» «Сайынны туун»,	3
Пётр Николаевич Тобуруокап	Аркадий Алексеев Христофор Максимов Дмитрий Михайлов	«Кү ³ рэгэйдиин кү ³ рү'үм», «Хаппытыан», «Эн миигин ахтарын буолаарай»	350
Иван Гоголев - Күндыл	И. Брызгалов, Г. Григорян, А. Алексеев М. Данилова	«Барыта учугэй», «Туйаара», «Отуу уота», «Сахам сирэ барахсан», «Аан дойдуга ыччатын сүрэ±э», «Суоппар ырыата»	13
Иннокентий Михайлович Сосин	В. Жирков, Г. Никифоров. А. Алексеев	«Сарсыардааны ырыа», «Биригэдьиир Марыына»	37

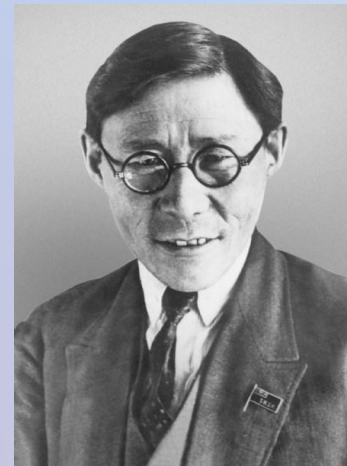
Богатая палитра лирики якутских классиков при изучении программных произведений

Учебник хрестоматии «Якутская литература»	Писатель	Лирические произведения, положенные на музыку
5 класс под редакцией	Пётр Николаевич Тобуруокап	«Күрэгэйдиин күрсүмү»
6 класс под редакцией	С.Р. Кулачиков – Эллэй	«Таптыаҕын ийэни»
7 класс под редакцией	Пётр Николаевич Тобуруокап	«Ҕндэрүмскэ тиэтэйбэт» «Хаппытыан»
8 класс под редакцией	Леонид Андреевич Попов Иван Егорович Федосеев	«Герой туһунан ырыа» «Сардаана»
10 класс под редакцией Е.М. Поликарповой	Платон Алексеевич Слепцов – Ойуунускай	«Күл ырыата»
	Владимир Михайлович Новиков – Күннүк Урастыырап	«Түмүл»
11 класс под редакцией Н.И Филипповой	Семён Петрович Данилов	«Доһоруом дабай күһ сыырдагын», «Сайылык», «Саха күкүмтэ»
	Леонид Андреевич Попов	«Илиибэр эн илии² баар курдук» «Сурук», «Кыталыктар кырдаллара», «Студент доһорбор» «Хоту күскээбит буоламмын»
	Баал Хабырыыс – Гавриил Григорьевич Вешников	«Ньургуннар», «Күн бытархайа»
	Пётр Николаевич Тобуруокап	«Эн миигин ахтарын буолаарай», «Хаар», «Күтүн тахсы², кыталыктар!», «Маама кыһа»

Мастера мелодичных произведений якутской литературы

Богатая палитра лирики народного поэта Петра Николаевича Тобурокова выражает и доверительное отношение к другу, и верность первой любви. Петр Тобуроков умело пользовался острым орудием сатиры, добрым юмором, дружескими шутками и пародиями. Поистине народный поэт опубликовал 40 прекрасных книг на якутском, русском языках, 350 песен, написанных на слова поэта, которые звучат на сценах театров и клубов республики.

Можно с уверенностью сказать, что советская якутская массовая песня берет свои истоки в поэтическом творчестве П.А.Ойунского. Мелодия ярко проявляется в популярной песне Ф.Аргунова и Г.Григоряна на слова Ойунского "Власть-Советам". Нарастание интонационно -ритмической экспрессии стиха достоверно передано движением мелодии, её ритмом. Песни, созданные якутскими мелодистами на стихи Ойунского в 50-е и 60-е годы – новый этап в развитии якутской массовой песни.

Композиторы, мелодисты Республики Саха (Якутия)

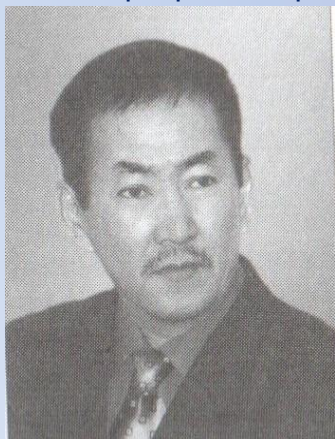
Жирков Марк Николаевич – заслуженный деятель искусств РСФСР. Известный композитор, фольклорист, музыковед

Григорян Грант Арамович – заслуженный Деятель искусств РСФСР . Якутский период

Алексеев Аркадий Михайлович – народный артист РС (Я). Композитор, автор – исполнитель . Член Союза авторов-песенников РС (Я),

