

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центральная
районная библиотека муниципального
образования Усть-Лабинский район»

«Музыка и слово неразрывны»

Рекомендательный библиографический указатель
Выпуск 2

г. Усть-Лабинск
2023 г.

ББК 91.1:83+91.1:85

М 89

«Музыка и слово неразрывны» : рекомендательный библиографический указатель: выпуск 2 / МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район; [сост. Н.Ф. Горивенко]. – Усть-Лабинск, 2023. – 44с.

Пособие посвящено писателям и композиторам, вдохновившим писателей на создание произведений. Издание содержит информацию о произведениях писателей, композиторов о жизни и творчестве.

Сборник адресован молодежи, библиотечным специалистам, а также всем, кто интересуется творчеством писатели и композиторов.

ББК 91.1:83+91.1:85

М 89

©Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район». 2023

Содержание

От составителя	4
«Звучала музыка в сердцах : музыкальные произведения по литературным сюжетам»	7
Композиторы-литераторы	15
«Льётся музыка в стихах» (поэзия в творчестве русских композиторов)	21
Список литературы	25

От составителя

Конечно, с полной точностью нельзя передать их словами, так как каждый вид искусства имеет свои изобразительные средства. Родственна литературе, несомненно, и музыка. Что у них общего? В чем различие? Безусловно, это сложный вопрос.

Общее, связующее звено музыки и литературы это звук. Литература - это искусство слова, а слова, как известно, состоят из звуков и, конечно же, из звуков создается музыка.

Великий педагог В.А. Сухомлинский писал: "Слово никогда не может до конца объяснить всю глубину музыки, но без слова нельзя приблизиться к этой тончайшей сфере познания чувств". Доказательством этого служит то, что, слушая музыкальные произведения, человек представляет себе картины и образы, а этот зрительный ряд обличается в словарную форму.

Что заложено в основу музыкальных и литературных произведений, что вдохновляет их сочинителей? Их образы, темы, мотивы, сюжеты рождаются из реальности окружающего мира. И пусть музыка и литература находят свое выражение в совершенно разных языковых формах, между ними много общего

Наиважнейшим стержнем родства этих видов искусств является интонация. Ласковые, печальные, радостные, тревожные, торжественные и взволнованные интонации встречаются и в литературной, и в музыкальной речи. Всем известно, что музыка и без слов, одними только сочетаниями звуков, способна вызывать в слушателях самые разные ассоциации и внутренние волнения.

"Музыка овладевает нашими чувствами прежде, чем постигает ее разум", - писал Ромен Роллан.

Слово, в первую очередь, обращено к разуму и лишь потом к чувствам. Но не ко всему и не всегда можно подобрать словесное описание. В такие полные волнения минуты на помощь приходит музыка. Она проигрывает слову в конкретике, но побеждает в эмоциональных окрасках. Вместе же слово и музыка почти всеильны.

Некоторые писатели и сами сочиняли музыку. Мало кто знает, что один из самых известных русских вальсов написал А. Грибоедов, знаменитый автор "Горе от ума" А поэт Б. Пастернак был близким другом А. Скрябина и сам мечтал стать композитором.

Музыка живет на страницах произведений многих известных писателей. Пример - творчество Л.Н. Толстого. Рассказ "После бала" был основан на контрастах и противопоставлениях (антитезах) музыки в различных эпизодах (во время бала, после него) и через нее переданы образы этих моментов.

Есть два сильнейших произведения в русской литературе, где музыка фактически главное действующее лицо. Первое - «Гранатовый браслет" А.И. Куприна. История любви незадачливого чиновника к даме из светского общества. И через всю повесть проходит музыка великого Л. Бетховена.

Второе произведение - "Крейцера соната" Л.Н. Толстого. Тяжелое философское произведение, название которому дано в честь Сонаты № 9 для скрипки и фортепиано Людвига ван Бетховена, посвященное Родольфу

Крейцеру. Эта музыкальная вещь фактически становится причиной убийства из-за ревности...

Музыка позволяет более полно и выразительно рассмотреть героев и сам смысл произведения, раскрыть основную идею. Музыка в литературном произведении помогает сделать образы более "живыми", "яркими".

«Звучала музыка в сердцах: музыкальные произведения по литературным сюжетам»

Русский народ дал миру немало высокоодаренных людей во всех областях культуры. Великими гениями русского искусства первой половины XIX века были Александр Сергеевич Пушкин в литературе и Михаил Иванович Глинка в музыке. Имена их в нашей памяти соединены неразрывно. В творчестве они оказались связанными на века.

Влияние пушкинского гения на жизнь и деятельность русского общества неизмеримо. Пушкин был глашатаем идей своего века. Влияние пушкинской поэзии ощутили не только русская литература, но и другие виды искусства. Наиболее ярко это чувствуется в сфере музыки.

Речь идет не только о произведениях, написанных композиторами на тексты и сюжеты поэта. Все лучшее, что создано в музыке русскими композиторами XIX - начала XX века пронизано духом пушкинской поэзии. Как сказал А.Гретри: «Чувство, ирония, страсть, даже однообразие, когда оно характерно, - всё доступно музыке, за исключением плохих стихов». А таковых у первого поэта России не было.

Первым среди русских музыкантов, не только по времени, а и по силе и глубине постижения поэтических идей Пушкина был Михаил Глинка. Много было общего у Глинки и Пушкина: любовь к поэзии, изящным искусствам, пламенная любовь к отчизне.

В своих автобиографических «Записках» композитор приводит такие строки: «Провел целый день с Грибоедовым, автором комедии «Горе от ума». Он очень хороший музыкант и сообщил мне тему грузинской песни, на которую вскоре потом Пушкин написал романс «Не пой, волшебница, при мне». (Имеется в виду «Не пой, красавица, при мне».)

Десять романсов, написанных Глинкой на слова Пушкина, создавались на протяжении всей творческой жизни композитора. Вот хронология их написания: «Не пой, красавица, при мне» - 1828, «Я здесь, Инезилья» - 1834,

«Где наша роза» - 1837, «Ночной зефир» - 1837, «В крови горит огонь желанья» - между 1838 -1840, «Я помню чудное мгновенье» - 1840, «Признание» - 1840, «Здравный

кубок» - 1848, «Адель» -

1849, «Мери» - после 1849

года. И всем этим романсам

свойственно гармоничное

сочетание слияния стихов и

музыки. Музыка романса «В

крови горит огонь желанья»

была написана раньше

пушкинских слов. Об этом

сообщает сам Глинка.

Впоследствии были

подобраны слова Пушкина.

И как же гармонировали гении Пушкина и Глинки, что текст

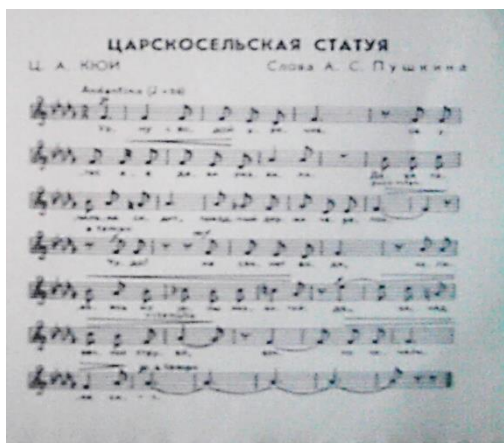
первого и музыка второго сливались в совершенном

единстве! «При соединении слова с музыкой одно дополняет

другое: слову музыка сообщает необыкновенную силу

выражения, музыке слово – полную определенность.

