

МАУ ДО «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми

Открытая межмуниципальная научно-практической конференция
учащихся ДМШ и ДШИ «Русская литература и музыка: источники
вдохновения», 28.11.2015

Тезисы выступлений участников

А.С.Пушкин – Н.А.Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане»

*Солина Елизавета, 7 класс фортепиано,
МАУ ДО ДШИ Мотовилихинского района г. Перми
руководитель: Архипова Вера Евгеньевна*

Цель работы: изучение сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и ее воплощение Н.А. Римским - Корсаковым в опере.

Задачи работы: познакомиться с историей создания произведений; определить особенности, место и их значение в творчестве поэта и композитора; выявить общие и отличительные черты.

1. Сказки любят все. «Без сказок не становятся взрослыми», - утверждает русская пословица. Разве могли русские музыканты обойти этот волшебный и мудрый край, в котором, как в роднике, отразилась душа русского народа!

2. Великим сказочником в русской музыке был Николай Андреевич Римский - Корсаков. Самым любимым жанром для него была опера. Из 15 опер семь – оперы- сказки, оперы- былины, оперы- легенды.

3. «Сказка о царе Салтане» создана А.С.Пушкиным в 1831 году, впервые издана в 1832 г. Это вольная обработка поэтом нескольких народных сказок. Одна из которых широко известна и за границей – это русская народная сказка «По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре», записанная А. Н. Афанасьевым. Длинное заглавие сказки Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» имитирует распространённые в XVIII веке заглавия любочных повествований.

4. Н.А. Римский - Корсаков создал оперу к 100- летию со дня рождения поэта. Замысел подсказал В. В. Стасов. Автор либретто – друг и драматург В.И. Бельский. Весной 1899 г. композитор приступил к сочинению музыки, а в январе 1900 г. опера была завершена.

5. Премьера «Сказки о царе Салтане» состоялась 21 октября 1900 г. в Москве на сцене частной оперы — Товарищества Солодовниковского театра.

Триумфальной премьерой оперы дирижировал ученик Н.А. Римского-Корсакова М.М. Ипполитов-Иванов, главную партию царевны Лебедь исполнила любимая певица композитора Надежда Забела-Врубель. Декорации и костюмы выполнены великим художником Михаилом Врубелем.

6. Солнечная, полная легкого юмора, эта опера воссоздает обаятельные черты жизнерадостной сказки Пушкина.

«Он был частицею прославленного века... Нестор Кукольник»

*Меркушева Анастасия, 6 класс хоровое отделение
МАУ ДО ДШИ Мотовилихинского района г. Перми
Руководитель – Валюшина Ольга Николаевна*

Нестор Васильевич Кукольник – поэт, прозаик, драматург, издатель, журналист и общественный деятель – был очень известен в XIX веке.

Нестор родился в 1809 году в **Санкт-Петербурге**. Был младшим сыном известного закарпатского ученого-просветителя Василия Григорьевича Кукольника, который в 1803 году переехал в Россию и стал профессором педагогического института, на базе которого позже был создан Петербургский университет.

В 1820 году Нестор Кукольник поступил в **Нежинскую гимназию** и скоро стал одним из лучших учеников. Участь в гимназии, Нестор устраивал спектакли и литературные чтения, редактировал гимназический журнал "Звезда"; у Фонвизина в "Недоросле" он играл Митрофана, а Николай Гоголь играл Простакова.

Он отлично владел иностранными языками, играл на гитаре, сочинял стихи и всегда был окружен друзьями, среди которых были будущие известные деятели русской и украинской культуры: писатель Николай Гоголь, поэты Евгений Гребенка и Николай Прокопович, историк Александр Данилевский, этнограф А.С. Афанасьев-Чужбинский.

Несколько лет Нестор прожил в **Вильно** (нынче Вильнюс – столица Литвы).

Поэт успешно преподавал русскую словесность в **Виленской гимназии** и даже удостоился похвалы великого князя Константина Павловича за то, что составил и издал учебник русской грамматики для литовцев. Не оставил он и свои литературные опыты, ведь настоящее признание было еще только впереди.

Из Вильно Нестор Кукольник перебрался в **Петербург** вместе со своим братом Павлом. В столице талантливому юноше, мечтавшему о карьере писателя, удалось опубликовать свою первую пьесу под названием

«Тортини», посвященную итальянской тематике. Затем в свет вышла драматическая фантазия «Горквато Тассо» о жизни знаменитого итальянского поэта XVI века.

Наряду с драматургией, он успешно пробует силы в жанре авантюрного романа, исторической повести, художественной критики, поэзии и даже в музыке. Писатель стоит у истоков жанра драматической поэмы. Он первый использовал и ввёл в обиход приёмы и мотивы, которые позднее найдут отражение в творчестве: Алексея Константиновича Толстого, Льва Александровича Мея, Марины Ивановны Цветаевой.

Н. Кукольник также первым в русской литературе представил новый тип жанра исторического романа, нашедшего потом на Западе блестящее воплощение в романах Александра Дюма, его современника. Одним из первых в русской литературе Н. Кукольник начал развивать любовно-авантюрный жанр в духе Эжена Сю, Поля де Кока.

Кукольника можно рассматривать как предшественника историко-биографического жанра, позднее получившего развитие в романах-исследованиях Дмитрия Сергеевича Мережковского, Юрия Николаевича Тынянова.

В начале тридцатых годов XIX века Нестор Кукольник сблизился сначала с композитором **Михаилом Глинкой**, а затем с художником **Карлом Брюлловым**, только что вернувшимся из Италии. Н. Кукольник тепло относился к Глинке, одно время, в период жизненных неурядиц, Михаил Иванович жил у него в доме, и, когда композитор заболел, Кукольник трогательно за ним ухаживал.

В доме у Кукольников часто собирались гости, иногда до пятидесяти человек. Там бывали Иван Андреевич Крылов, писатель и переводчик Александр Николаевич Струговщиков, в то время редактор «Художественной газеты», ученик Брюллова, известный карикатурист Николай Степанов, художник Яков Яненко. Приходил и Иван Константинович Айвазовский, который был к тому же замечательным музыкантом. Поставив скрипку на колени, как это делают народные исполнители, он играл песни и танцы крымских татар.

С 1840 года Нестор Кукольник снимает отдельную небольшую 4-комнатную квартиру. Брюллов и Глинка часто приходят туда. Кукольник и Глинка работают у рояля над музыкой к трагедии Кукольника «Князь Холмский». Брюллов в стороне рисует. Очевидно, тогда был задуман **«Портрет Нестора Кукольника»**. Это один из прекраснейших портретов Брюллова по своей правдивости и умению создать многослойный, противоречивый характер.

Вскоре Нестор Васильевич познакомился с молодой немкой лютеранского вероисповедания Софией Амалией фон Фризен, ставшей его гражданской женой. Обвенчались они в 1843 году без гостей и особой церемонии в небольшой деревянной церквушке на окраине Петербурга. София Амалия до конца жизни разделяла все тяготы службы мужа, в том числе и длительные командировки.

В этом же году (1843) Нестор Васильевич вернулся на службу и был назначен чиновником по особым поручениям при Военном Министре графе Чернышеве. Это является причиной его многочисленных и порой длительных командировок практически по всей Европейской части России, от Кишинева до Астрахани. И хотя литературную деятельность он не оставляет, но много времени и сил отдает служебным делам.