Брызгалов Исай Исакович – заслуженный работник культуры РС (Я), Известный мелодист, самодеятельный композитор

Данилова Марфа Тихоновна – заслуженный работник культуры РС (Я), Автор 150 песен о северном крае, любви, матреинства

Максимов Христофор Трофимович – заслуженный артист ЯАССР. Один из первых якутских мелодистов. Сочинял музыку к драматическим произведениям

Особенность романса

Слово «романс» пришло в Россию в середине XVIII века из Испании. Романсом первоначально называли положенное на музыку стихотворение на французском языке, а песней или бытовым романсом - на русском. Одноголосое исполнение песни и дало начало русскому романсу. Отличие романса от песни не всегда однозначно: может быть, в романсе более детализирована мелодия, она более связана со стихами, поэзия всегда возвышенна, а музыкальное сопровождение особенно выразительно. Как нам кажется, основное отличие романса от песни в том, что в песне не всегда предъявляются высокие требования к словам – у современных исполнителей поп-музыки они порой и вовсе невразумительны или же состоят из монотонно повторяющихся нескольких фраз. В романсе же важно каждое слово, проще говоря, без хороших стихов романса нет, какой бы ни была красивой мелодия. В романсе обычно простой сюжет, он говорит о человеческих переживаниях: любви, измене, разлуке, одиночестве, памяти о прошлом, о смерти... Чувства в романсе выражаются прямо, открытым текстом. Особенность романса - доверительная, но не фамильярная интонация по отношению к слушателю. Романс никогда не осмеивает чувства, какими бы незначительными они ни были, а всегда побуждает к сопереживанию.

Песни-романсы Сергея Есенина

Почему так много стихов Есенина положено на музыку? Они настолько лиричны, настолько проникновенны и образны, что как бы сами ложатся на музыку. Есенин умел средствами поэзии вселить в человека веру в свет, раскрыть для него радость земного бытия, дать надежду несчастному и сказать ему слово участия. Детство и юность поэта прошли в рязанском селе Константинове, в Спас-Клепиках, где он окончил 2-классную учительскую школу. С детства он видел и замечал все: и тяготы сельской жизни, и красоту окружающей природы. Все это отразилось в его творчестве. Стихи Есенина наполнены звуками, запахами, красками: звенят удила, плачут глухари, шумят тростники, пахнет яблоками, медом и ладаном, ласкает взор алый свет зари, мягкая зелень полей... Но за бросающейся в глаза красочностью всегда чувствуются грусть и печаль. Самая главная и определяющая черта поэзии Есенина – полное единение с жизнью народа. Ему никогда не надо было, как другим поэтам, специально постигать душу народа – он ее всегда знал и чувствовал. Она жила в нем в том числе и с теми песнями, которые он слышал с детства. Их множество. На одно только перечисление уйдет много времени. Необходимо, однако, отметить, что много песен-романсов на стихи поэта написал композитор **Григорий Пономаренко**: «Отговорила роща золотая...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Я по первому снегу бреду», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Выткнулся над озером», «Сыпь, тальянка, звонко», «Пускай ты выпита другим», «Заметался пожар голубой», «Вот оно, глупое счастье», «Королева», «Несказанное, синее, нежное...» «Никогда я не был на Босфоре»

Жизнь поэзии М.Ю. Лермонтова в музыке

Тема интерпретации поэзии М. Ю. Лермонтова в музыке поистине неисчерпаема. На стихи Лермонтова написано и навеяно его творениями более двух с половиной тысяч музыкальных сочинений. Лермонтовское «На севере диком» было положено на музыку ста девятью композиторами (на сегодня известно о ста шестнадцати), «Горные вершины» — девяносто тремя (сейчас — сто четыре сочинения), «Казачья колыбельная песня» — девяносто восемью, «Молитва» («В минуту жизни трудную») — восьмьюдесятью семью (добавились ещё пять сочинений), «Утёс» — восьмьюдесятью пятью. Одна из лучших интерпретаций лермонтовского стихотворения «Парус» — романс Зары Александровны Левиной. Романс был написан композитором в 1940 году. В домашнем архиве З. А. Долухановой нашёлся второй, запечатлённый ею шедевр — «Без вас — хочу сказать вам много...». Имеется ещё одна запись этого романса в исполнении Натальи Дмитриевны Шпиллер: вместе с другим сочинением З. А. Левиной — «Из-под таинственной холодной полумаски...», она была опубликована на грампластинке, вышедшей в середине 60-х годов (вероятно, к 150-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова). По справочнику «Лермонтов в музыке» значатся ещё два романса — «Сосна» и «Парус».