Соединение поэзии с музыкой может увеличить силу

впечатления той и другой, довести ее до высшего предела, а это и составляет задачу искусства», - считал композитор Ц.А.Кюи.

В первом романсе «Не пой...» приковывает внимание декламационность.

В «Ночном зефире» пушкинская красочность описания природы нашли выражение в музыке Глинки прозрачной и трепетной мелодией баркаролы. Подлинной жемчужиной является «Я помню чудное мгновенье». Это краткая повесть в звуках, которую художник Серов назвал «поэмой любви».

«Признание» и «Заздравный кубок» выдержаны у Глинки в стиле лицейских «пуншевых песен». Из сорока пушкинских строк Глинка выбрал для романса «Признание» только восемь строк, и облек их в такую искрометную форму, что содержание стихов оказалось исчерпанным. А в романсе «Заздравный кубок» все сверкает, блестит, радостное восприятие жизни переполняет сердца.

В двух романсах «Адель» и «Мери» выражено классическое преклонение перед женской красотой, стремлением воспеть юность, любовь. Ритм романса «Адель» выдержан в стиле польки, нежной, грациозной. «Мери» - чудесный «музыкальный тост», горячее, темпераментное провозглашение.

Кажется, немного – всего десять романсов у Глинки на слова Пушкина. Но какое это богатство, какой синтез слова и музыки во всей полноте их глубокого содержания!

Венцом «пушкинского» в музыке Глинки, бесспорно, является опера «Руслан и Людмила». Еще в 30-х годах Глинка обдумывал план создания оперы на сюжет пушкинской поэмы. Его опере свойственно патриотичность мысли, влюбленность в жизнь. Премьера состоялась в 1842

году, когда гений Глинки давно уже расцвел и достиг совершенной зрелости. Партитура оперы поразительна: мастерство композитора, легкость поэзии, воздушность инструментовки. Всей роскошью красок партитура превосходит все, написанное до той поры Глинкой и не только им. Музыка искусно расцвечена узорами русской сказочности. Трудно представить себе что-нибудь более отвечающее легкости и мощи пушкинской поэзии, чем музыка Глинки: увертюра, гениальный хор «Погибнет», марш Черномора, ария-монолог «О поле, поле», первая и вторая песни Баяна, песня Людмилы на задушевную русскую мелодию песни «Ах ты доля, долюшка», блестящий вальс «Чудный сон живой любви», знаменитый канон «Какое чудное мгновенье».

«Руслан и Людмила» Глинки-Пушкина звучит как гимн прекрасному в жизни, в человеке, гимн природе, солнцу, любви.

Не только пушкинское слово прославил в веках великий композитор. Первой его оперой был «Иван Сусанин» по предложенному Жуковским сюжету. Зрители восторженно приняли и оценили спектакль, по царскому желанию переименованного в «Жизнь за царя». Николай Васильевич Гоголь написал о восхитительной опере Глинки: «Какую оперу можно составить из наших национальных мотивов. У нас ли не из чего составить своей оперы? Опера Глинки есть только прекрасное начало. Он счастливо умел слить в своем творении две славянские музыки: слышишь, где говорит русский и где поляк: у одного дышит раздольный мотив русской песни, у другого мотив польской мазурки».

А светские круги оценили «Ивана Сусанина» как «кучерскую музыку». Глинка заметил по этому поводу, что «это хорошо и даже верно, ибо кучера, по-моему, дельнее господ!» Пушкин был идейным отцом «Мертвых душ» и «Ревизора, он же дал толчок фантазии Глинки в работе над «Иваном Сусаниным». Это было прекрасное начало, за ним последовало прекрасное продолжение – опера «Руслан и Людмила», в которой уже

вплотную слились две могучие стихии русской культуры – поэзия Пушкина и музыка Глинки.

Среди русских композиторов, плененных словом русских писателей, можно назвать Балакирева с его «Тамарой», Рубинштейна с «Демоном», Бородина с «Князем Игорем».

Проза Гоголя вдохновила выдающихся композиторов на создание таких опер, как «Черевички» П.И.Чайковского, «Ночь перед Рождеством» и «Майская ночь» Н.Римского-Корсакова, «Сорочинская ярмарка» М.Мусоргского, «Тарас Бульба» Н.Лысенко, «Нос» Д.Шостаковича, «Мертвые души» Р.Щедрина.

По мотивам романа мастера русского слова И.С.Тургенева «Дворянское гнездо» композитором В.Ребиковым создана опера.

Лирика Александра Блока тесно связана с музыкой. Звуковой «фон» его лирики составляют цыганский романс, русский романс.

«Демон» А.Рубинштейна, «Хованщина» М.Мусоргского, «Пиковая дама» П.Чайковского, «Князь Игорь» А.Бородина – все эти разнородные музыкальные впечатления вошли в стихи, поэмы, статьи Блока. «Музыка творит мир. Она есть духовное тело мира, мысль мира. Вначале была музыка. Музыка есть сущность мира», - записывает поэт в 1919 году. Новая мощная волна музыкальных впечатлений связана для него с увлечением оперой Бизе «Кармен». В «январской трилогии» 1918 года («Двенадцать», «Скифы», «Интеллигенция и революция») дух музыки и звук времени слились в единое целое: мелодика поэмы тесно связана с мелодикой русского городского романса. Стихи Блока имели мелодичное звучание. Они были как музыка.

Если музыка оставила неизгладимый след в творчестве Блока, то его произведения тоже стали музыкой. При жизни поэта были написаны первые романсы на его стихи: С.Василенко, современник поэта, положил на музыку «Сольвейг», «Девушка пела в церковном хоре», «Песня Офелии», «Свидание», «Гадание», «Зимний ветер играет терновником». «Вербочки» Блока в разные годы положены на музыку А.Гречаниновым, Ц.Кюи, Р.Глиером. несколько романсов на стихи Блока написаны М.Гнесиным: «Балаган», «Гармоника», «Я, отрок, зажигаю свечи», «Девушка пела в церковном хоре». Два стихотворения Блока – «В голубой далекой спальне» и «Зимний ветер играет терновником» положены на музыку самим А.Вертинским. К стихотворению «В голубой далекой спальне» написал еще

раз музыку композитор И.Сац. Композитор Ю.Шапорин обратился к циклу «На поле Куликовом», задумав написать на стихи кантату. Цикл романсов «Шесть стихотворений А.Блока» написан Н.Мясковским.

В более позднее время к лирике Блока обращались композиторы следующих поколений. Д.Шостакович написал вокально-инструментальную сюиту «Семь стихотворений А.Блока». Целый ряд вокальных циклов и романсов написан Г.Свиридовым: цикл «Петербургские песни», «Пять песен о России», «Опустись, занавеска линиялая», «Петроградское небо мутилось дождем», «Голос из хора», «Свирель запела на мосту», «Имя Пушкинского Дома», «Рожденные в года глухие». Н.Богословский написал музыку к драме «Незнакомка», а Э.Денисов положил на музыку часть цикла «Итальянские стихи».

Совместно с самим Блоком А.Глазунов создал драму «Роза и Крест».

А как говорили за себя слова романа Л.Н.Толстого «Война и мир», если С.С.Прокофьев создал по нему оперу «Война и мир».

