

**ГОРОДСКОЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ»**

Секция: Культурное наследие

**Тема: История одного шедевра:
«Я помню чудное мгновенье»**

Автор: Карташова Ольга,
Матюха Елена

Научный руководитель:
Н.А. Наместникова

Место выполнения работы:
ГО Красноуральск
МАОУ СОШ№ 8

2013 г.

Оглавление

Введение.....	3
Михаил Иванович Глинка – классик русской музыки.....	5
Александр Сергеевич Пушкин - русский поэт, драматург и прозаик.....	5
Пушкин и Глинка.....	6
История создания стихотворения Пушкина А.С. «Я помню чудное мгновенье».....	8
Восхищение словом и звуком.....	11
История создания романса.....	12
Первые исполнители романса.....	14
Заключение.....	16
Приложения.....	21
Литература. Ссылки.....	22

Введение

Почему мы решили взять проект на данную тему?

Любовь наполняет нашу жизнь смыслом, делает ее яркой, красочной. Это — самое дорогое, необходимое каждому человеку чувство. Любовь, красота и вдохновение — это то, что вечно и неизменно, поэтому мы выбрали эту тему. «Я помню чудное мгновенье» — это шедевр пушкинской любовной лирики. Читая его стихотворение, понимаешь, что такие строки могут выйти из-под пера только человека, который сам пережил глубокие чувства. Автор повествует о радости бытия, о приливе творческих сил в чудные и редкие мгновения встречи с чарующей красотой. Это стихотворение (а позже и романс) о вечной загадке женщины, о красоте, о тайнах человеческого сердца. Размышление о суетном и вечном, дума о прихотливости судьбы, о капризах счастья. Явление «гения чистой красоты» внушило поэту и целомудренное восхищение и упоение любовью, и просветленное вдохновение. «Тревоги шумной суеты» — это рутина повседневности, поглощающая чувства и впечатления лирического героя, наслаивающаяся в сознании его новые и новые эмоции. Музыкальность, свойственная стихам А. С. Пушкина в послании "А. П. Керн" достигает высшей степени совершенства. Знаменитый романс М.И.Глинки, положенный на текст «Я помню чудное мгновенье», способствовал ещё большей признательности гениальности этого творения. В музыке романса — нежность и страсть расцвета влюбленности, горечь разлуки и одиночества, восторг новой надежды. В одном романсе, в нескольких строчках — вся история любви, которая повторяется из века в век. Но никто и никогда уже не сможет выразить ее так, как это сделали Пушкин и Глинка.

Цель нашего проекта: познакомится с романсом «Я помню чудное мгновенье...»

Задачи нашего проекта:

1. узнать историю создания романса М.И.Глинки на стихотворение А.С.Пушкина «Я помню чудное мгновенье»;

2. узнать историю посвящения стихов и романса;
3. собрать материал о первых исполнителях романса.

Михаил Иванович Глинка – классик русской музыки

(приложение №1)

Родился 1 июня 1804 г. в селе Новоспасском Смоленской губернии в семье помещика. В 1818 г. поступил в Благородный пансион при Петербургском педагогическом институте. Первый опыт Глинки в сочинении музыки относится к 1822 году - времени окончания пансиона. С тех пор музыка Глинки волнует и чарует нас. Он очень любил сочинять музыку для самого чуткого инструмента – человеческого голоса. В его музыке финские и грузинские, итальянские и польские мелодии. Это голоса разных стран, где он побывал сам в действительности или в воображении. Может быть, потому так ярки, выразительны и захватывающи все эти музыкальные картины, что второй страстью Глинки было рисование. «Иван Сусанин» - первая русская опера Михаила Ивановича. Такие задушевные, подлинно русские мелодии до него никогда ещё не звучали в опере. Да и вся музыка Глинки впитала в себя сочность и красочность народных песен и танцев. Чтобы показать их богатство, красоту и безудержное веселье, Глинка использует звучание всего оркестра – от нежности скрипок и флейт до самых мощных духовых и ударных инструментов. Михаил Иванович Глинка сумел выразить в своей музыке душу русского народа, его светлый, жизнерадостный характер. С Глинки начался расцвет русской музыки. Он первым из русских композиторов стал известен во всём мире. Все дальнейшие поколения русских музыкантов считали его своим учителем, а для многих толчком к выбору музыкальной карьеры стало знакомство с сочинениями великого мастера.

