Водопьянова Т.М.

Урок музыки 6 класс

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С.Пушкина

Повесть «Метель» была написана А. С. Пушкиным в 1830 году, в золотую пору его творчества, которая вошла в историю под названием «Болдинская осень» и давшую невиданную россыпь гениальных произведений, вылившихся из-под пера поэта как бы в одночасье.	Пушкин в Болдино
В основе повести лежит курьёзный случай непредвиденной женитьбы молодого военного и провинциальной девушки. Однако, если для первого это всего лишь одно из весёлых приключений, то для другой — крах первой любви. Вспоминается романтическая баллада Жуковского, приведенная Пушкиным в эпиграфе: неравная любовь, родительский запрет, ночь, зима, метель, тайная свадьба в удаленной церкви, сани, по снежной дороге несущие богатую невесту к нищему жениху, роковая путаница, смерть жениха. Сюжет состоит из двух сюжетных линий, сходящихся в конце: первая линия — Марья Гаврилова и Владимир, вторая — Марья Гавриловна и Бурмин.	<http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2F98.r.photoshare.ru%2F00981%2F0095bf48ce587124caf003de18f7ca7309d0bf5a.jpg&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-664-pd-1-wp-16x9_1366x768&text=иллюстрация%20к%20балладе%20светлана&noreask=1&pos=26&lr=9&rpt=simage> Иллюстрация к балладе « Светлана»
Многие из русских художников - иллюстраторов обращались к повести Пушкина. Иллюстрация – это наглядное изображение, сопровождающее, дополняющее и разъясняющее текст. В строгом значении термина к иллюстрации относят произведения, предназначенные для восприятия в определенном единстве с текстом. Читатели потом видели героев книги, и все что их окружало глазами художника.	Обложка повести « Метель»
Дмитрий Шмаринов по крупинкам собирая малейшие авторские указания, относящиеся к герою, его внешности, манере поведения, разыскивая портреты исторических лиц, возможных прототипов литературных персонажей, проверяя по натуре каждый жест, изучая все, что только можно изучить, не просто собирал материал - он, подобно талантливому артисту, вживался в образ героя, переживал движения его внутренней жизни, и начинал воспринимать мир его глазами, чувствовать его чувствами. Образ обрастает плотью, приобретает конкретность. И в какой-то счастливый миг все, что было накоплено кропотливым долгим трудом, свободно переплавляется, сама душа художника творит легко и раскрепощенно, воплощая на листе бумаги то, что жило в ней и представлялось внутренним взором.	«Метель». Побег Марьи Гавриловны. Художник Д. Шмаринов Читать полностью: <http://yablor.ru/blogs/as-pushkin-povest-metel/258754> «Метель». «Я повернулся, вышел из церкви без всякого препятствия...» Художник Д. Шмаринов. <http://yablor.ru/blogs/as-pushkin-povest-metel/258754>
Кроме Шмаринова к повести Пушкина обращались и другие. Художник В. Милашевский также описал Побег Марьи Гавриловны.	«Метель». Побег Марьи Гавриловны. Художник В. Милашевский. <http://yablor.ru/blogs/as-pushkin-povest-metel/258754>
Главное событие повести изобразил в своей картине «Метель» художник А. Ванециан. «Метель».	«Метель». Художник А. Ванециан. <http://yablor.ru/blogs/as-pushkin-povest-metel/258754>
Эту же сцену иллюстрирует Н. Пискарев.	«Метель». Художник Н. Пискарев. <http://yablor.ru/blogs/as-pushkin-povest-metel/258754>
О счастливом финале рассказывает иллюстрация «Я женат» художника Б. Косульникова.	«Метель». «Я женат». Художник Б. Косульников <http://yablor.ru/blogs/as-pushkin-povest-metel/258754>
Пушкинский сюжет вдохновил великого русского композитора Георгия Васильевича Свиридова на создание музыки. В 1964 году к Свиридову обратился известный артист и кинорежиссер В. Басов, приступавший к съемкам кинофильма «Метель» по пушкинской повести. Композитора привлекла идея воссоздать в музыке образ современной Пушкину провинциальной России. Поэтизация простой жизни маленьких городков и усадеб, а не столичных чиновников и аристократов, жизни, особенно близкой Свиридову, — вот что стало основным в его музыкальном решении. Он исходил из интонаций, которые бытовали 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 зазвучала как ретроспектива давно ушедшей, но милой, привлекательной, вызывающей ностальгическое чувство жизни.	Портрет Свиридова
Фильм получился необыкновенно захватывающий и трепетный. Возможно исполнители главных ролей Валентина Титова, Олег Видов и Григорий Мартынюк очень подошли для этого. Они были также молоды, обаятельны, красивы. И, конечно, большую роль сыграла музыка к кинофильму.	Кадры фильма « Метель»