На сюжеты лермонтовских произведений композиторы создали целый ряд опер, балетов, музыкальных циклов. Среди них опера В.Дегтярева «Княжна Мери», опера А.Александрова «Бэла». И опера на сюжет «Бэлы» «Крепость у Каменного брода» В.Гайгеровой.

Поэт Алексей Николаевич Плещеев и его произведения заняли место в биографии великого Чайковского. Он написал на стихи поэта ряд романсов и четырнадцать песен для детей. Но наибольшее чудо композитор совершил с «Евгением Онегиным». «Пушкин превосходно, гениально изобразил мощь любви, и я всегда

бывал, потрясен до глубины души поэтичностью...», - писал Чайковский. Позднее он выбрал «Бэлу» для создания оперы, и выбор не был случайным. В облике героини было нечто существенно общее с героинями композитора Одеттой и Татьяной. Но вскоре Чайковский увлекся другими сочинениями.

Великий композитор был литератором по своему темпераменту. Искусство слова являлось для него внутренней необходимостью. Он сумел разглядеть огромные способности молодого художника слова А.П.Чехова. Недаром рассказ писателя «Гусев» перекликается с «Пиковой дамой» и шестой симфонией композитора. В них звучит тема смерти.

Любовь к музыке Чайковского нашла прямое отражение в творчестве Чехова. Когда состоялась их встреча, писатель создал пьесу «Леший». Своеобразным музыкальным эпиграфом к пьесе он взял арию Ленского из оперы «Евгений Онегин». Музыка за сценой вводит зрителей в атмосферу действия, завершающегося самоубийством одного из главных героев.

В «Рассказе неизвестного человека» Чехов показывает, как музыка Чайковского вызывает хорошие чувства. Он называет произведения – это пьесы из «Времен года»: «Баркарола» и «Подснежник». В повесть «Моя жизнь» Чехов вводит немаловажную деталь – героиня исполняет один из романсов Чайковского «Ночь». Рассказ Чехова «После театра» целиком навеян сценой письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин».

Музыка в творчестве Чехова играет огромную роль. Она связывает чеховских героев с миром гармонии, поэзии, красоты. «Многие чеховские вещи исключительно

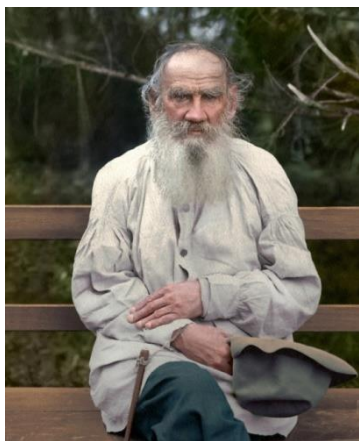
музыкальны по своему построению. Например, повесть «Черный монах я воспринимаю как вещь, построенную в сонатной форме», - таково авторитетное свидетельство Д.Шостаковича.

Да, слова «поют», а музыка «говорит». Это неразрывно в искусстве. Это подтверждают строки Анны Ахматовой в стихотворении «Музыка»:

В ней что-то чудотворное горит,
И вся она немислимо лучится,
Она сама со мною говорит
И утешать мне душу не боится.
Открыты широко ее глаза,
И грозен за плечами блеск воскрылий...
И это все – как первая гроза
Иль будто все цветы заговорили.

Об этом сказал и А.В.Луначарский: «Слово становится высоко значительным, когда музыка берет его на свои крылья».

Композиторы-литераторы

Пять известных писателей, которые сочиняли музыку

Лев Николаевич Толстой

Музыкальные вкусы Льва Николаевича были разнообразными. Это отразилось в его знаменитых

произведениях – **«Войне и мире»** и **«Крейцеровой сонате»**.

В молодости любимыми композиторами Толстого были **Бах, Гендель и Шопен**. В 1849 году молодой Лев Николаевич поселил у себя в Ясной Поляне музыканта Рудольфа, с которым играл в четыре руки на рояле. Увлечшись в то время музыкой, он по нескольку часов в день играл произведения Шумана, Шопена, Моцарта, Мендельсона. Будучи уже в годах, Толстой в Ясной Поляне нередко встречался с известными композиторами. Чаще других его посещали композиторы **Танеев и Гольденвейзер**. Им он однажды рассказал, что еще в далекой юности, когда ему было 20 лет (в 1848 году), задолго до написания своего первого литературного произведения, он в соавторстве со своим знакомым Зыбиным сочинил вальс фа мажор. Танеев и Гольденвейзер уговорили его исполнить этот вальс, что Лев Николаевич сделал с большой неохотой. Дело было в 1906 году, Льву Николаевичу шел 79 год. Несмотря на почтенный возраст, Толстой сохранял прекрасный слух и музыкальную память. Танеев с Гольденвейзером тут же переложили вальс на нотный лист, и произведение сохранилось до наших дней. В частности этот вальс звучит в фильме **«Отец Сергей»**, снятом в 1978 году по его повести советским режиссёром Игорем Таланкиным.

Александр Сергеевич Грибоедов

Автор бессмертного «Горя от ума» с детства учился музыке. Вообще музыкальное образование в ту пору было обязательным для любого образованного человека. Грибоедов виртуозно играл на фортепиано и обладал обширными познаниями в теории музыки. Сохранилось много воспоминаний о нем как о блестящем пианисте.

«Грибоедов страстно любил музыку и с самых юных лет сделался превосходным фортепьянистом. Механическая часть игры на фортепьяно не представляла для него никакой трудности, и впоследствии он изучал музыку вполне, как глубокий теоретик», - вспоминал музыкальный критик и писатель Ксенофон Алексеевич Полевой.

«Я любил слушать его великолепную игру на фортепьяно... Сядет он, бывало, к ним и начнет фантазировать... Сколько было тут вкусу, силы, дивной мелодии! Он был отменный пианист и большой знаток музыки: Моцарт, Бетховен, Гайдн и Вебер были его любимые композиторы», - писал в воспоминаниях о Грибоедове русский драматург Пётр Андреевич Каратыгин.

Грибоедов предпочитал инструментальную музыку и подолгу импровизировал на фортепиано. К сожалению, эти импровизации не были записаны, и все, что осталось от Грибоедова-музыканта, — это два вальса: ля-бемоль мажор и ми минор. Они писались одновременно со знаменитой

комедией (зима 1823–1824 годов) и, определенно, связаны с атмосферой домашнего музицирования в московских семьях того общества и того времени.

Позже направляясь в Персию с дипломатической миссией в Тифлисе, Грибоедов встретил корнета лейб-гвардии Уланского полка Александра Ивановича Якубовича, с которым у него за год до этой встречи в Петербурге была отложена дуэль. Грибоедов как человек чести пожелал закончить дуэль и был ранен в кисть левой руки. После чего о музицировании не могло быть и речи.

Борис Леонидович Пастернак

Борис Пастернак (1890–1960 гг.) – российский и Советский писатель, поэт и литературный переводчик. Лауреат Нобелевской премии по литературе. Автор знаменитого романа «Доктор Живаго». Его переводы Шекспира, Гете и Шиллера до сих пор считаются классическими.

Однако начинал свой творческий путь Борис Леонидович с музыки. Он откровенно признавал:

«Больше всего на свете я любил музыку. Но у меня не было абсолютного слуха...».