Александр Сергеевич Пушкин - русский поэт, драматург и прозаик

(приложение №2)

Александр Пушкин родился в Москве 6 июня 1799 года в Москве, в Немецкой слободе. С раннего возраста Пушкин воспитывался в литературной среде. В 1811 г. Пушкин поступил в только что открытый Царскосельский лицей. У Пушкина, как говори о нем преподаватели, была

особая страсть к поэзии; он, казалось, и думал стихами. Начнет писать стихи, уйдет куда-нибудь подальше от товарищей, насупит брови, надует губы, грызёт перо, лицо его то хмуриться, то проясняется улыбка. Товарищи знали, что в это время лучше его не трогать – вспыльчив был он ужасно, а закончит писать – приняться бегать, прыгать через стулья. Пушкин писал стихи, пробуя себя во всех жанрах, создавал оды, баллады, романсы и элегии. При этом он часто заимствовал темы, мотивы и образы из произведений русских и французских писателей. Случалось ему часто, и обижать своих друзей – был он очень насмешлив и остёр на язык. Но товарищем всегда был хорошим, верным – поймет, что обидел, и станет просить прощения. В 1817 году Пушкин закончил Лицей. Великий русский поэт Пушкин, которого знает и любит весь мир, прожил всего тридцать семь лет. Но он шёл «шагами великана», как говорил о нем поэт-декабрист Рылеев. Пушкин оставил нам больше тысячи стихотворений, поэмы, сказки, драмы, повести, рассказы, статьи; и чтобы он не писал – прозу или стихи, - это всегда было прекрасно. С каждым годом мы всё больше и больше будем узнавать и любить Пушкина, по-новому, по-взрослому, поймём многие его произведения и научимся, как сказал друг его Пущин, «отыскивать его, живого, в бессмертных его творениях».

Пушкин и Глинка

(приложение №3)

«Пушкин! Пушкин приехал!»

Этот восторженный возглас несется по коридорам Петербургского Благородного пансиона всякий раз, когда туда приходит поэт. Александр Сергеевич частенько наведывался в пансион, где учился младший брат его, Левушка Пушкин, и где преподает российскую словесность лицейский друг Вильгельм Карлович Кюхельбекер. Едва ли не больше всех пансионеров радуется приходу Пушкина новый воспитанник Кюхельбекера, Михаил Глинка, живущий вместе с Кюхельбекером под одной крышей в пансионском мезонине. Благодаря наставнику Вильгельму Карловичу и своему

однокашнику Левушке Пушкину, Глинка знает каждую строку поэта, как только выльется она из-под его пера. Он с большим восхищением слушает самого Александра Пушкина, который нередко читает в тесном кругу свои новые стихи. Так довелось Михаилу Глинке впервые услышать из уст поэта пленительные строки только что созданной им поэмы «Руслан и Людмила», нимало не подозревая, что спустя многие годы пушкинской поэмой будет вдохновлена его собственная опера.

Глинка и Пушкин... Много связывает этих великих сынов народа. Они жили в одно и то же время. Их обоих коснулось горячее дыхание событий славного 1812 года. Оба они испытали на себе воздействие великих вольнолюбивых идей декабристов. Оба черпали вдохновение из одного источника — народного искусства и утверждали в своем творчестве народные начала.

Глинка и Пушкин! Они были не только современники, — пути их часто пересекались. Их знакомство, завязавшееся в пансионе, было лишь началом дружбы, длившейся до конца жизни безвременно погибшего поэта. Как-то раз, в один из петербургских осенних дней 1828 года, Глинка встретился с Грибоедовым. Между разговором автор комедии «Горе от ума» сообщил Глинке мелодию народной грузинской песни. Красивый, грустный напев пришелся Глинке по душе. Вскоре со свойственным ему выражением и тонким искусством он играл на фортепиано полубившуюся грузинскую мелодию. — Как жаль, что нет слов к этому напеву! — вырвалось у кого-то из слушателей. Между ними был и Александр Пушкин. Через несколько дней поэт показал Глинке свое новое стихотворение:

Не пой, красавица, при мне.

Ты песен Грузии печальной...