В 1857 году из Берлина пришло известие о смерти Михаила Глинки. Чтобы почтить память дорогого друга, Нестор Васильевич приложил все усилия и добился проведения панихиды. Со смертью Михаила Ивановича порвалась последняя ниточка, связывавшая Кукольника с прошлым, полным блистательной славы, верных друзей и пылких надежд.

Начался новый этап в жизни писателя. Около полугода он пробыл на лечении за границей (у него был туберкулез), а по возвращении выходит в отставку в чине действительного статского советника и поселяется с женой в **Таганроге**, где прожил до конца жизни. Основу в этот период составляет *общественная деятельность*. Он выполнял отдельные поручения Таганрогского городского общества.

Также продолжается и литературная деятельность. Он пишет уже не о героях отечественной и зарубежной истории, а о социальных проблемах общества, коррупции. В этот период им созданы многие повести, романы и драмы, рассказы и стихотворения. Его роман «Гоф Юнкер» был запрещен по указу царя и никогда не был опубликован, как и последующие произведения писателя из-за своей злободневности. Он их не просто был вынужден скрывать от посторонних глаз, но и записывать специально разработанным им шифром.

Скончался Нестор Кукольник 8 декабря 1868 года, собираясь на оперу в театр. Он протянул жене коробку конфет и вдруг упал замертво. Был похоронен в Таганроге. К 300-летию Таганрога местное отделение общества филателистов выпустило памятный почтовый конверт с портретом Н. Кукольника.

Проникновенные, живые, душевные стихи Н. Кукольника не могли не заинтересовать многих композиторов XIX века. Известно, что на

произведения Н. Кукольника написали свою музыку 27 композиторов. Среди них такие имена, как Николай Титов, Александр Варламов, Петр Булахов.

Но совершенно особое место в этом ряду принадлежит М. Глинке. *Глинка* создал на тексты Н. Кукольника романсы «Сомнение», «О, дева чудная моя», «Стансы», а также цикл из 12 романсов под общим названием - «Прощание с Петербургом», музыку к трагедии Кукольника «Князь Холмский». В свою очередь, Кукольнику участвовал в написании либретто для опер М.И. Глинки - «Руслан и Людмила» и «Жизнь за царя».

Романсы в творчестве М.И. Глинки занимают важное место, но вокальный цикл только один - «Прощание с Петербургом». Сначала 12 романсов не задумывались как единое произведение. Об их написании композитор рассказал позже в своих «Записках»: «В день моих именин, 21 мая, мне пришла в голову мелодия болеро «О, дева чудная моя». Я попросил Кукольника написать стихи для этой новой мелодии, он согласился, а вместе с тем предложил мне несколько написанных им романсов. По этому поводу пришла мысль о двенадцати романсах, изданных позже Петром Ивановичем Гурскалиным, под общим названием – «Прощание с Петербургом». У меня было несколько запасных мелодий, и работа шла весьма успешно».

«Прощание с Петербургом».

Музыка цикла представляет собой своеобразную вокальную сюиту, это калейдоскоп картин и эмоций, включающих в себя страстное признание в любви, грустные размышления, колыбельную, неповторимый русский пейзаж. В контрастных картинах причудливо переплетаются русские, восточные, испанские, итальянские мотивы, затрагиваются самые разнообразные жанры – песня, баллада, драматический монолог.

Один из ярких номеров вокального цикла – «Попутная песня».

Песня была написана по случаю открытия первой железной дороги в России между Петербургом и Царским Селом (в 1837 году). Оживленный, радостный, праздничный характер песни передает веселую суету и шум толпы. Быстрая скороговорка восьмых в вокальной мелодии, четкий упругий ритм и энергичный акцентированный аккорд сопровождения в начале каждой строфы носят изобразительный характер. Повторы строк сделаны для песенного варианта, в оригинальном стихотворении Нестора Кукольника они отсутствуют.

«Попутная песня» стала одной из самых известных песен в репертуаре знаменитого русского баса XIX века - Федора Шаляпина. А в XXI веке она прочно вошла в репертуар знаменитого русского баритона – Дмитрия Хворостовского.

А.П. Бородин, А. С. Пушкин. Романс «Для берегов отчизны дальней»

Пермякова Полина, 7 класс, скрипка

МАУ ДО «ДМШ г. Краснокамска»

Руководитель - Савватеева Инна Борисовна

Два искусства – поэзия и музыка, неразрывные в своих древних истоках, продолжали обогащать друг друга и на всем пути своего исторического развития.

Лирические высказывания и психологические зарисовки – эта область творчества Бородина особенно ярко проявилась в его романсах. Лирика Бородина воплощает, как правило, возвышенные и цельные чувства, отличается мужественным, жизнеутверждающим характером, а в моменты высокого подъема чувств полна горячей страстности.

В своем исследовании мы решили обратиться к произведению Александра Порфирьевича Бородина, которое посвящено Екатерине Сергеевне Бородиной, жене и другу, помощнику, замечательной пианистке, чуткому музыканту. Поводом же для его создания послужила кончина верного друга, композитора Модеста Петровича Мусоргского.

Полстолетия отделяют друг от друга два шедевра русской культуры – стихотворение А. С. Пушкина «Для берегов отчизны дальней...» (1830) и романс – элегию А.П. Бородина на эти стихи (1881). Биографами Пушкина это трагическое по содержанию стихотворение связывается с именем Амалии Ризнич, жены итальянского негодьянта, жившей в Одессе и умершей в Италии в 1825 году. Одесские встречи и увлеченность ею поэта и послужили поводом для создания стихотворения. Вслушаемся в его строки: (аудиозапись)

Красота и высокая поэзия пушкинской лирики гармонично слиты в романсе с великой простотой и проникновенностью музыки. Приближенный по характеру к траурному маршу, романс выражает не интимное чувство одного человека, а какую-то вселенскую, всепокоряющую скорбь.

В музыке Бородина бережно сохранены красота и глубокая прочувствованность пушкинских стихов. Романс неповторим по глубине трагического чувства, благородству выражения. Бородин выражает самые интимные чувства с такой объективностью, что они становятся достоянием самого широкого круга слушателей. Композитор продолжает здесь линию лирико-психологических и философских романсов Глинки, в частности элегии «Сомнение». Можно провести и другую параллель – с чрезвычайно любимым русскими композиторами Р. Шуманом, с его романсом «Я не сержусь» из цикла «Любовь поэта».

Пушкин оказал огромное влияние на развитие русской музыки. Более 1000 композиторов неоднократно обращались к его творчеству. Около 500 сочинений великого поэта легли в основу более 3000 музыкальных произведений. Примечательно, что в том же году на стихотворение «Для берегов отчизны дальней» написал свой романс друг Бородина, другой выдающийся русский композитор Н. Римский-Корсаков (ор. 26, № 3). Существуют и романсы других композиторов на этот текст. Следует, однако, признать, что Бородин своим романсом превзошел всех и, можно сказать, себя самого. Этот романс – вершина бородинской лирики и одна из жемчужин мировой музыкальной классики. И если бы в жанре элегии не было создано ничего, кроме гениального романса Бородина «Для берегов отчизны дальней», мы и тогда были бы вправе говорить о пушкинской «поэзии мысли» как о глубоком и чистом источнике творческого вдохновения для композиторов.