Его мама **Розалия Кауфман** — пианистка, ученица самого **Антоня Рубинштейна**, с детства обучала сына игре на фортепиано. В их доме часто бывали **Александр Скрябин** и **Сергей Рахманинов**. Это наложило отпечаток на будущего поэта и писателя. С 1902 года, благодаря

близкому общению со Скрябиным и влиянию матери, он увлекается музыкой и параллельно в течение 6 лет обучается на композиторском факультете Московской консерватории.

Из той поры сохранилось, по крайней мере, три опубликованные композиции: Прелюдия ми-бемоль минор (1906 г.), Прелюдия соль-диез минор и Соната для фортепиано (1909 г.).

Владимир Федорович Одоевский

Выдающийся русский писатель эпохи романтизма, один из основоположников русского музыкознания, музыкальной критики и музыкальной лексикографии, издатель ряда журналов и альманахов, автор повестей и рассказов, был страстным пропагандистом **Моцарта и**

Бетховена, исследователем народной и церковной музыки и литературным последователем Гофмана. Под впечатлением от его «Кавалера Глюка» Одоевский написал в 1831 году «Труды кавалера Джамбаттисты Пиранези». Также его авторству принадлежит новелла «Последний квартет Бетховена», посвященная памяти великого композитора.

Одоевский-музыкант интересовался устройством органов. В конце 1840-х специально для писателя был изготовлен кабинетный орган «Себастианон» известным органным мастером Мельцелем, играя на котором Владимир

Федорович создал ряд музыкальных произведений. На этом Одоевский не прекратил свои музыкальные эксперименты. Князь сочинял музыку, сохранилось несколько его произведений той поры. В частности Одоевский написал для фортепиано «Сентиментальный вальс», канон, колыбельную для органа. Он также сочинил ряд экспериментальных пьес для своего «энгармонического клавицина». К сожалению, эти композиторские опыты Одоевского опубликованы только частично.

Эрнст Теодор Амадей Гофман

Гофман был влюблён в музыку настолько, что даже третье свое имя Вильгельм изменил на Амадей в честь его кумира Моцарта. Последний писатель великой эпохи немецкого Просвещения, Эрнст Гофман помимо литературного творчества сочинял оперы, расписывал театры и декорации, в которых

эти оперы ставились. Музыкальный труд Гофман считал более выгодным, чем литературный, и стремился занять место дирижера оперного театра. Кроме опер Гофман писал много камерной музыки, а его Симфония ми-бемоль мажор и в наши дни часто исполняется на концертах.

Последним и наиболее успешным сочинением Гоффмана была опера «Ундина» (1816) на либретто **Фридриха де ла Мотт-**

Фуке. Театр, в котором ставилась опера, сгорел, но партитура, к счастью, уцелела.

В литературе Гофман оставил свой след как автор множества новелл, повестей, романов и сказок.

«Льётся музыка в стихах» (поэзия в творчестве русских композиторов)

В 19 веке русская музыка тесно соприкасалась в своем развитии с отечественной литературой. Развитие русского романса проходило под непосредственным влиянием русской поэзии. Многие стихотворения В.А.Жуковского, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.В.Кольцова, А.А.Фета, Ф.И. Тютчева получили новую жизнь в творчестве композиторов России. На их стихи было написано огромное количество романсов.

Русский романс сформировался как жанр в первой половине XIX в., это было связано с расцветом романтизма в мировой, в том числе и русской, литературе. Важную роль в становлении русского романса сыграли композиторы А. Алябьев, А. Варламов и А. Гурилёв.

А. Алябьев — один из основоположников национального лирического романса. Мелодическая основа его произведений связана с русским народным творчеством. Среди лучших и самых известных произведений Алябьева можно назвать романс «Соловей» (1826) на слова А. Дельвига, «Зимняя дорога», «Два ворона» на стихи А. Пушкина, «Вечерний звон» на слова И. Козлова.

А. Варламов создал около 200 романсов. Песни и романсы А. Варламов сочинял всю свою творческую жизнь. Среди них самые известные — «Горные вершины» на стихи Г. Гейне, «Вдоль по улице метелица метёт», «Белеет парус одинокий» на стихи М. Лермонтова, «Красный сарафан» на стихи Н. Цыганова, «На заре ты её не буди» на стихи А. Фета.

Вокальная лирика А. Гурилёва отмечена близостью к городской бытовой песне, искренностью выражения, теплотой чувства, элегическими, мечтательными настроениями, в них сильно влияние русской народной традиции. Наиболее известные — «Нет, не тебя так пылко я люблю» на стихи М. Лермонтова, «Однозвучно гремит колокольчик» на стихи И. Макарова.

Романсовое творчество Алябьева, Гурилёва и Варламова подготовило почву для достижений в этом жанре основоположника русской музыкальной классики М.И.Глинки. Первым из русских композиторов он достиг высокого слияния музыки и текста в единое поэтическое целое. Глинка писал на стихи А.А.Дельвига, Е.А. Баратынского, Н. Кукольника, В.А.Жуковского. Лучшие из романсов Глинки сочинены были им на стихи великого русского поэта А.С.Пушкина. Одна из жемчужин его разнообразной по содержанию вокальной лирики — романс «Я помню чудное мгновенье» на слова А.С.Пушкина, посвященный Е.Е. Керн. (1840). Все высказанное Пушкиным в этом прекрасном стихотворении было пережито и прочувствовано М.И.Глинкой.

Глинка написал на стихи Пушкина романсы: «Не пой, красавица, при мне», «Я здесь, Инезилья», «Ночной зефир», «Где наша роза», «В крови горит огонь желанья»,

«Заздравный кубок». Он глубже и вернее других современников Пушкина передал в своей музыке полноту и гармоничность жизнеощущения, свойственные его поэзии.

А.С.Даргомыжский вместе с М.И.Глинкой является основоположником русского классического романса. Он сочинял романсы и песни в течение нескольких десятилетий, и если в ранних произведениях было много общего с сочинениями Алябьева, Варламова, Гурилева, Верстовского, Глинки, то поздние некоторыми чертами предвосхищают вокальное творчество Балакирева, Кюи и особенно Мусоргского. Несмотря на особую любовь Даргомыжского к творчеству Пушкина и Лермонтова, круг поэтов, к стихам которых обращался композитор, весьма разнообразен: это Жуковский, Дельвиг, Кольцов, Языков, Кукольник, Курочкин и Вейнберг и другие.

Даргомыжский создал более 100 романсов и песен. Среди них — все популярные вокальные жанры того времени — от «русской песни» до баллады. Вместе с тем Даргомыжский стал первым русским композитором, который воплотил в своем творчестве темы и образы, взятые из окружающей действительности, и создал новые жанры — лирико-психологические монологи («И скучно, и грустно», «Мне грустно» на слова Лермонтова), народно-бытовые сценки («Мельник» на слова Пушкина), сатирические песни («Червяк» на слова Пьера Беранже в переводе В. Курочкина, «Титулярный советник» на слова П. Вейнберга).

Основная часть романсов П.И.Чайковского написана на тексты русских поэтов XIX в.: А. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А.Фета, А. Плещеева, Л. Мея, Н. Некрасова, Я. Полонского, А. Апухтина и др., а также на стихи Г. Гейне и И. Гёте, французских поэтов. В поэзии, которую избирал

композитор, его, привлекали, прежде всего, близость, родственность основных психологических мотивов, контраста счастья и горького одиночества.