А еще некоторое время спустя на эти стихи написал романс Михаил Глинка, использовав мелодию грузинской песни. Так, по почину Грибоедова, состоялся первый опыт творческого содружества Пушкина и Глинки.

В пятницу 27 ноября 1836 года многочисленная публика заполнила до отказа огромный зал Петербургского оперного театра. Сам царь «удостоил» посещением первый спектакль отечественной оперы Глинки «Иван Сусанин». Но не на российского монарха были устремлены взоры большинства зрителей и самого виновника торжества — Михаила Глинки: На первое представление его оперы прибыл Пушкин. — Пушкин! Пушкин приехал! — прошепестело в партере, и эта весть сразу всколыхнула весь зрительный зал. Передовая публика отлично поняла смысл присутствия поэта на премьере оперы Глинки. Торжество рождения народной оперы связывалось лучшими русскими людьми с именем народного поэта.

А Глинка уже загорелся новой мыслью. И снова об опере. Но теперь это будет опера на сюжет самого Пушкина. Вот когда оживут в музыке с детства любимые образы поэмы «Руслан и Людмила» (*приложение №4*). Смерть поэта не прекратила творческого содружества Пушкина и Глинки. В опере «Руслан и Людмила» глубоко и проникновенно воссозданы пушкинские образы. А одна из песен древнего Баяна («Есть пустынный край») прямо посвящена памяти Пушкина — бессмертного народного певца.

История создания стихотворения Пушкина А.С. «Я помню чудное мгновенье»

Стихотворение «Я помню чудное мгновенье...» А.С.Пушкина датируется 1825 годом. Поэт, друг Пушкина А.А.Дельвиг публикует его в «Северных цветах» в 1827 году. Это стихотворение на тему любви. Ко всему, что связано с любовью в этом мире, А.С.Пушкин относился особо. Любовь в жизни и творчестве для него была страстью, которая давала ощущение полноты гармонии.

Стихотворение обращено к Анне Петровне Керн (*приложение №5*), молодой привлекательной женщине, которую двадцатилетний поэт впервые увидел на балу в Петербурге в доме Олениных в 1819 году. Это была мимолётная встреча, и Пушкин сравнивал её с видением божественной красавицы. Выдвигались и другие версии по поводу героини стихотворения

Пушкина. Например, Михаил Дудин (*приложение №6*) считал ей крепостную девушку Ольгу Калашникову (*приложение №7*).

Проводя анализ «Я помню чудное мгновенье...» следует обратить внимание на то, что язык этого произведения необычен. Можно заметить пять дважды повторяющихся слов – божество, вдохновенье, слёзы, жизнь, любовь, поставленных Пушкиным в один ряд как слова, символизирующие полноту и яркость чувств, светлую сторону бытия, все, что противоположно мраку неволи. Время, когда поэт находился в южной ссылке (1823,1824 гг.), а затем в Михайловском («в глуши, во мраке заточенья»), было для него кризисным, тяжёлым. Но уже к началу 1825 г. Александр Сергеевич справился со своими мрачными думами, и в «душе настало пробужденье». В этот период он увидел второй раз А.П.Керн, которая приехала в гости к Прасковье Александровне Осиповой, проживающей по соседству с Пушкиным, в Тригорском.

Стихотворение начинается с пересмотра событий былой давности, времени, проведенном

*«В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты...»*

Но годы прошли, и наступил период изгнания.

*«В глуши, во мраке заточенья,
Тянулись тихо дни мои.
Без божества, без вдохновенья,
Без слёз, без жизни, без любви».*

Депрессивное состояние продолжалось недолго. И к новой встрече Александр Сергеевич приходит с ощущением радости жизни.

*«Душе настало пробужденье.
И вот опять явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты».*

Что же послужило той движущей силой, с помощью которой жизнь поэта вновь обрела яркие краски? Это творчество. И любовь.

Она представлена в стихотворении масштабно. Именно любовь добавила Пушкину столь необходимых сил и украсила его жизнь. А источником пробуждения автора всё-таки послужила поэзия. Композиционно стихотворение «Я помню чудное мгновенье» делится на три части. По две строфы в каждой. Произведение написано в мажорной тональности. Это схоже с музыкой. В нем чётко звучит мотив пробуждения к новой жизни.