«Из века в век. Музыкальные версии стихотворения А.С. Пушкина «Зимняя дорога»

*Шакирова Нелли, 8 класс, фортепиано
МАУ ДО ДШИ Мотовилихинского района г. Перми
Руководитель: Давыдова Наталия Васильевна*

Введение

Для данной работы я выбрала одно стихотворение А.С. Пушкина «Зимняя дорога» и попыталась проанализировать и сравнить 3 версии его музыкального воплощения: композитором XIX века, XX и XXI. Поэтому назвала свое исследование «Из века в век. Музыкальные версии стихотворения А.С. Пушкина «Зимняя дорога».

Цель исследования: определение полноты претворения поэтического замысла в музыкальных версиях стихотворения «Зимняя дорога».

- 1. История создания и анализ стихотворения А.С. Пушкина «Зимняя дорога»**
- 2. А. Пушкин и А. Алябьев. История создания и анализ романса «Зимняя дорога»**

Созданный при столь трагических обстоятельствах, романс явился своеобразной лирической исповедью композитора. Его отличает лаконизм, сила и глубина музыкального выражения. В этом романсе, как и в других, созданных в годы сибирской ссылки, Алябьев выходит за рамки традиционных для романсов любовно-лирических тем. Это романс-монолог, связанный с темой одиночества, изгнания, тяжёлых скитаний.

3. Советская пушкиниана. А. Пушкин и Г. Свиридов. Анализ романса «Зимняя дорога»

На стихи Пушкина советские композиторы написали сотни романсов. Одних только сборников издано свыше сорока.

Если мы обратимся к творчеству Свиридова, то обнаружим, что к произведениям А. С. Пушкина композитор обращается на протяжении всего творческого пути.

Главной особенностью свиридовской «Зимней дороги» является широкое музыкальное обобщение основного образа.

Самая главная находка композитора – мелодия романса.

В отличие от романса Алябьева романс Свиридова имеет более сложную структуру. Он написан в сложной трехчастной форме.

4. Современное музыкальное прочтение пушкинского текста

Лирика Пушкина любима и в наше время. К стихам поэта обращаются композиторы, работающие в разных музыкальных направлениях и стилях.

Заключение

Таким образом, как мы смогли убедиться, пушкинские тексты и сюжеты привлекали и привлекают внимание композиторов на протяжении всей истории русской музыки. Не все произведения представляют собой подлинную художественную ценность, только в отношении некоторых из них можно говорить о единстве между замыслом Пушкина и музыкальным образом.

«И тебе я в песне отзовусь... (Поэзия С.Есенина и музыка)».

*Смердова Анастасия, 5 класс, фортепиано
МАУ ДО ДШИ Мотовилихинского района г. Перми
Руководитель – Неганова Елена Васильевна*

Стихи Есенина очень музыкальны и близки песне, они поражают своим глубоким лиризмом. Это как будто сама звучащая природа.

В его сердце Россия входила таинственным шорохом трав, звоном колокольчика во ржи, шепотом сосняка, посвистом кос на лугу, да ещё песней – то громкой и неуёмной, то тихой и задумчивой – песней вобравшей в себя людские радости и печали.

От родителей досталось Есенину и музыкальная одарённость и любовь к народной песне.

Однако наиболее глубоко раскрыла перед ним неизмеримые богатства народной песни мать. В стихах поэта образ матери неотделим от её пения. Такой предстаёт она и в стихотворении «Сестре Шуре» (1925 г.)

Богата была родина Есенина песнями, прибаутками. Одних частушек он сам записал около 4-х тысяч. 107 из них были опубликованы в 1918 году в газете «Голос трудового народа».

В памяти поэта запечатлелись весёлые хороводы, что затевала деревенская молодёжь после работы.

Тальянкой называли на родине Есенина гармонию; этот излюбленный народный инструмент звучит во многих произведениях поэта, в его стихах и прозе. «Под тальянку весёлого мая...» грустит поэт и радуется жизни, вспоминает прошедшее.

Сам поэт мастерски играл на гармонии и на гитаре, подбирая по слуху. Живя в Москве, он аккомпанировал певцам и танцорам, приводил к себе уличных музыкантов, радовался слушая выдающихся московских гармонистов. Есенину часто приходилось путешествовать по стране. Его скитальческая жизнь давала ему немало музыкальных впечатлений, которые находили отражение в его стихах. В прощальных строчках из «Персидских мотивов» он завещает любимой.

В песенном складе написана его «Поэма о 36» с характерным для народного творчества рефреном. Былевой сказ, скоморошина, ритмы частушек звучат в «Песне о великом походе». В стихах его то и дело встречается обращение к песне.

Музыка никогда не оставляла Есенина равнодушным. Хорошая музыка вдохновляла его на поэтическое творчество. О связи музыки и поэзии он писал в своих очерках. Есенин был убеждён, что искусство неотделимо от жизни. Он неоднократно обращался к истокам музыкального искусства – народной песне. Её мелодика, ритмы и образы претворялись в то, что мы называем неповторимой музыкой есенинского стиха. Поэтому поэзия Есенина часто звучит как лирическая, грустно щемящая музыка.

Музыкальностью есенинских стихов обусловлено обращение к ним многих композиторов. Всего на стихи Есенина написано около 150 произведений в разные годы. Большинство из них это произведения для голоса и фортепиано, хоры, но есть и более крупные, такие как: опера Агафонникова «Анна Снегина», поэмы Свиридова «Памяти Есенина» и «Отчалившая Русь» для голоса, хора и оркестра. Некоторые романсы и песни на стихи Есенина настолько популярны, что стали практически народными, среди них: «Письмо матери» (В.Липатова), «Есть одна хорошая песня у соловушки» (Г.Свиридова), «Отговорила роща золотая» (Г.Пономаренко), «Над окошком месяц» (Е.Попова), «Клён ты мой опавший» (Тимченко) и др.

«Выдающийся мастер книжной графики В.А. Фаворский»

*Нечаева Марсель, 3-класс, отделение изобразительного искусства
МАУДО ДШИ Мотовилихинского района г. Перми
Руководитель – Неганова Елена Васильевна*

Фаворский Владимир Андреевич [1886—1964] - мастер станковой и книжной графики, живописец-монументалист, театральный художник. Фаворский более всего прославился в качестве ксилографа и выдающегося книжного графика. Он возвёл искусство книги на совершенно новый уровень, когда художник не просто рисовал иллюстрации к литературному произведению, но ставил перед собой гораздо более глубокую задачу, продумывая всю книгу как единое целостное композиционное произведение. Наиболее полно художественная система Фаворского отображена в иллюстрациях к "Книге Руфь" (1921). Обложка, титульный лист, шрифт, заставки, концовки, - всё оформление книги создаёт единое художественное пространство.

Помимо книжной графики, Фаворский занимался и монументальной живописью в техниках фрески, сграффито, мозаики, что было ему близко, так как мелкая графика идет рука об руку с монументальной живописью. Художник занимался так же театрально-декорационной живописью, скульптурой. В 1937 году за оформление Советского павильона Всемирной выставки в Париже Фаворский был удостоен высшей награды - «Гран при». В начале 1940-х гг. Фаворский, во многом под влиянием соцреалистических тенденций того времени, привносит коррективы в своё творчество, его образы становятся более реалистическими, художник стремится к менее формальной обработке формы и передаче свето-тени. В 1950 г. он создает наиболее известную свою работу - делает иллюстрации и оформление к "Слову о полку Игореве", затем иллюстрирует "Бориса Годунова" А. С. Пушкина (1954-55). Последняя работа в области книжной графики - "Маленькие трагедии" А. С. Пушкина (1959-61).