Романсы П.Чайковского чаще всего достаточно просты по форме, в то же время необычайно красивы мелодически и соответствуют характеру текста. В этом и есть проявление таланта композитора: «Благославляю вас, леса» (слова А. Толстого) «Мой гений, мой ангел, мой друг» (слова А.Фета), «Хотел бы в единое слово» Л.Мея из Г.Гейне, «Нет, только тот, кто знал» (слова И. Гёте), «День ли царит» (слова А.К.Толстого), «Средь шумного бала» (слова А.К. Толстого), «День ли царит» (слова Апухтина).

А.П.Бородин не стремился, подобно Даргомыжскому, передавать в музыке речевые интонации. Он брал за основу общее настроение стихотворения. В каждой песне и романсе на первом плане — пластичная и выразительная мелодия. Большое художественное значение имеет и партия фортепиано, в которой нередко возникают отдельные образы поэтического текста. Бородин написал шестнадцать романсов и песен на тексты Пушкина, Некрасова, А. Толстого, Гейне и некоторые — на собственные стихи: «Спесь» (слова А. К. Толстого), «Спящая княжна», «Море» (слова А. Бородина), «Красавица-рыбачка», «Отравой полны мои песни» (слова Г. Гейне).

Многие жанры русской поэзии нашли свое отражение в русском романсе. Среди них — элегия и баллада. В жанре элегии писали В. Жуковский, А. Пушкин, В. Кюхельбекер, А. Дельвиг, М. Лермонтов. С ним в романс пришли не только темы скорби, печали, но и философское осмысление жизни. Естественность воплощения русской элегии в жанре романса обусловлена всем строем русского песенного и

вокального стиля, его распевностью, проникновенностью. Два романса-элегии М. Глинки — «Не искушай меня без нужды» на слова Е. Баратынского и «Бедный певец» на слова В. Жуковского — лучшие тому примеры.

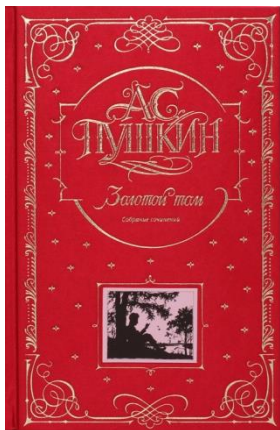
Русская баллада, развиваясь в русле реалистического направления, вобрала в себя исторические сюжеты, героические темы и свободолюбивые мотивы. Например: «Ночной смотр» Глинки на слова Жуковского, «Свадьба» Даргомыжского, «Море» Бородина. С балладой в русский романс вошла патетическая, восклицательная интонация, яркие выразительные средства.

В развитии русского романса большую роль сыграли танцевальные ритмы. Танцевальность в русском романсе становится подчас средством образности, портретной характеристики героев. Танцевальные ритмы оказали заметное влияние и на поэзию.

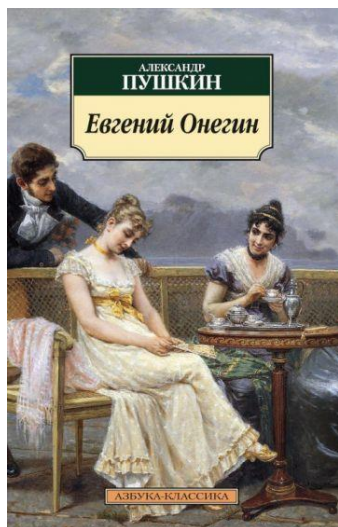
Список литературы:

Пушкин, А.С. Золотой том. Собрание сочинений / А.С. Пушкин. – Москва : Эксмо, 2008. – 1376 с. : ил.

В настоящее издание сочинений Пушкина включены все произведения великого поэта, все законченное и цельное, до мелких стихотворений и отрывков включительно. В расположении материала редакция издательства

руководствовалась тем, что принято в большинстве изданий Пушкина, а именно, прежде всего, отделили прозу от стихов, далее в каждом из этих больших разделов были выделены произведения значительного объема: романы, повести, драмы, а все остальные более мелкие произведения расположены в хронологическом порядке по годам.

Пушкин, А. Евгений Онегин : роман в стихах / А. Пушкин. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. – 352 с.

Роман в стихах "Евгений Онегин" - самое известное и самое значительное произведение А. С. Пушкина, вершина русской поэзии и предмет многочисленных исследований. Пушкин начал писать роман в мае 1823 года, а закончил только осенью 1831 года, когда было написано "Письмо Онегина к Татьяне". Осенью 1823 года он сообщал друзьям: "...Я теперь пишу не роман, а роман в стихах - дьявольская разница..." Занимательный, легкий, основанный на любовной истории, переданный в манере доверительной беседы автора с читателем, и вместе с тем полный неразрешимых парадоксов и загадок. Противоречивость, многомерность, составляющие самую суть пушкинского романа, привлекают новые поколения читателей, позволяют открывать в нем новые смыслы.

Пастернак, Б.Л. Полное собрание поэзии и прозы в одном томе / Б.Л. Пастернак. – Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2009. – 1276 с. : ил.

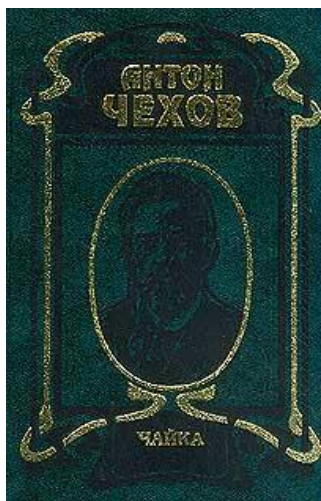
В состав тома Бориса Леонидовича Пастернака (1890-1960), вошли все его стихотворные книги, роман в стихах, поэмы, повести и итоговое произведение - роман "Доктор Живаго", принесший ему мировую известность.

Толстой, Л.Н. Война и мир : роман в четырёх томах / Л.Н. Толстой. – Москва

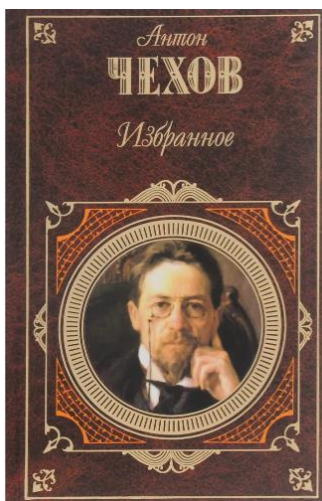
"Война и мир"- вершина творчества Л.Н. Толстого, как никакое другое произведение писателя отражает глубину его мироощущения и философии. Эта книга из разряда вечных, потому что она обо всем: о жизни и смерти, о любви и чести, о мужестве и героизме, о славе и подвиге, о войне и мире. Самый известный во всем мире роман гениального писателя вот уже третье столетие заставляет читателей сопереживать героям произведения. Роман о русской душе, о русском укладе жизни, о вечных вопросах, которые приходится решать каждому человеку наедине с собой. Все

жизненные перипетии героев, происходящие на фоне исторических событий, произошедших в начале XIX века с Россией, на фоне кровавых событий войны 1812 года обретают емкий философский смысл. Роман по глубине и охвату событий до сих пор стоит на первом месте во всей мировой литературе.