«Я помню чудное мгновенье...» А.С.Пушкина относится к числу самых популярных работ поэта. Знаменитый романс М.И.Глинки, положенный на текст «Я помню чудное мгновенье», способствовал ещё большей популяризации этого творения.

К***

*Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный,
И снились милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный.
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.
В глуши, во мраке заточенья.
Тянулись тихо дни мои.
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
Душе настало пробужденье:*

*И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь.
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.*

Восхищение словом и звуком

Стихи Пушкина... Кто не восхищался ими? Совершенно особое ощущение вызывает их красота, их певучесть, присущая им поэтичность, одухотворенность. Соприкосновение с ними оставляет ощущение чего-то прекрасного, гармоничного. Сколько раз поэзия Пушкина привлекала и продолжает привлекать композиторов! Сколько сочинений возникло в связи с ней! Известно около 70 романсов и песен, написанных на тексты поэта при его жизни. А сколько из них сочинено потом? К этому надо добавить произведения других жанров. Многие крупные композиторы, вдохновленные бессмертными стихами Пушкина, сами создали бессмертные произведения. Среди этих композиторов почетное место принадлежит Глинке.

Глинка безошибочно находит для каждого из девяти избранных им стихотворений нужную жанровую разновидность, мудро и чутко передает не только воодушевлявшие поэта мысли и чувства, но и самую музыку пушкинской речи, классическую стройность поэтической формы. Целая, чудно законченная, замкнутая в себе поэма любви высказалась в романсе «Я помню чудное мгновенье». Таланты двух корифеев русской культуры Пушкина и Глинки объединены в этом романсе. Возникло произведение, где слово и музыка слились неразрывно настолько, что почти невозможно произнести пушкинские строки и не представить сразу же мысленно музыку Глинки. Интересна история стихотворения и романса. Пушкин посвятил свои стихи А.П.Керн. Глинка был знаком с ее дочерью – Е.Е.Керн. Знакомство перешло в глубокую взаимную привязанность. Нежные чувства, которые

питал Глинка к Керн, возбуждали его музыкальное воображение. С мыслями о ней были сочинены несколько пьес, в том числе произведение «Вальс-фантазия» (*приложение №8*). Для Керн Глинка написал романс «Я помню чудное мгновенье» на стихи, посвященные ее матери. Этот романс – исповедь любящей души, пылкой и восторженной. Сначала это воспоминание о встрече. Гибкая, пластичная, задушевная мелодия, поддержанная легким аккомпанементом, словно рисует перед нами прекрасный и нежный женский образ. Композитор следит за каждой мыслью поэта, рисует каждую строку отдельной картиной, не нарушая между тем цельности формы и ее простой пластичности.

Шли годы. Бурь порыв мятежный –

В глуши, во мраке заточенья –

буквально передавая в музыке поэтический смысл стихов, минорными и диссонансными гармониями выражают настроение души, темное, печальное, безотрадное.

И вот снова возникает знакомый, милый образ. Это уже не воспоминание, это - встреча! Мелодия, которую мы слышали в начале романса, теперь становится радостно взволнованной, и, кажется, что только так и можно выразить в музыке настроение заключительного четверостишия:

И сердце бьется в упоенье,

И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь.

История создания романса

Что мы знаем о романсе как жанре?

Корни романса как вокального жанра уходят в музыкальный быт Испании XIII – XIV веков. Песни любовного плана исполнялись бродячими певцами того времени на языках романской группы, т.е. на тех, на которых разговаривали жители большинства стран Западной Европы. А в 18 веке появилось само слово «романс», что означает — исполняемый на романском

– испанском языке. Появилось это название тогда, когда в Испании получили большое распространение светские песни. В отличие от церковных песнопений, которые исполнялись на латыни и были непонятны простому народу, светские песни были более доступны для восприятия. Можно сказать, что романс — это пьесы для голоса с инструментальным сопровождением. Постепенно они распространились по всей Европе и стали очень популярны, т.к. в них пелось о простых и понятных всем чувствах и, самое главное — о любви.

«Я помню чудное мгновенье» - пушкинские строки, знакомые ещё со школьных лет, как и романс, написанный на это стихотворение композитором Михаилом Глинкой. Удивительна история создания этого романса.