Фаворский прожил долгую творческую жизнь, на его долю пришлась смена самых непростых эпох нашего времени. Он в 1919-1921 служил в Красной Армии. Не обошла его стороной и трагедия: в годы Отечественной войны у него погибли оба сына. Художник стойко переносил все удары судьбы. В конце его пути пришли и слава, и признание. Художник воспитал целую плеяду замечательных художников. Среди его учеников - А. Д. Гончаров, А. А. Дейнека, Ю. И. Пименов, М. И. Пиков.

«Певец волшебного мира зверей – детский писатель и художник Е.И. Чарушин»

*Каплина Анна, 5класс,отделение изобразительного искусства
МАУ ДО ДШИ Мотовилихинского района г. Перми
Руководитель -Неганова Елена Васильевна*

Чарушин Е. И. (1901 - 1965) - один из самых любимых детьми художников мира животных. Он был лучшим художником анималистом. Равных ему не было. Искусство Евгения Чарушина, доброе, человечное, радует уже не одно поколение маленьких читателей и учит их любить волшебный мир зверей и птиц.

Евгений Иванович Чарушин родился в 1901 году на Урале, в Вятке, в семье Ивана Аполлоновича Чарушина, одного из видных архитекторов Урала. Чарушин великолепно рисовал с детства «преимущественно зверей, птиц да индейцев на лошадях».

После окончания в 1918 году средней школы, где он учился вместе с Юрием Васнецовым, Чарушин был призван в Красную Армию. Там его использовали «по специальности», и он был назначен помощником декоратора в культпросвете Политотдела штаба Красной Армии Восточного фронта. Отслужив 4 года, практически всю гражданскую войну, он вернулся домой и решил учиться на профессионального художника и поступил на живописный факультет в Петербургскую Академию художеств (ВХУТЕИН), где занимался пять лет.

Чарушин попробовал писать небольшие рассказы для детей о жизни животных. Очень тепло о рассказах начинающего автора отозвался Максим Горький. До войны Евгений Иванович Чарушин создал около двух десятков книг: «Птенцы», «Волчишко и другие», «Облава», «Цыплячий город», «Джунгли - птичий рай», «Животные жарких стран». Продолжал он иллюстрировать других авторов: С.Я.Маршака, М.М.Пришвина, В.В.Бианки. Во время войны Чарушина эвакуировали из Ленинграда на родину, в Киров (Вятку). Он рисовал плакаты для «Окон ТАСС», писал картины на партизанскую тему, оформлял спектакли в Кировском театре драмы, расписывал помещение детского сада одного из заводов и фойе дома пионеров и школьников. И занимался с детьми рисованием.

В 1945 году художник вернулся в Ленинград. Помимо работы над книгами, он создал серию эстампов с изображениями животных. Ещё до войны он увлёкся скульптурой, расписывал чайные сервизы, а в послевоенные годы делал из фарфора фигурки животных и целые декоративные группы.

Последней книгой Чарушина стали «Детки в клетке» С.Я.Маршака. А в 1965 году ему посмертно была присуждена золотая медаль на международной выставке детской книги в Лейпциге. Мир животных посреди первозданной природы - его родина. Он всю жизнь рассказывал о ней и рисовал этот дивный исчезнувший мир, пытаясь сохранить и передать детям его душу.

Средства музыкальной выразительности в создании сказочных образов композитора Н.А. Римского-Корсакова

*Захарова Алена, 4 класс, фортепиано
МБОУ ДОД "Зюкайская ДМШ"
Руководитель: Пинаева Виктория Рудольфовна*

Сказка и песня всегда были душой народа. Именно в сказке народ высказывал светлую мечту о лучшей доле, о торжестве правды и победы добра над злом.

То же самое стремились выразить великие русские композиторы в своих музыкальных произведениях.

(Гипотеза) я предположила, что у композиторов есть свои звуковые краски, которые называются средствами музыкальной выразительности, именно они помогают раскрывать сказочные образы.

Цель моей работы – изучение средств, с помощью которых композиторы раскрывают сказочные образы в музыкальных сочинениях.

Объект исследования – сказочные образы в музыкальных произведениях Н.А.Римского-Корсакова.

Предмет исследования – средства музыкальной выразительности сказочных образов в музыке Н.А.Римского-Корсакова.

У музыки свой особенный язык – язык звуков. И у неё тоже есть свои выразительные средства: мелодия, ритм, размер, темп, лад, динамика, тембр.

Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844—1908) — русский композитор, родился в дворянской семье, в г. Тихвине. Музыкой начал заниматься в детстве.

Он написал 15 опер, многие из них связаны с миром сказки.

Сказка А.С.Пушкина вдохновила композитора на создание оперы «Сказка о царе Салтане».

Сказочное чудо стихов композитор Н.А. Римский-Корсаков передал в музыке разными выразительными средствами.

Есть в сказке три чуда: это чудо Белки, чудо тридцати трех богатырей, чудо невиданной красоты Царевны – Лебеди.

Прослушивание музыкального фрагмента. Звучит «Полет шмеля»

(Анкетирование учащихся) Я решила узнать, могут ли учащиеся музыкальной школы определить, какими средствами пользуются композиторы в создании сказочных образов.

(Заключение) Таким образом, выполняя исследование, я подтвердила свою гипотезу.

Три чуда А. С. Пушкина в музыке Н. А. Римского-Корсакова

Фукалова Арина, 4 класс, фортепиано

МАУ ДО «ДМШ г. Краснокамска»

Научный руководитель: Четаева Диана Юрьевна

По программе 4 класса по литературному чтению мы знакомимся со сказкой А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди».

Цель В ходе этого исследования мне хотелось бы узнать, как воплощено это сочинение в музыке русского композитора Н. А. Римского-Корсакова, а, вернее, один из самых ярких отрывков сказки, рассказ о трех чудесах.

Актуальность. Мне близка сказочная, фантастическая тема и в музыке, и в литературе.

А.С. Пушкин самый известный и талантливый русский писатель. Его даже называют «солнцем русской поэзии», так ярки и красивы его произведения. У Саши Пушкина была няня Арина Родионовна, - простая крестьянская женщина. Няня знала много сказок и рассказывала их мальчику. Прошло много лет, мальчик вырос, стал сам великим писателем и написал большое количество сказок. Одна из самых известных сказок имеет длинное название – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди».

Великого русского композитора Николая Андреевича Римского – Корсакова называют величайшим сказочником, потому что им написано много опер на сюжеты сказок. Он очень увлечен был русской стариной, русскими сказками и песнями. Когда маленький Коля вырос, он стал писать настоящие, большие музыкальные произведения, и всю свою любовь к сказкам он перенёс в них. Римский-Корсаков дважды в своем творчестве обращался к сюжетам сказок Пушкина при создании опер. Это были «Сказка о царе Салтане» и «Золотой петушок».

Опера «Сказка о царе Салтане» была написана в 1899 году. В год столетнего юбилея замечательного русского поэта А. С. Пушкина. «Сказка о

царе Салтане» привлекла композитора изобилием чудес, и, конечно, сам пушкинский стих удивительно напевный и яркий.