**Чехов, А.П. Чайка : пьесы. 1880-
Харьков : Фолио, 1999. – 688 с.**

В книгу вошли драматические произведения 1880 - 1904 гг.: 'Иванов', 'Медведь', 'Чайка', 'Дядя Ваня' и др.

Чехов, А.П. Избранное : Рассказы. Повести. Пьесы. Воспоминания писателей о Чехове / А.П. Чехов. – Москва : Эксмо, 2006. – 640 с. : ил.

Основу тома избранных произведений Антона Павловича Чехова составляют рассказы, повести и пьесы,

входящие в современные школьные программы по литературе.

Книга будет интересна и взрослым читателям, которые смогут вновь обратиться к изучавшимся некогда шедеврам и неожиданно ощутить их неувядающую художественную свежесть, глубину и мудрость мыслей автора, живое присутствие его героев - открыть новое в, казалось бы, знакомых строках.

Пастернак, Б.Л. Поэзия / Б.Л. Пастернак. – Москва: АСТ, 2004. – 352 с.

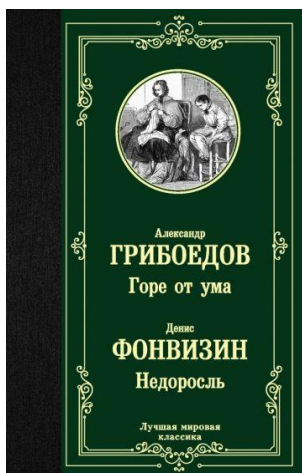
В настоящем издании представлено лирическое наследие крупнейшего русского писателя Бориса Леонидовича Пастернака.(1890-1960)

Одоевский, В.Ф. Сочинения в двух томах. Русские ночи. Статьи / В.Ф. Одоевский. – Т.1. – Москва : Художественная литература, 1981. – 365 с.

В настоящий том входят полностью главная книга талантливого русского писателя В. Ф. Одоевского "Русские

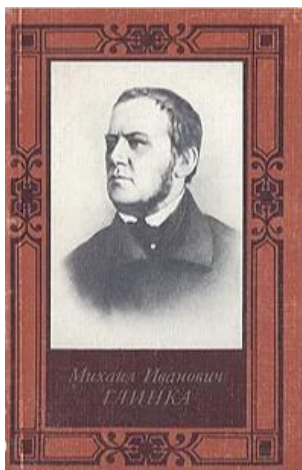
ночи" и его избранные литературно-критические статьи ("О нападениях петербургских журналов на русского поэта Пушкина, "Записки для моего праправнука о русской литературе", "Перехваченные письмо" и др.).

Грибоедов, А.С. Горе от ума. Недоросль. Денис Иванович Фонвизин / А.С. Грибоедов. – Москва : Издательство АСТ, 2021. – 320 с.

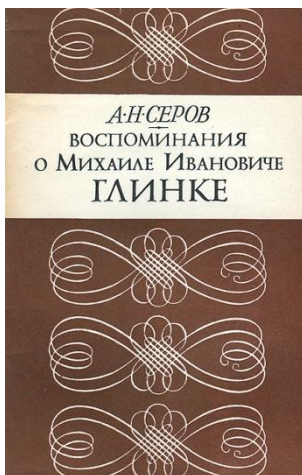
"Горе от ума" - шедевр русской литературы, произведение, разобранное на цитаты и крылатые фразы чуть ли не от первого до последнего слова. "Собрать бы книги все да сжечь", "карету мне, карету", "в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов", "она к нему - а он ко мне"... Мы используем фразы из "Горя от ума" настолько часто, что даже не осознаем, что это - цитаты. Не потому ли горькая, язвительная и блестящая комедия Грибоедова по-прежнему актуальна и по сей день не сходит с лучших театральных сцен нашей страны?..

"Недоросль" и "Бригадир" - комедии, написанные в далеком "веке золотом Екатерины", - вот истинный показатель таланта автора - не утрачивают актуальности и в наши дни. Ведь выведенные в них типажи богатеньких сынков, неучей, невеж и самодуров встречаются нам и сегодня, а легендарные "Не хочу учиться - хочу жениться" или "Век живи - век учись" знает каждый.

Васина-Гроссман, В.А. Михаил Иванович Глинка / В.А. Васина-Гроссман. – Москва : Музыка, 1979. – 105 с.

Книга рассказывает о детских годах, начале творческого пути, годах странствий, друзьях и врагах великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки. В книге много фотоиллюстраций, изображающих сцены из опер Глинки, портреты известных композиторов, исполнителей, друзей.

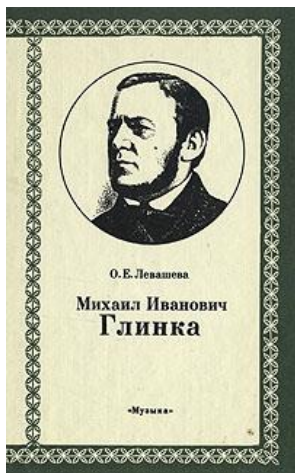
Серов, А.Н. Воспоминания о Михаиле Ивановиче Глинке / А.Н. Серов. – Ленинград : Музыка, 1984. – 56 с.

Книга посвящена великому русскому композитору, его творческим и вокально-методическим принципам.

Левашева, О.Е. Михаил Иванович Глинка / О.Е. Левашева. – Москва : Музыка, 1987. – 381 с.

Монография впервые так подробно в советском и зарубежном музыкознании освещает жизненный и творческий путь великого русского композитора.

Адресована специалистам в области истории музыки, а также широкому кругу читателей.

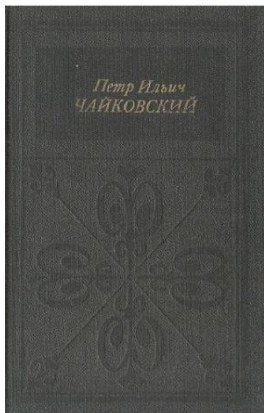

Никитин, Б.С. Чайковский. Старое и новое / Б.С. Никитин. – Москва : Знание, 1990. – 208 с. : ил.

Книга о Петре Ильиче Чайковском освещает некоторые новые исследования и взгляды на его жизнь и творчество. Автор привлекает биографические материалы, почерпнутые из зарубежных источников, из бесед с родственниками

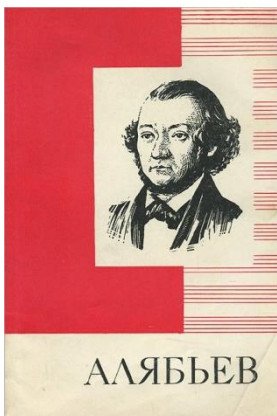
композитора, стремится дать портрет Чайковского-человека, описывая его окружение на фоне исторических и социальных событий культурной жизни России второй половины XIX века. Автор, инженер-кораблестроитель по образованию, всю жизнь занимается изучением творчества

великого русского композитора.

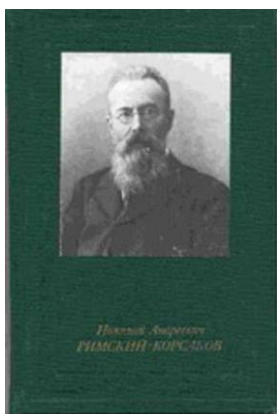
Прибегина, Г.А. Петр Ильич Чайковский / Г.А. Прибегина. – 3-е изд., исп. доп. – Москва : Музыка, 1986. – 200 с.