В 1819 году Пушкин познакомился с Анной Петровной Керн, а в 1825-ом году вновь встретил её в соседнем Тригорском, когда был сослан в село Михайловское. Молодая, двадцатипятилетняя женщина, умная, обаятельная, очаровала поэта. Пушкин посвятил ей стихотворение «Я помню чудное мгновенье»...

Прошло почти 15 лет. В марте 1839 года Михаил Глинка, огорченный разладами в семье, часто навещал свою сестру Марию Стунееву в Смольном монастыре. В один из дней композитор увидел в гостях у сестры молодую девушку. Это была дочь Анны Петровны Керн – Екатерина. Глинка заметил её печальную задумчивость, созвучную и его настроению. С этой встречи началось сильное увлечение Михаила Глинки Екатериной, вызвавшее к жизни прекрасные произведения – «Вальс–фантазию» для фортепиано и романс «Я помню чудное мгновенье», на пушкинское стихотворение, посвященное Анне Керн.

Она не была красавицей, но её бледное, всегда немного печальное лицо и особенно выразительные глаза говорили об уме, чуткости и душевной красоте.

Глинка полюбил Екатерину Ермолаевну, и эта любовь стала для него источником вдохновения и радости. Но она принесла и немало горьких переживаний : ведь он всё ещё был связан брачными узами с женщиной, ставшей ему не только чужой, но и враждебной. Представители светского общества изощрялись в сплетнях на его счёт.

Екатерине Керн Глинка посвятил свой "Вальс-фантазию", скрыв от посторонних глаз это посвящение другим обозначением в печатном издании.

Мелодия этого вальса была такой же певучей, гибкой, как мелодия лучших романсов Глинки, в ней слышался нежный и страстный призыв любви. А лёгкий, трепетный и причудливый ритм вальса как будто рисовал прелестный облик девушки, её воздушную походку, её быстрые и лёгкие движения. Это был портрет, нарисованный звуками.

Памятью об этой встрече остался и вдохновенный романс "Я помню чудное мгновенье" на стихи Пушкина. Никогда ещё не достигал Глинка в своих романсах такой красоты, такой окрылённости мелодии. Гибко следуя за упругим ритмом пушкинского стиха, музыка выражала радостное стремление к счастью, к вдохновенному творчеству. Лишь в средней части, говорящей о житейских бурях, мелодия утрачивала свою мягкость и гибкость, а слова:

В глуши, во мраке заточенья

Тянулись тихо дни мои...-

голос произносил скорбно, как будто с трудом преодолевая боль и горечь разлуки.

Но вот опять слова поэта говорят о радостной встрече с любимой, о новом пробуждении души. И как будто сняты невидимые путы с мелодии, она льётся легко и радостно. Ликующим восторженным гимном жизни, счастью, творчеству звучит заключение романса:

И сердце бьётся в упоенье

Первые исполнители романса

Позже романс исполняли на большой сцене почти все знаменитые голоса России: И. Козловский (*приложение №9*), С. Лемешев (*приложение №10*), Ю. Гуляев (*приложение №11*), Д. Хворостовский (*приложение №12*).

Иван Семёнович Козловский — советский оперный и камерный певец. Народный артист СССР (1940). Исполнял украинские и русские народные песни. Особое место занимает романс М.И. Глинки.

Сергей Яковлевич Лемешев — русский советский оперный певец, оперный режиссёр и педагог. Народный артист СССР (1950). С гордостью он отмечал, что ему удалось спеть и записать романс М. И. Глинки.

Юрий Александрович Гуляев - советский оперный и эстрадный певец (лирический баритон), композитор. Народный артист СССР (1968). В своих сольных концертах исполнял как арии из опер, так и романсы, народные песни.

Дмитрий Александрович Хворостовский — советский, российский, британский оперный певец. Народный артист России (1995). Лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки (1991).

Заключение

Работая над проектом, мы узнали историю создания романса М.И.Глинки на стихотворение А.С.Пушкина «Я помню чудное мгновенье». Узнали историю создания стихотворения и романса и его первых исполнителей.