В опере происходит много разных событий. Но одно из самых известных – это музыка всех трёх чудес, тоже соединённая в один музыкальный рассказ. Это самое большое оркестровое вступление в опере. Огромная красочная картина. В опере «Сказка о царе Салтане» у каждого чуда есть своя музыкальная тема – яркая картинка. Все три чуда - волшебная белочка, 33 богатыря, выходящие из моря, превращение лебедя-птицы в прекрасную царевну - предстают перед нами в полном блеске. Оркестр подробно рисует каждое из чудес.

Великолепно созданные сказочные образы А. С. Пушкина прекрасно воплощены в музыке Н. А. Римского-Корсакова. Чудеса города Леденца завораживают красочностью и волшебным звучанием оркестра.

При прослушивании этой симфонической картины передо мной возникали зримые образы сказочных чудес.

Романс Глинки на стихи Пушкина "Я помню чудное мгновенье" - жемчужина русской музыкальной классики

*Филатова Александра, 2класс, вокал
МАУ ДО «Детская школа искусств» Мотовилихинского района .Перми
Руководитель: Костарева Надежда Федоровна*

Сравнивая музыку и некоторые другие виды искусства, мы видим, что выразительные возможности не одинаковы. В лирической музыке, связанной с эмоциональным миром человека, роль мелодии особенно велика.

В романсе «Я помню чудное мгновенье» характер эмоций – утонченный, идеализированный, местами – страстный, («И сердце бьется в упоенье») Удивительная история создания во многом раскрывает тайну непревзойденного лирического очарования этого произведения.

"Целая, чудно законченная, замкнутая в себе поэма любви,- вспоминал Серов,- высказывалась в романсе "Я помню чудное мгновенье". Композитор следит за каждой мыслью поэта, рисует каждую строфу отдельной картиной, не нарушая между тем целостности формы и ее простой пластичности.

Два великих человека Пушкин и Глинка воздвигли "памятник нерукотворный двум прекрасным женщинам: Анне Керн и её дочери - Екатерине Керн, памятник на все времена во славу "чудного мгновенья любви" - послание всем любящим в вечность.

... "Гений и злодейство..."

*Зорина Алёна, 5 класс, фортепиано
МАУ ДО «Детская школа искусств»
Мотовилихинского района г. Перми
Руководитель: Новик Надежда Георгиевна*

Цель моего реферата найти сходство и различие в произведении "Моцарта и Сальери" А.С.Пушкина и Н.А.Римского-Корсакова.

В своём исследовании мы показали, что у Римского-Корсакова главным лицом трагедии является Моцарт, а у Пушкина главенствует Сальери.

Сальери мучительно завидует Моцарту и считает, что призван остановить его. Моцарта преследует "Чёрный человек". Он создает Реквием, считая, что эту музыку он пишет для самого себя.

Римский-Корсаков использует созданный самим Моцартом фрагмент Реквиема, который звучит в исполнении хора и оркестра. В отличие от Пушкина, где Моцарт играет на фортепиано, Римский-Корсаков ввёл в свою оперу цитаты из произведений Моцарта и создал музыкальную атмосферу 18 века.

В результате мы обнаруживаем, что музыкальная драматургия оперы Римского-Корсакова не копирует источник, а ставит свои акценты.

«Весна - источник вдохновения русских классиков»

*Орлова Екатерина, Орлова Полина: 3 класс, фортепиано
МАУ ДО ДШИ Мотовилихинского р-на
Руководитель: Новик Надежда Георгиевна*

Весеннее пробуждение природы всегда вдохновляло композиторов, поэтов и художников написание своих прекрасных произведений, в которых они воплощали свою любовь к родной природе, нежность, трепет и волнение.

В нашем выступлении прозвучат произведения: романс Сергея Рахманинова "Весенние воды" на стихи Федора Тютчева, романс Михаила Глинки "Жаворонок" на стихи Нестора Кукольника, пьеса Петра Чайковского "Апрель. Подснежник" и поэтов Рыленкова Н.И., Майкова А. "Подснежник".

1) Целью нашей работы было выяснить и показать тесную взаимосвязь музыки и поэзии.

2) В своем исследовании мы изучали такие произведения величайших творцов:

- романс "Весенние воды" С. В. Рахманинова на стихи Ф.И.Тютчева;
- романс "Жаворонок" М.И.Глинки на стихи Н.В.Кукольника;

- пьеса "Апрель. Подснежник" П.И.Чайковского и эпиграф к ней А.В. Майкова.

Через анализ поэтического текста и музыкального языка, а именно движение мелодии, ритмическая фигурация, особенности аккомпанемента мы определили, что когда поэзия достигает своего апогея, она приближается к музыке, а под воздействием музыки создаются прекрасные стихи.

3) В результате мы показали органичное соединение красоты поэтического слова и его прекрасное воплощение в шедеврах музыкального искусства.

Мотивы поэмы А.С. Пушкина «Цыганы» в опере С.В. Рахманинова «Алеко»

*Лифанова Анастасия ,8 класс
МАУ ДО ДШИ Мотовилихинского района
Руководитель - Никонорова Жанна Викторовна*

Мотивы поэмы А.С. Пушкина «Цыганы» в опере С.В. Рахманинова «Алеко».

Если представить себе путь развития русской классической музыки в ее связи с русской литературой, то на первом месте среди писателей и поэтов, чьи произведения легли в основу многих музыкальных сочинений, окажется А. С. Пушкин.

Среди произведений русских композиторов на пушкинские тексты особое место занимают оперы, многие из которых стали этапными произведениями на пути развития русской классической музыки.

Кроме оперных произведений большого масштаба, на тексты Пушкина написан ряд опер малой формы. К таким операм относится и «Алеко» Рахманинова на сюжет поэмы «Цыганы». Данная опера относится к лирико- психологическому, лирико-драматическому жанру малой оперетточной формы. Опера «Алеко» оказалась наиболее жизнеспособной и любимой слушателями, хотя была первой оперой совсем еще молодого Рахманинова.

Поэма Пушкина «Цыганы» — последняя южная поэма, носящая на себе, с одной стороны, следы романтизма, с другой — знаменующая наступление реализма в творчестве поэта. В центре поэмы — трагедия индивидуализма, присущего современнику Пушкина, от которой не может спасти ни бегство в цыганский табор, ни любовь, ни жизнь вне цивилизованного общества. В сущности, поэма «Цыганы» представляет собой 11 сцен-отрывков, из

которых только два-три не содержат диалогов. В отрывках почти отсутствует рассказ о действии, а описываются лишь те, что совершаются в молчании.

Работая над своей первой оперой «Алеко», Рахманинов воспринял те черты, которые сближают «Цыган» с «маленькими трагедиями». Опера Рахманинова была написана автором как экзаменационная работа на либретто В. И. Немировича-Данченко, в котором имели место как достоинства, так и ряд недостатков. В либретто, в отличие от поэмы, действие начинается не с прихода Алеко в цыганский табор, а спустя два года, когда мирная идиллия Алеко и Земфиры окончилась: Земфира полюбила молодого цыгана, Алеко же терзается подозрениями и ревностью. Немирович-Данченко сохранил, где это было возможно, пушкинский текст, ввел частично свои стихи, некоторые строфы Пушкина подвергнул изменению, соединяя строки из различных частей поэмы. Интересно отметить, что либретто оказалось близким пушкинскому плану «Цыган», составленному еще до написания поэмы. Либретто Немировича-Данченко представляло собой сравнительно удачное переложение поэмы Пушкина для сцены. Оно было написано с большим знанием особенностей театра и было вполне пригодно для оперы. Музыкой Рахманинов сумел преодолеть свойственный либретто мелодраматизм и приблизить оперу к пушкинской поэме. Рахманинов воспринял образ Алеко по-пушкински, увидел в нем трагическую, но сильную и яркую личность и так нарисовал его в своей музыке, может быть, даже вопреки либретто.