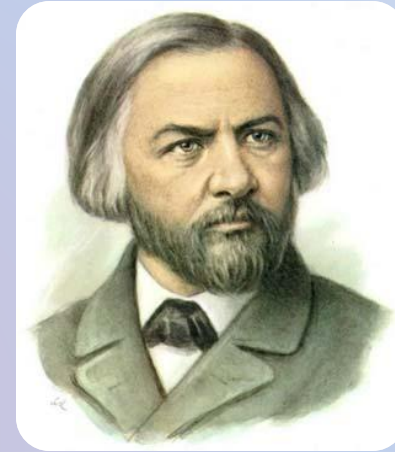
Музыкальные шедевры А.С. Пушкина

Из богатейшей поэтической сокровищницы Пушкина наиболее часто композиторы обращались к стихотворению «Я вас любил» — в справочнике отмечен 71 романс, написанный на этот шедевр. Жизнь его поэзии набирает новую силу и великолепие в музыкальных произведениях, созданных на стихи гениального поэта. В поэзии Пушкина композиторы всех времён слышали и чувствовали музыкальную законченность, ритмичность, певучесть. Музыкальная лирика Пушкина проникнута искренностью, глубиной, откровением. Самым совершенным сочетанием стихов и музыки считается романс М. Глинки на стихи А. Пушкина «Я помню чудное мгновенье»

Музыкант должен быть поэтом, а поэт музыкантом

Григорий Фёдорович Пономаренко - композитор, народный артист СССР. Он автор таких популярных песен, как "Оренбургский пуховый платок", "Ой, снег снежок", "Волгоградская березка", "А где мне взять такую песню«. Талантливый композитор написал музыку на цикл стихов Александра Блока (11 песен) и Сергея Есенина (14 песен)

Глинка Михаил Иванович - основоположник русской классической музыки. Народно-реалистическое по своей устремленности творчество Глинки оказало влияние на дальнейшее развитие русской музыки. Гармоничностью мироощущения отмечена вокальная лирика Глинки. Выделяются его романсы на слова Пушкина (в т. ч. "Не пой, красавица, при мне", "Я помню чудное мгновенье", "В крови горит огонь желанья", "Ночной зефир«. «Я вас любил»)

Особенности стихосложения лирического произведения

В стихотворениях Александра Сергеевича Пушкина отражается необыкновенная внутренняя красота его души. Мы обратили внимание на одну из самых музыкальных произведений поэта «Я вас любил». Определённый ритм придаёт перекрёстная рифма. Стихотворение написано двусложным размером – ямбом. Музыка стиха создаётся повторением мягкой, женской рифмы (с ударением на втором от конца строки слог). Возникающий в результате этого мелодический рисунок удивительно соответствует той нежности чувств, которая выражена в этом стихотворении .

Сопоставив с лирическим произведением якутской литературы «Күн бытархайа» , мы увидели, что перед нами силлабическое стихотворение с одним количеством строк. Ритм стихотворению придаёт перекрёстная рифма (кириэсти). Поэты всегда стремятся достичь мелодичности стиха — совершенства ритма и гармонии.

Использованная литература:

- 1) Алааьым арылы кустуга / А.И.Семёнов - Якутск; 1990 г.
- 2) Уруйа улааттын/ П.Н.Фёдоров - Якутск; 1993 г.
- 3) Сардааналын корсуьуу/ А.Н.Семёнов - Якутск; 1983 г.
- 4) Ыллаьый мунхам долгуна/ А.П.Борисов - Якутск; 1994 г.
- 5) Эйиигин кытары сиэттиьэн/ А.Г.Павлов - Якутск; 1991 г.
- 6) Мин дьолум-ылланар ырыабар/ В.А.Зырянов - Якутск; 1998 г.
- 7) Писатели Якутии/ К.А.Эверстов - Якутск; 1981 г.
- 8) Ырыаннык / Л.Е.Архипова - Якутск; 1979 г.
- 9) Саха сирин мелодистара/ В.И.Никоноров - Якутск; 2001 г.
- 10) Иьит,олонхо дойдутун оьото/ В.П.Саввинова -Якутск; 2003 г.
- 11) Якутская музыкальная культура и её деятели/ Л.К.Потапова - Якутск; 2000 г.
- 12) Союз композиторов РС(Я);время,события,люди/ Г.Г.Скрыбыкин-Якутск; 2006 г.
- 13) Грант Григорян/ Г.Г.Алексеева-Якутск; 2000 г.
- 14) Музыкальная культура якутского народа / А.А.Егоров-Якутск; 1982 г.
- 15)Энциклопедия культуры и искусства Якутии/ Б.В.Афанасиев-Якутск; 2011 г.