О Чайковском написаны сотни книг на разных языках - на его родине и за ее пределами. В них повествуется о жизни и творчестве композитора, исследуются закономерности его музыкального стиля и языка. Отмечая новаторство гениального мастера, музыкальные ученые и композиторы утверждают, что величайший симфонист стал истинным наследником Бетховена, отразив в своих произведениях современную эпоху и современного человека. Раскрывая многосторонние связи музыки Чайковского с фольклором, они указывают на исключительное разнообразие претворенных композитором интонационных истоков: русского, украинского, польского, чешского, итальянского, французского народного творчества. При этом, с какой бы фольклорной сферой ни соприкасался в своих произведениях композитор, он оставался подлинно национальным.

Трайнин, В.Я. Александр Александрович Алябьев 1787-1851. Краткий очерк жизни и творчества / В.Я. Трайнин. – Ленинград : Музыка, 1969. – 93 с.

Предлагаемый краткий очерк жизни и творчества Алябьева адресован самому широкому кругу читателей, впервые знакомящихся с биографией композитора. Это простой рассказ о замечательном русском музыканте, его горестной судьбе, озаренной немеркнущим творческим горением. В задачу автора входило в наиболее доступной форме изложить повествование о жизненном пути Алябьева.

Кунин, И.Ф. Николай Андреевич Римский-Корсаков / И.Ф. Кунин. – 3-е изд. – Москва : Музыка, 1988. – 157 с.

Материалы, положенные в основу книги, отличаются особенностями, о которых следует сказать. Мемуарная литература, посвященная Римскому-Корсакову, сравнительно бедна; притом наиболее содержательные воспоминания современников освещают по преимуществу последние десять-пятнадцать лет его жизни. Мало похожи на обычные мемуары собственные

воспоминания композитора - "Летопись моей музыкальной жизни": заключая драгоценные, хотя и не всегда точные, биографические сведения и зрелые, глубоко продуманные оценки его собственных сочинений (до оперы "Пан воевода" включительно, то есть до 1903 года), они почти не осведомляют нас о внутренней жизни художника.

Фрид, Э. Модест Петрович Мусоргский (1839-1881) : популярная монография / Э. Фрид. – 4-е изд. – Ленинград : Музыка, 1987. – 110 с.

В книге рассказывается о жизни и творчестве великого русского композитора, автора опер "Борис Годунов", "Хованщина", романсов, симфонических, фортепианных

произведений. Монография рассчитана на многочисленных любителей музыки.

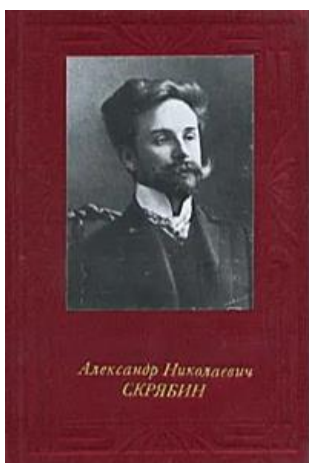

Канн-Новикова, Е. Хочу правды. Повесть об Александре Даргомыжском / Е. Канн-Новикова. – Москва : Музыка, 1971. – 140 с.

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869) — выдающийся русский композитор,

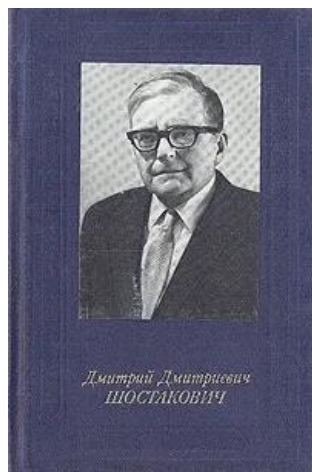
чье творчество оказало существенное влияние на развитие отечественного музыкального искусства XIX века. Один из наиболее заметных композиторов периода между творчеством Михаила Глинки и "Могучей кучки", Даргомыжский считается основоположником реалистического направления в русской музыке, последователями которого явились многие композиторы последующих поколений.

В своей повести Елизавета Канн-Новикова рассказывает о жизни и творчестве выдающегося русского композитора.

Бэлза, И. Александр Скрябин / И. Бэлза. – Москва : Музыка, 1982 . – 176 с.

Издание посвящено жизни и творчеству одного из величайших русских композиторов Александра Николаевича Скрябина. В основе его мировоззрения лежала твердая, несокрушимая вера в силу искусства преобразовать людей, звать их к вдохновенному труду и славным свершениям. Композитор стремился приносить людям радость своим творчеством и, вместе с тем, укреплять их веру в свое могущество, каковы бы ни были испытания, которые посылает жизнь. Призывы к борьбе и победе с потрясающей мощью звучат в его произведениях, прочно вошедших в духовную культуру человечества, в которой с незапамятных времен музыка занимала почетное место.

Лукьянова, Н.В. Дмитрий Дмитриевич Шостакович / Н.В. Лукьянова. – Москва : Музыка, 1980. – 176 с.

В книге цитируются: статьи и высказывания Шостаковича, опубликованные в журнале «Советская музыка» и центральных советских газетах; статьи и дневниковые записи современников

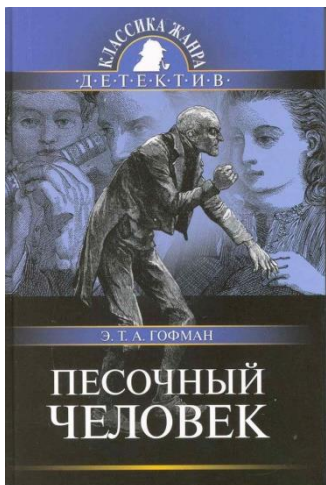
Шостаковича — известных писателей, художников, музыкантов, деятелей театра и кино; статьи крупнейших советских музыковедов Б. Асафьева, И.Соллертинского, В. Богданова-Березовского, И.Нестьева, В. Бобровского и других, а также архивные материалы, находящиеся в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР и Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

Гофман, Э.Т.А. Новеллы / Э.Т.А. Гофман. – Москва : Правда, 1991. – 480 с.

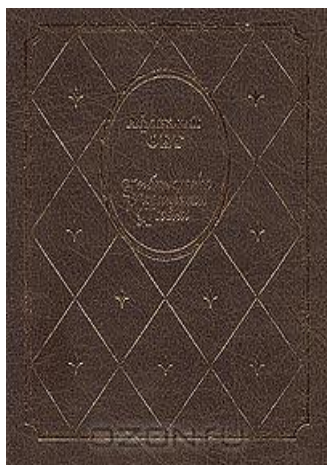
В настоящий сборник включены произведения, созданные Э. Т. А. Гофманом (1776-1822) на протяжении жизни и передающие причудливый, но во многом верный образ эпохи - самого

мрачного периода немецкой истории XIX века.

Гофман, Э.Т.А. Песочный человек / Э.Т.А. Гофман. - Москва : Олма Медиа Групп, 2010. – 384 с.