Музыка Рахманинова вызывает сочувствие к Алеко, выводя конфликт оперы из намеченного в либретто «любовного треугольника» в сферу пушкинской трагедии — трагедии героя-индивидуалиста в столкновении с народом. Несмотря на небольшой объем оперы, все герои в ней получили достаточные характеристики. На очень короткий момент введен даже новый персонаж — старая цыганка.

В отличие от многих произведений русской классической оперной музыки, в которых сюжеты и образы, созданные писателями, подверглись изменению и переосмыслению, в «Алеко» Рахманинова сохраняется смысл содержания поэмы. Поэма Пушкина «Цыганы» привлекла внимание ряда композиторов, написавших оперы или фрагменты опер на ее сюжет. Но из всех этих произведений сегодня полнокровно живет только опера Рахманинова. Эта жизненность оперы Рахманинова — лучшее доказательство творческой удачи композитора в музыкальном воплощении замечательной последней южной поэмы Пушкина.

Поэзия А.К. Толстого в творчестве русских композиторов

Матченко Елизавета, 6 класс, гитара

МАУ ДО г. Перми «Детская школа искусств № 13»

Руководитель -Ленских Наталия Николаевна

Алексей Константинович Толстой - русский писатель, поэт, драматург, член-корреспондент Петербургской Академии наук. Внутренняя мелодичность его стихотворений привлекали к себе внимание композиторов, которые высоко ценили творчество писателя и часто обращались к его произведениям.

На стихи Толстого писали романсы самые известные русские композиторы: Н. А. Римский-Корсаков, М. П. Мусоргский, М. А. Балакирев, Ц.А. Кюи, А. Гречанинов, А.Г. Рубинштейн, С.И. Танеев, С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский. Одним из первых примеров стал романс П. П. Булахова **«Колокольчики мои»**, проникнутый радостью бытия, солнечным настроением.

На протяжении всей своей творческой жизни к поэзии А.К. Толстого обращался П. И. Чайковский. Он создал серию шедевров вокальной лирики - 11 лирических романсов и 2 дуэта. Интересна история появления стихотворения **«Средь шумного бала»**. Однажды на бале-маскараде Алексей Константинович Толстой встретил незнакомку. В тот незабываемый вечер граф написал одно из самых знаменитых своих стихотворений **«Средь шумного бала...»**. С того момента жизни вся любовная лирика А. К. Толстого посвящена только Софье Андреевне Миллер, которая впоследствии стала его женой

В романсе *«То было раннею весной»* Чайковский воплощает одухотворенность, трепетность чувств человека и его восторженно-светлое восприятие природы. В романсе **«Серенада Дон-Жуана»** создаётся характер дерзкого, но рыцарственно благородного героя. Романс **«Благословляю вас, леса!»** стал подлинным гимном о великолепном слиянии человека и природы. В его основу положено сделанное А.К. Толстым переложение знаменитого гимна Иоанна Дамаскина, византийского богослова, философа и поэта, жившего в VII-VIII вв.

Впоследствии к этому поэтическому шедевру С. И. Танеев, чтобы создать свою кантату **«Иоанн Дамаскин»**. Эта кантата посвящена памяти выдающегося русского пианиста, основателя Московской консерватории Николая Григорьевича Рубинштейна, и впервые исполнялась 14 января 1884 года в Москве. Успех произведения был очевидным.

Известны факты использования одного и того же стихотворения Толстого разными композиторами. Например, стихотворение **«Не ветер, вея с высоты»** имеет 20 музыкальных воплощений. Наиболее известный романс принадлежит Н.А. Римскому-Корсакову

М. П. Мусоргского в поэзии А.К. Толстого привлекли свободные ритмы стилизованно-народной поэзии, порой приобретающие неожиданное сатирическое звучание, как это произошло в романсе «Спесь».

Таким образом, поэзия А.К. Толстого внесла вклад в творчество многих композиторов, обогатив русскую музыку незабываемыми образами.

Многогранность таланта (личность А.С. Грибоедова)

*Мозжегорова Алёна, 6 класс, скрипка,
МАУ ДО г. Перми «Детская школа искусств № 13»
Руководитель - Ленских Наталья Николаевна*

А.С. Грибоедов – уникальная фигура в русской культуре. Ему было 11 лет, когда он стал студентом Московского университета. К 15 годам он закончил три факультета – словесный, юридический и физико-математический.

Грибоедов вошел в историю, прежде всего, конечно, как автор бессмертной комедии «Горе от ума». Уникальность же его и в том, что он сочетал в себе талант литератора с талантом музыканта.

Упоминания о музыке в литературных произведениях Грибоедова очень точны и к месту, в отличие от многих упоминаний музыки у других писателей.

Грибоедов очень хорошо играл на фортепиано и обладал большими познаниями в теории музыки. Он часто выступал в кругу друзей и на музыкальных вечерах как солист-импровизатор и аккомпаниатор. В 20-е годы XIX столетия в его доме в Москве на Новинском бульваре постоянно устраивались музыкальные собрания.

Написанные Грибоедовым немногочисленные музыкальные произведения обладали великолепной гармонией, стройностью и лаконичностью. Он — автор нескольких фортепианных пьес, среди которых наибольшую известность имеют два вальса для фортепиано. Оба вальса Грибоедова – небольшие фортепьянные пьесы, весьма простые по форме и фактуре. По сути дела вальс ми минор Грибоедова – первый русский вальс, дошедший до наших дней благодаря своим художественным достоинствам.

Однако музыкальное творчество Грибоедова не ограничивалось дошедшими до нас вальсами. К великому огорчению, большинство сочиненных Грибоедовым пьес не было им записано на нотную бумагу и для нас безвозвратно потеряно. В памяти жены Грибоедова, Нины Александровны, сохранялись долгое время другие его сочинения, в том числе наиболее крупное и значительное – фортепьянная соната.

Досадно, что музыкальные произведения Александра Сергеевича бесследно исчезли, оставшись не записанными, - так же, как и его импровизации исчезли, отзвучав в стенах литературных и музыкальных салонов и гостиных и оставив о себе лишь воспоминанье у слушателей.

Певец земли русской

Мышкина Ульяна, Косогорова Александра

6 класс, виолончель, скрипка

МАУ ДО г. Перми «Детская школа искусств № 13»

Руководитель -Ленских Наталия Николаевна

На высоком берегу Оки привольно раскинулось село Константиново, в котором в семье зажиточных крестьянин родился будущий поэт С.А. Есенин.

Его бабушка знала множество песен, сказок, частушек. На развитие есенинского дара повлияло все: и местоположение села Константинова, и впечатления детства с сенокосами, и та атмосфера народной поэзии, в которой он рос. С младенчества он внимал волшебным сказкам, став постарше, слушал из уст матери, сильной, крепкой, жизнелюбивой женщины, народные песни. Дед Есенина любил петь старинные песни. Мир народнопоэтических образов окружал его с первых дней жизни.