Подробно изученный нами материал поможет нам на уроках литературы и мировой художественной культуры. Мы познакомились с талантливой музыкой М.И.Глинки, которая стала открытием известного стихотворения А.С.Пушкина. Оно продолжает жить своей собственной жизнью так же, как и его музыкальный двойник. Поэтический текст придал музыке новое звучание; он обогащает ее смыслом, оттенками чувств, красочностью тембров. Не каждое стихотворение может стать основой музыкального произведения: оно должно быть по-особому мелодичным и ритмичным, должно состоять из благозвучных слов, которые легко поются. Творчество композитора превратило стихотворение в музыкальное произведение, так поэзия становится частью музыки.

Слово и музыка – два великих начала, две стихии искусства. На протяжении многих веков они непрерывно взаимодействуют, нередко спорят и борются, нередко приходят к согласию и взаимопониманию. Их столкновения и примирения порой рождают шедевры – песни и романсы, оперы и симфонии.

Приложения

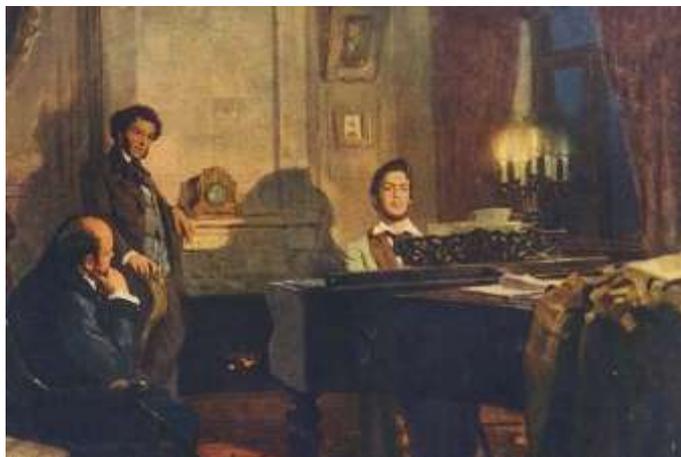
Приложение №1. М.И.Глинка

Приложение №2. А.С.Пушкин

Приложение №3. А.С.Пушкин и М.И.Глинка

Приложение №4. Поэма «Руслан и Людмила»

Приложение №7. Калашникова Ольга Михайловна — мелкопоместного дворянина, чиновника — «крепостная любовь» Пушкина во время его ссылки в Михайловское.

Приложение №8. Произведение «Вальс-фантазия»

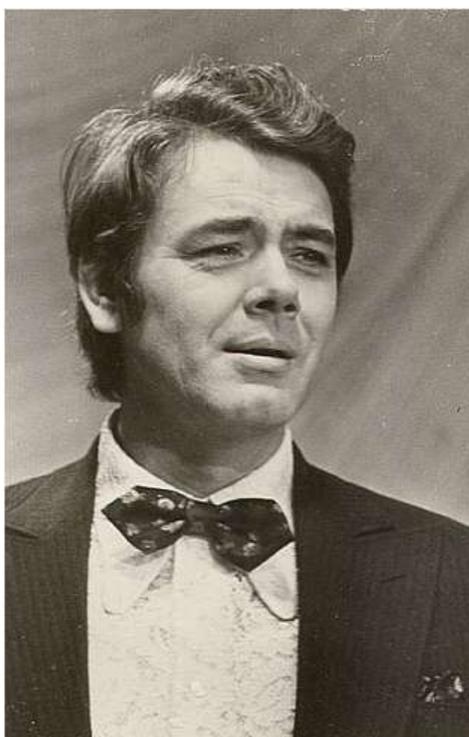
Приложение №9. И.С.Козловский

Приложение №10. С.Я.Лемешев

Приложение №11. Ю.А. Гуляев

Приложение №12. Д.А.Хворостовский

Литература. Ссылки

1. <http://xreferat.ru/63/929-1-pushkin-i-glinka.html>
2. <http://feb-web.ru/feb/pushkin/chr-abc/chr/chr-1791.htm>
3. Биография С. Я. Лемешева на сайте Velcanto.ru
4. Козловский, Иван Семёнович на сайте «Герои страны»
5. Книга «Родные поэты» автора Н.С.Шер. , оформление книги В.Винокура.
6. Книга (ЧТО КТО КАКОЕ ТАКОЙ) авторов А.Д. Гончаров, А.А.Дорохов, Б.И.Камир...
7. <http://bolshoy-beysug.ru/sochineniya/pushkin/>