Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»

**Областная научно-практическая конференция**

**«ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ»**

Доклад на тему:

**«Любовь, поэзия, музыка...»**

**выполнили:** преподаватель теоретических дисциплин МБУДО УДШИ Голубева Светлана Юрьевна, преподаватель фортепиано МБУДО УДШИ Дыкина Екатерина Вячеславовна

г. Новомосковск 2018

**Любовь, поэзия, музыка...**

Любовь, поэзия, музыка... Сколько проникновенных слов сказано об их связи! И в частности, о том, что любовь - это один из стимулов к творчеству. Ведь как часто переживаемое человеком чувство выливается затем в строки стихов! Но иногда случается ещё одно чудо - эти стихи превращаются в музыку. Может быть, об этом - стихотворение Е. Ростопчиной «Слова и звуки»:

Слова и звуки... Звуки и слова

...Блаженство, радость, муки,

Любовь, вражду - всё

облекаем в них.

В словах и звуках вечный

ключ сердец!

Именно благодаря такому «двойному чуду» возник один из самых известных шедевров камерно-вокальной лирики - романс М. Глинки «Я помню чудное мгновенье».

Зарождающееся чувство любви послужило поводом для появления ещё одного вокального шедевра – «Средь шумного бала» П.И. Чайковского. Его мелодия также навеяна лирической исповедью человека, чья душа была полна нежности и света, Алексея Константиновича Толстого и реальными событиями: началом необыкновенной романтической любви.

В стихотворении «Средь шумного бала» ничего не придумано, всё так, как было. Оно полно реальных примет, документально, как репортаж. Только этот «репортаж», излившийся из сердца поэта и поэтому ставший лирическим шедевром, прибавившим ещё один бессмертный портрет к галерее «муз русских романсов».

Стихотворные строки поэт Алексей Толстой сочинил в 1851 году, а посвящены они были его будущей супруге Софье Миллер, с которой поэт познакомился на новогоднем балу-маскараде, проходившем в Петербургском Большом театре, куда был приглашен весь аристократический Петербург. Софья Андреевна, как и остальные гости, была в маске и поэтому «тайна... покрывала черты». Но тем не менее, девушка смогла поразить И. Тургенева и его товарища Алексея Толстого. Тургенев после первого же свидания остыл в своих страстях, а Толстой, наоборот, был очарован Софьей Андреевной и скоро влюбился в неё, да так, что полюбил на всю жизнь.

А стихи, вдохновленные образом прелестной незнакомки, появились ночью, сразу же после возвращения с бала, где определился смысл жизни молодого графа Толстого, камер-юнкера, человека передового, исполненного демократическими идеалами, умело скрывающего от взоров петербургской аристократии свою истинную натуру - натуру поэта, глубоко чувствующего.

Имя той, что поразила Толстого своим обликом и задушевностью,- Софья Андреевна Миллер, урожденная Бахметева. Она не была красивой, но привлекала всех образованностью и незаурядным умом, хорошо знала живопись, музыку, литературу, владела четырнадцатью языками и имела непростую, вернее несчастную личную историю, связанную с замужеством. И лишь в Алексее Толстом Софья Андреевна увидела человека, чьи переживания, интересы и весь душевный склад были ей близки.

Обвенчались они лишь через 12 лет после того шумного бала, на котором познакомились.

Софья Андреевна стала музой А. Толстого. А стихи, созданные им на протяжении многих лет, наполненных душевной близостью и взаимопониманием в их совместной жизни, явились дневниковыми записями, отражающими наиболее глубокие переживания поэта. Их открытая эмоциональность, трогательная нежность, страстная печаль привлекали многих композиторов - Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, М. Балакирева, С. Танеева, Ц. Кюи, А. Рубинштейна, С. Рахманинова, создавших на их основе волнующие, вдохновенные романсы. Более ста произведений Толстого превратились в камерно-вокальные миниатюры.

А Чайковский в письме к Н.Ф. фон Мекк писал: «Особенно меня радует Толстой, которого я очень люблю…Толстой – неисчерпаемый источник для текстов под музыку, это один из самых симпатичных мне поэтов.»

Композитор сочинил на слова поэта 12 романсов, среди которых жемчужина его камерно-вокальной лирики – «Средь шумного бала», где чутко и невероятно точно передается атмосфера стиха. Для передачи поэтического образа Чайковский выбрал жанр вальса. Кроме того, композитор напрочь ушёл от «шумного бала», оставив его лишь в начале – все в музыке сосредоточено на интимных чувствах, где нет места ничему шумному, всеобще весёлому: в его музыке всё лирично, тонко и задушевно, там лишь двое, и больше никто не нужен.

Чайковский, как часто бывало, внёс собственные изменения в текст, продиктованные законами музыкальной формы и музыкальным течением фразы. Показательна естественность, с которой «говорящая» мелодия, декламационно подчеркивающая все значительные слова, ложится на танцевальный ритм! Романс замечателен, прежде всего, своим лаконизмом, строгой экономией средств, с помощью которых создается законченный художественный образ.

Свою вокальную миниатюру Чайковский создал в 1878 году спустя 3 года после смерти Толстого, и 27 лет после появления этих поэтических строк, посвященных истории любви, начавшейся средь шумного бала и подарившей миру множество музыкальных шедевров.