Сергей Есенин - один из самых своеобразных, лиричных, глубоко национальных поэтов России. Он представляет собой чудесное, неповторимое явление русской литературы. Стихи Есенина очень музыкальны - это как будто сама звучащая природа. Поэт органично воспринял певучий склад народного стихосложения, в его творчестве посвоему отразились народные песни, эпические сказы, даже частушки.

В те годы, когда поэт навещал село Константиново, неподалёку жил и работал в деревенском клубе Василий Липатов. Прочитав стихотворение Есенина “Письмо матери”, Липатов за один день сочинил песню. Она распространилась с невероятной быстротой: без радио через несколько дней её уже знали и в Москве, и в Рязани. Липатову также принадлежит авторство первой музыкальной версии на стихотворение «Клён ты мой опавший».

Поэтическая работа Есенина переплетена с его музыкальными впечатлениями. Современники отмечали его необычайное чувство ритма. Поэт часто, перед записью стихов на бумагу, проигрывал их на рояле или гитаре, оценивая на слух. Поэтому не случайно, что стихи Есенина привлекают внимание композиторов. Они нашли своё музыкальное воплощение в операх “Анна Снегина” В. Агафонникова и А. Холминова, вокальном цикле “Тебе, о родина” А. Флярковского, множестве романсов и песен. 27 произведений на стихи Есенина написал Г.В. Свиридов, среди них вокальные циклы «У меня отец – крестьянин», «Отчалившая Русь», кантата «Деревянная Русь» и вокально-симфоническая поэма “Памяти Сергея Есенина”.

История музыкальных интерпретаций творчества Есенина - неотъемлемая часть истории русской и мировой культуры.

Произведения Н.В.Гоголя в музыке

Работу выполнил Баталов Михаил, 7 класс, скрипка
МАУ ДО ДШИ Мотовилихинского района г. Перми
Руководитель – Паульс Ирина Павловна

Творчество Гоголя оказало большое воздействие на развитие русской музыкальной культуры. Произведения Гоголя принесли в музыкальный театр **новые темы**. Проникновение образов Гоголя в отечественную музыку в значительной степени определило развитие национальной оперы и тем самым способствовало дальнейшему движению русской музыки по пути реализма. Воздействие Гоголя сказалось также на произведениях симфонического, инструментального и песенного жанров, даже и не опирающихся на гоголевские темы.

Новое содержание, пришедшее вместе с произведениями Гоголя в русскую музыку, обогатило ее, расширило ее жанровые и тематические границы.

Цель исследования: выявить музыкальные произведения, написанные по произведениям Гоголя.

Задачи: познакомиться с историей создания, особенностями музыкального языка; рассказать о наиболее интересных произведениях.

В результате исследования удалось выявить следующие музыкальные произведения на сюжеты Гоголя:

<i>Сочинения Н.В. Гоголя</i>	<i>Композитор</i>	<i>Жанр и название</i>	<i>Год сочинения</i>
Ганс Кюхельгартен	Александр Журбин	Романс на стихи из поэмы	
Мёртвые души	Родион Щедрин	Опера «Мёртвые души»	1976
	Альфред Шнитке	Балет «Ревизская сказка», Музыка к спектаклю, «Гоголь-сюита»	1981- 1985
	Александр Пантыкин	мюзикл «Мёртвые души»	2010
	А. Журбин	Мюзикл «Мёртвые души»	2010
Вечера на хуторе близ Диканьки			
«Сорочинская ярмарка»	Модест Мусоргский	Опера «Сорочинская ярмарка»	1874- 1880
Майская ночь или Утопленница	Николай Римский-Корсаков	Опера «Майская ночь»	<u>1880</u>
	Николай Лысенко	Опера «Утопленница»	<u>1885</u>
Пропавшая грамота			
Ночь перед Рождеством	Пётр Чайковский	Опера «Черевички»	1885
	Николай Римский-Корсаков	Опера «Ночь перед Рождеством»	1895
	Николай Лысенко	Опера	1898
Иван Фёдорович Шпонька и его	А. Беспалова	Опера «Шпонька и его тётушка»	2004

тётушка			
Миргород			
Тарас Бульба	Н. Лысенко	Опера «Тарас Бульба»	1900
	Леопольд Яначек	Рапсодия «Тарас Бульба»	1918
	Василий Соловьёв-Седой	Балет «Тарас Бульба»	1940
Вий	Марк Кропивницкий	Феерия-оперетта на сюжет «Вия»	1896
Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем	Геннадий Баншиков	«Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»	1971
Петербургские повести			
Нос	Дмитрий Шостакович	Опера «Нос»	1928
Портрет	Мечислав Вайнберг	Опера «Портрет»	1983
Шинель	Александр Холминов	Опера «Шинель»	1971
	Александр Жемчужников	Опера «Шинель»	2005
Записки сумасшедшего	Юрий Буцко	Моно-опера «Записки сумасшедшего»	1963
	Вячеслав Кузнецов	Опера «Записки сумасшедшего»	1987
Коляска	Александр Холминов	Опера «Коляска»	1971
	Вячеслав Круглик	Опера «Коляска»	2005
Драматические произведения			
Женитьба	Модест Мусоргский	Опера «Женитьба»	1868
Ревизор	Александр Чайковский	Балет «Ревизор»	1980
	Владимир Дашкевич	Опера «Ревизор»	2006
	Гизельхер Клебе	Опера «Возвращение Хлестакова»	1983
Игроки	Дмитрий Шостакович	Опера «Игроки»	1942
Тяжба	Светлана Нестерова	Опера «Тяжба»	2009

Следует особо сказать о произведениях, посвященных 100-летию Гоголя и открытию памятника писателю в Москве: симфонической поэме А. Глазунова «Пролог памяти Гоголя» и кантате М. Ипполитова-Иванова «Памяти Гоголя». В 1894 г. Римский-Корсаков ввел в свою оперу «Ночь перед Рождеством» хоровой финал «В память Гоголя». Поэма «Мертвые души» нашла музыкальное воплощение не только в опере Р. Щедрина, но и в кантате А. Волконского «Русь», в сюите для фортепиано И. Сильванского (цикл сатирических пьес-портретов в 7 частях), в сочинении Г. Свиридова для тенора и смешанного хора «Об утраченной юности», предшественниками которого оказались два хора А. Кастальского «Эх, тройка, птица-тройка» и «Поля неоглядные» (1903).

Весной 2009 года Мариинский театр, в рамках празднования 200-летия со дня рождения Н.В. Гоголя, представил беспрецедентный по

художественному размаху **Музыкальный фестиваль опер и балетовна гоголевские сюжеты**, в том числе сочинения молодых авторов.

Проведенное исследование показало, что на протяжении уже почти 200 лет произведения Н.В. Гоголя **не теряют своей привлекательности**. Злободневные темы, поднятые в книгах писателя, такие как коррупция, мошенничество, «две беды - дураки и дороги», до сих пор не потеряли своей актуальности. А язык и образность книг Гоголя дают композиторам простор для творческой фантазии.

Повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» в музыкальной версии П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова

*Работу выполнила Рахматуллина Регина, 6 класс, фортепиано
МАУ ДО ДШИ Мотовилихинского района г. Перми
Руководитель – Паульс Ирина Павловна*

Оперы «Черевички» и «Ночь перед Рождеством» созданы на один сюжет, но Чайковский и Римский-Корсаков каждый по-своему услышали эту историю и воплотили в музыке. Может кто-то и скажет, что оперы совсем ничем не отличаются друг от друга, и только когда они посетят театр, они поймут, что глубоко ошибались, как и я в начале исследования.