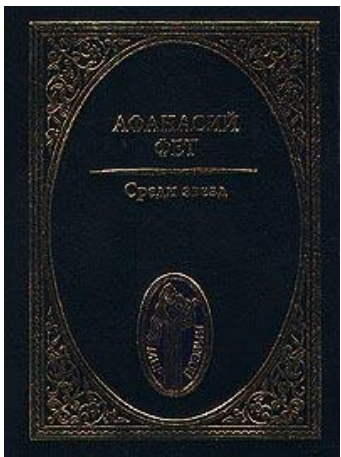
Эрнст Теодор Амадей Гофман - автор страшных и чудесных новелл и сказок, романтик и жестокий философ - не теряет своей популярности в России уже почти два века. В сборник остросюжетных произведений Гофмана входит одна из самых загадочных его повестей с элементами триллера "Песочный человек", в которой Гофман исследует тему преступления на почве безумия, а также самые известные его повести "Майорат" и "Золотой горшок".

Фет, А.А. Стихотворения / А.А. Фет. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. – 527 с. : ил.

И откуда у этого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость...» - писал Лев Толстой об Афанасии Фете (1820-1892). Недооцененные при жизни поэта смелая образность его стихов, или, как говорил он сам, новое освещение знакомых предметов волшебным фонарем искусства, и самозабвенное погружение в

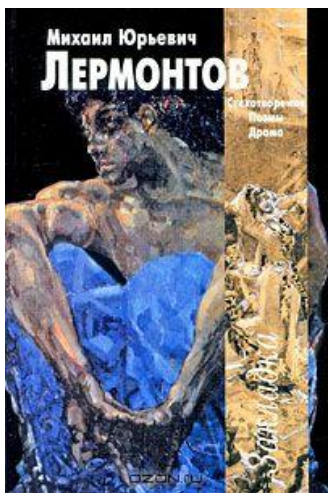
музыкальную стихию, «насколько хватало сил», сделали Фета одним из популярных русских лириков.

Фет, А. Среди звезд : стихотворения / А. Фет. – Москва : Летопись-М, 2000. – 444 с.

А.А. Фет (1820-1892) был современником Л.Н.Толстого и Ф.И.Тютчева. Он посвятил им не одно стихотворение. Многие произведения тонкого лирика вошли в золотой фонд русской поэзии. Некоторые из них положены на

музыку и стали народными романсами. Лучшие стихотворения этого замечательного поэта прошлого века вы найдете в этом сборнике.

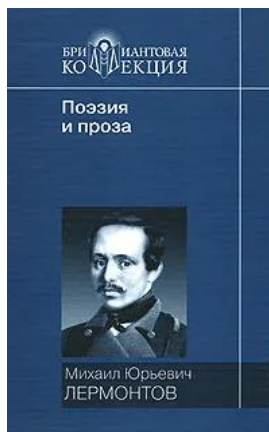

Лермонтов, М.Ю. Стихотворения. Поэмы. Драма / М.Ю. Лермонтов.- Москва : Русский путь, 2004 . – 464 с.

В сборник произведений М.Ю.Лермонтова вошли избранные стихотворения, поэмы и драма "Маскарад". В разделе "Взгляд критики" представлены суждения о творчестве Лермонтова крупнейших русских литераторов и мыслителей В.Г.Белинского, В.О.Ключевского,

XIX-XX веков:

Вл.С.Соловьева, В.В.Розанова, Д.С.Мережковского, А.А.Блока, А.А.Ахматовой, Б.М.Эйхенбаума и др. Серия "Закладка" адресована преподавателям и учащимся средней школы и вузов, а также всем любителям отечественной словесности.

Лермонтов, М.Ю. Стихотворения. Поэмы. Герой нашего времени: роман. Маскарад: драма / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Мир книги: Литература, 2007. – 400 с.

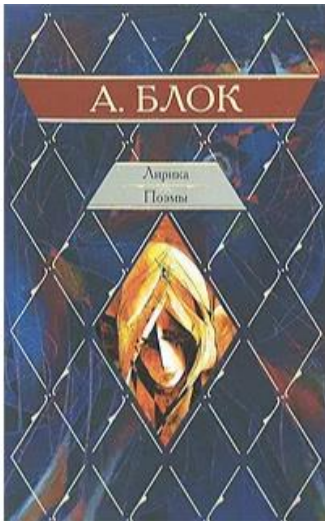
Творческое наследие гениального русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова - сокровищница глубокой, мощной мысли и удивительно легкого, трепетного слова. Его время не могло дать ему ту арену для действия, в которой так нуждался его активный, волевой характер. Он умер, не успев окончательно примириться с жизнью, и следовавшие за ним поколения всегда воспринимали его как бунтаря Прометея, восставшего на самого Бога, как трагическую жертву внутренних противоречий, как воплощение вечно печального духа отрицания и сомнения.

В настоящем издании представлены лучшие стихотворения и поэмы Лермонтова, а также роман "Герой нашего времени" и драма "Маскарад".

Любимые романсы. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 384 с.

В сборнике собрано более шестисот романсов, принадлежащих перу как широко известных поэтов, так и совсем забытых. Не зависимо от того, в каком веке были написаны эти тексты, они одинаково трогают душу.

Блок, А. Лирика. Поэмы / А. Блок. – Москва : АСТ : Хранитель, 2008. – 638 с.

В сборник вошли стихотворения и поэмы одного из крупнейших поэтов Серебряного века А. Блока.

Блок, А. Лирика. Театр / А. Блок. – Москва : Правда, 1981. – 544 с.

Настоящее издание подготовлено к 100-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Блока и включает его прижизненные поэтические сборники, драматическую трилогию и пьесу "Роза и крест". Книга открывается фрагментами из знаменитой речи Блока "О назначении поэта". В книге воспроизведены обложки, титульный лист и фронтиспис к прижизненным изданиям произведений А. Блока.

Тютчев, Ф. Избранное / Ф. Тютчев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 444 с.

В настоящем сборнике собраны замечательные стихи Федора Тютчева - известного русского поэта, одного из самых выдающихся представителей философской и политической лирики.

За дополнительной информацией
обращаться по адресу:
г. Усть-Лабинск, ул. Советская, 56.
МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район»
тел.: 4-11-98
e-mail: gor-biblioteka.ic@yandex.ru

Страницы в соц.сетях:

Y

HYPERLINK

Е

R

E

R

N

K

N

K

w

w

w

p

o

p

n

b

When the first wife of Samuel Dutton was
born to Peter & Rebecca Dutton at Cambridge
in the year 1720 in the year 1720

When the first wife of Samuel Dutton was
born to Peter & Rebecca Dutton at Cambridge
in the year 1720 in the year 1720

When the first wife of Samuel Dutton was
born to Peter & Rebecca Dutton at Cambridge
in the year 1720 in the year 1720

When the first wife of Samuel Dutton was
born to Peter & Rebecca Dutton at Cambridge
in the year 1720 in the year 1720

When the first wife of Samuel Dutton was
born to Peter & Rebecca Dutton at Cambridge
in the year 1720 in the year 1720

When the first wife of Samuel Dutton was
born to Peter & Rebecca Dutton at Cambridge
in the year 1720 in the year 1720

When the first wife of Samuel Dutton was
born to Peter & Rebecca Dutton at Cambridge
in the year 1720 in the year 1720

When the first wife of Samuel Dutton was
born to Peter & Rebecca Dutton at Cambridge
in the year 1720 in the year 1720

Handwritten text on a small label at the bottom left.