В 1973 году из отдельных музыкальных эпизодов, сочиненных для кино, композитор решил составить сюиту. Ее девять номеров создали последовательный ряд своего рода иллюстраций к пушкинской повести. Так и было решено назвать новый опус: музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель». Однако по жанру это именно сюита с присущими ей образными контрастами между соседними частями.	Ноты «Музыкальные иллюстрации» Г. Свиридова
Метель — один из самых излюбленных образов-символов в творчестве Пушкина. Разгул стихии, хаос, сопряженный с бурей чувств и темными, непознаваемыми силами. *«Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна…»* Волшебные строки, задевающие потаенные струны души, дышащие детством, и личным, и человеческим.Стихия играет в жизни героев роковую роль. Пушкин рассказал об этом фразой: «Казалось бы, всё шло, как задумано, однако разыгралась метель и Владимир, заблудившись, приехал в церковь только под утро». В жизни многое случается внезапно, случайно, но от этого зависит вся дальнейшая судьба.	Сцена метели из фильма – Олег Видов
О событиях ненастной ночи позже вспоминал Бурмин: «Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался – сказал мне кто-то; – невеста в обмороке; поп не знает, что делать; мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски. « Слава Богу, – сказала эта, – насилу вы приехали. Чуть, было, вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» – «Начинайте, начинайте, батюшка»,– отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна...»	Мартынюк в роли Бурмина
Музыка Свиридова иллюстрирует не ход сюжета, а его внутреннее развитие. Отдельные номера, как странички в альбоме 19 века: Тройка Вальс Весна и осень Романс Пастораль Военный марш Венчание Отзвуки вальса Зимняя дорога	<http://www.liveinternet.ru/community/4989775/post247571353/> (375x699, 71Kb)
1 Иллюстрация - «Тройка» Музыка Свиридова рисует образ тройки, которая летит через зимнюю мглу под звон дорожных колокольчиков, под меланхоличную нескончаемую песню, похожую на напевы ямщиков.	Тройка зимой Mp3«Тройка» -
2 Иллюстрация - « Вальс» В Вальсе Свиридова звучит непритязательная мелодия с характерным для этого танца аккомпанементом (бас на первой доле и аккорды на второй и третьей). В нем нет пышности и великолепия бального танца. Кажется, он звучит в обстановке домашнего праздника, в небогатой усадьбе или в саду провинциального городка. Мелодия, длительно разворачивающаяся то у скрипок, то расцвечивающаяся тембрами деревянных инструментов, бесхитростна и обаятельна.	Сцена вальса из фильма Mp3 -«Вальс»
3 Иллюстрация - « Романс» Этот романс исполняется без слов, но содержание музыки понятно: в музыке словно сошлись вместе чувства трех героев повести. Романтический характер героев, их душевные порывы рисует музыка Свиридова. Вступительные аккорды у оркестра сменяет привычный для бытового исполнения отыгрыш рояля. Скрипка соло запевает мелодию романса, основанную на интонациях, типичных для романсовой музыки середины XIX века, и она разворачивается все шире, привольнее. Солирующий альт «подпевает», словно второй голос в дуэте, затем их сменяют флейта и гобой, потом к пению присоединяется английский рожок. А рояль продолжает меланхолично исполнять свою партию. Музыка становится более взволнованной, приближается кульминация. Роль солиста берет на себя труба, а подпевать ей начинают валторны. В заключении все утихает, кларнет и солирующая виолончель завершают дуэт.	Кадр из фильма – объяснение Бурмина в саду Mp3 -«Романс»
Вопрос: Что можно узнать о пушкинской эпохе из музыки композитора конца XX века?	ПАУЗА
Ответ: О том, какая тогда звучала музыка, какие были танцы, что любили петь. Представить чувства героев.	Бал в русской усадьбе 19 века
Вопрос: Как вы думаете, соответствует ли музыкальный пейзаж в « Иллюстрациях» Свиридова духу повести Пушкина?	ПАУЗА
Ответ: Музыка рисует русский пейзаж, передает картину зимней метели очень тонко и поэтично.	<http://www.liveinternet.ru/community/4989775/post247571353/>
Свиридов не случайно назвал свое произведение иллюстрациями: самая главная способность музыкального искусства – это способность рассказывать о явлениях природы, о событиях окружающей жизни, и внутренней жизни человеческой души в их развитии, движении. Его музыка не только иллюстрирует, но и ведет свой рассказ о чувствах героев.	Афиша фильма – Mp3 -«Романс».Финал http://s011.radikal.ru/i317/1206/41/3cc195e6c8c3.jpg