В результате я выявила следующие различия:

1. В либретто к опере Чайковского, сохранены главные сюжетные линии повести и основные персонажи, но **опущены некоторые второстепенные** лица (Пацюк), сокращены жанровые сцены, отброшены и некоторые фантастические моменты (кража месяца); с другой стороны, либреттист **привнес новые эпизоды**, отсутствующие у Гоголя (Вакула оказывается у замерзшей реки, где стонут и плачут русалки).

Римский-Корсаков задумал свою оперу не в лирико-бытовом плане, а в **сказочном, с привлечением фантастического элемента**. Сюжет оперы он связал со **старинными языческими поверьями**, которые получили отражение в обрядовой стороне русского крестьянского быта. Римский-Корсаков на значительное расстояние удаляется от литературного первоисточника, **вплоть до введения новых персонажей и фантастических сцен**. В "Полёте Вакулы" мы видим целую галерею всякой всячины, от звёздочек до кометы!

2. В опере Чайковского повесть Гоголя нашла своеобразное воплощение. Всего ярче выражена тема любви Вакулы и Оксаны, приобретшая лирический и отчасти драматический характер. **Драматизирован** и образ Оксаны по сравнению с гоголевским. В опере она любит Вакулу, но скрывает свое чувство. Образ, созданный Чайковским, по

психологической тонкости и вдохновенному лиризму — один из самых прекрасных в русской опере.

Чайковский отразил и фантастику гоголевской повести, хотя опять-таки несколько ее переосмыслил. У композитора **образ Черта сложнее** и драматичнее. С образом Беса в опере связана линия темных сил, выступающих против Вакулы, но побежденных волей человека. Солоха не только ведьма — **это лукавая и плутоватая баба.** В финале она - мать, оплакивающая погибшего, как она думает, сына...

Соответствующий колорит композитор создавал преимущественно средствами русской музыкальной речи. Его «украинизмы» — не стилизация, а гениальное обобщение национального мелоса.

Опера Римского-Корсакова носит сказочно-фантастический характер, а музыка его пронизана песенностью, связанной со старинными украинскими и русскими обрядами, в ней переплетаются **народно-бытовые и фантастические интонации, украинский колорит, необычайная лиричность некоторых сцен, юмор и сатира, звукопись.** Вся гоголевская фантастика и чертовщина окрашена у Римского-Корсакова в добродушно-юмористические тона.

Большую роль играет **оркестр** в опере, с помощью которого композитор изображает поэтические пейзажи и фантастические сцены.

Лирическая линия в "Ночи перед Рождеством" более скромная, в опере всего несколько лирических арий.

3. Таким образом, опера П.И. Чайковского **открыла лирико-комический жанр** в русской музыкальной классике.

А свою оперу «Ночь перед рождеством» Римский-Корсаков назвал **«Былью-колядкой»** и снабдил ее эпиграфом: «Сказка-складка, песня-быль».

М. Мусоргский – «первооткрыватель» Гоголя для музыкального театра

*Котлярова Виктория, 7 класс, скрипка
МАУ ДО ДШИ Мотовилихинского района г. Перми
Руководитель – Паульс Ирина Павловна*

Творчество Гоголя оказало большое воздействие на развитие русской музыкальной культуры. Мусоргский на основе произведений великого писателя создал оперу «Сорочинская ярмарка» и «Женитьба».

Цель моей работы – выявить особенности обращения Мусоргского к творчеству Н.В.Гоголя на примере опер «Женитьба» и «Сорочинская ярмарка», их отличие от произведений современников.

Задачи - рассказать об истории создания этих опер М.Мусоргского, особенностях музыкальных характеристик героев.

В 1868 г. Мусоргский работает над оперой «Женитьба». *«Хотелось бы мне вот чего, — говорил Мусоргский, — чтобы мои действующие лица говорили на сцене, как говорят живые люди, но притом так, чтобы характер и сила интонаций действующих лиц, поддерживаемых оркестром, составляющим музыкальную канву их говора, прямо достигали своей цели, то есть моя музыка должна быть художественным воспроизведением человеческой речи во всех тончайших изгибах ее».*

Мусоргскому удалось выполнить эту задачу с большим остроумием и изобретательностью.

Без «Женитьбы» не было бы тех замечательных, глубоко правдивых и выразительных речитативов, которые являются украшением зрелых опер Мусоргского.

Работа над «Сорочинской ярмаркой» в сознании Мусоргского стала как бы выражением симпатии и уважения к братскому народу, угнетенному царизмом.

Ознакомление со всеми материалами (опера осталась незаконченной) свидетельствует о том, что Мусоргский ставил перед собой определенную и ясную задачу: воплотить в музыке образы повести Гоголя, развернуть яркую картину украинской действительности на основе украинского песенного и танцевального фольклора.

Мусоргский стремился передать не только и не столько фабулу повести, сколько характеры и образы гоголевских героев, все то, из чего складывается поэтическая основа произведения.

Когда слушаешь оперу Мусоргского, то представляется, что иначе передать в музыке гоголевскую повесть невозможно. Убеждающая «единственность» музыкального воплощения «Сорочинской ярмарки» достигнута подлинно творческим проникновением во внутренний мир героев Гоголя. Композитор сумел передать и психологическое содержание образов и их национальную природу.

Опера Р. Щедрина "Мертвые души"

*Работу выполнил: Нечаев Всеволод, 7 класс, скрипка
МАУ ДО ДШИ Мотовилихинского района г. Перми
Руководитель - Паульс Ирина Павловна*

Гоголь и музыка - это сочетание кажется ныне неразрывным. Ни один писатель, исключая лишь Пушкина, не дал русской опере столько сюжетов, не вдохновлял с такой силой творцов звукообразов.

Поэма Гоголя «Мёртвые души» явилась чем-то невероятным для того времени. Это произведение стало самым сюрреалистичным из всех, что были написаны в XIX в. Гоголь отразил в нём всю мерзость помещиков, всю их не совершенность, всю грязь, что они в себе содержали. **Цель** работы - исследовать пример воплощения сюжета поэмы "Мертвые души" Н.В.Гоголя в опере Родиона Щедрина.

Задачи: рассказать об истории создания оперы, об особенностях воплощения образов главных героев, о наиболее значительных постановках.

Опера Родиона Щедрина на неизменный текст явилась очень смелым шагом, на который ещё никто не отваживался. Все постановки, так или иначе, увенчались успехом. Лучшей постановкой, по мнению критиков, стала первая постановка в Большом театре.

Бессмертная поэма Гоголя продолжает вдохновлять композиторов и режиссеров на создания весьма оригинальных, порой неожиданных прочтений и интерпретаций «Мертвых душ»:

Музыка Щедрина заряжена той солнечной жизненной силой, которой во многом не дало людям искусство XX века. Вся аура его сочинений – типично современная: острота диссонантных звуковых сопряжений, игра пространствами музыкальной эстрады, прием коллажа, предельно разнообразная артикуляция и новаторские способы исполнения на всех инструментах. Поэтому так велик человеческий отклик во всем мире на его «музыкальное приношение». Всю жизнь идя своим путем, он занял устойчивую позицию в самом центре музыкальной культуры.