

*УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НОРИЛЬСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 17 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.И. ДАВЫДОВА»
(МБОУ «СШ № 17»)*

663319, Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, д.7
телефон: (3919) 46-52-38, факс (3919) 46-52-37
e-mail: norilskmoy17@mail.ru
адрес сайта: norilsk17sch.nsknet.ru
ОКПО: 41066778
ОГРН: 1022401631450
ИНН: 2457016300

Мамедова Эльвира,
10 класс «А»

**Роль музыки в раскрытии идеи произведения и
характеров героев**

исследовательский проект по литературе

Научный руководитель:
Лачинова Джасмина Валериевна,
учитель русского языка
и литературы

Норильск, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение

- Цель
- Задачи
- Актуальность
- Гипотеза
- Проблема
- Объект и предмет исследования
- Новизна
- Теоретическое основание
- Методы исследования

2. Основная часть

- Анализы произведений
 - «Ася», Тургенев
 - «Альберт», Толстой
 - «Моцарт и Сальери», Пушкин
 - «После бала», Толстой
 - «Война и мир», Толстой
 - «Обломов», Гончаров
- Эксперимент

3. Заключение

4. Библиография

5. Приложения

ВВЕДЕНИЕ

Цель

Показать значение музыки в раскрытии идеи и образов литературного произведения.

Задачи

1. Определить роль музыки в раскрытии литературных героев.
2. Доказать важность слияния двух видов искусства – музыки и литературы.
3. Показать раскрытие идеи литературного творения путём использования музыкального творчества.
4. Провести эксперимент.

Актуальность

Музыка в литературных произведениях показывает настроения героев и развитие персонажей. Она помогает нам лучше понять автора. В наше время особенно актуальна данная тема, так как современные люди лучше воспринимают информацию, которая подается сразу несколькими способами. Звуковое сопровождение настраивает читателя на определенное настроение, помогает уловить задумку и чувства автора. Литература заставляет нас размышлять о проблеме, музыка же вынуждает прочувствовать ее. Данные два, казалось бы, разные виды искусства успешно дополняют друг друга.

Также актуальность заключается в том, что в современном мире царит бездуховность. Мы перестали читать классическую литературу, слушать классическую музыку. Соприкоснувшись с миром книг, мы порой лишены возможности постичь глубину замысла произведения, потому что не уделяем должного внимания роли музыки.

Гипотеза

Гармоническая связь литературы и музыки способствует глубокому проникновению в художественную ткань произведения.

Проблема

В современном мире остро стоит проблема бездуховности. И именно произведения искусства помогают нам видеть свои ошибки.

Объект и предмет исследования

Объект исследования: тексты художественных произведений;

Предмет исследования: эпизоды в текстах.

Новизна

Аналитическое обобщение тезиса о роли музыки в раскрытии идеи книги и характеров героев.

Теоретическая значимость

Теоретическая значимость нашей работы заключается в том, чтобы научить людей анализировать произведение не только через литературный текст, но и через прослушивание музыки. Таким образом идея автора будет более понятна.

Методы исследования

Теоретические методы, эмпирические методы.

Теоретические методы: анализ текста.

Эмпирические методы: наблюдение, сравнение, обобщение.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Литература выделяется из общей художественной культуры своей способностью показать любую предметность, которая доступна другим видам искусства. Более того, словом можно описать то, что нельзя ни музыкой, ни живописью. Например, запахи, вкус.

Некоторые авторы упоминают в своих литературных произведениях музыкальные сочинения, чтобы лучше передать настроения героев и окружающего их мира.

«Ася», И.С.Тургенев

И.С. Тургенев в течение всей повести «Ася» упоминает ланнеровский вальс. В произведении он определяет тональность повествования, его эмоциональную окрашенность.

Главный герой Н.Н. знакомится с Гагиным и Асей на празднике, куда он попал, следуя за «голосом» вальса: «Вдруг донеслись до меня звуки музыки; я прислушался. В городе Л. Играли вальс; контрабас играл отрывисто, скрипка неясно заливалась, флейта свистала бойко.»

Далее Н.Н. слышит вальс уже после первой встречи с Асей. Музыка пробуждает в нем непонятные чувства: «Словно на прощание примчались звуки старинного ланнеровского вальса. Гагин был прав: я почувствовал, что все струны моего сердца задрожали в ответ на те заискивающие напевы».

Звучит ланнеровский вальс в повести еще раз: под него танцуют Ася и Н. Н. в конце. Главный герой взволнован, особенно чувствителен, он в смятении и не понимает, что происходит в его душе: «Я побежал вслед за нею - и несколько мгновений спустя мы кружились в тесной комнате, под сладкие звуки Ланнера...Долго потом рука моя чувствовала прикосновение ее нежного стана, долго слышалось мне ее ускоренное, близкое дыхание... »

В приведенных фрагментах вальс выстраивает эмоциональный сюжет, показывает развитие чувств, душевных переживаний героев. В первом фрагменте просто - «играли вальс», «контрабас гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, флейта свистала бойко». Музыка пока только вызывает интерес, и герой идет на ее звуки. В следующем эпизоде она -«...чудо! так и шевелит в вас все романтические струны...». Здесь музыка словно управляет эмоциями героя, способствует зарождению в нем глубокого и нежного чувства. Далее - она увлекает героя своими «заискивающими напевами», заставляя дрожать струны его сердца. В последнем фрагменте автор говорит о «сладких звуках», под которые влюбленные кружились в тесной комнате.

Авторские характеристики ланнеровского вальса создают своеобразную мелодию, лейтмотив зарождающихся, развивающихся, достигающих кульминации и резкой развязки отношений.

В тексте много и других музыкальных моментов. Например, эпизод, где героиня напевает вполголоса «Матушку, голубушку». Эта песня А.Г. Гурилева на слова Ниркомского была широко распространена, и Тургенев воспринимал ее как народную. Во французском переводе он сопроводил упоминание этой песни сноской: «Air national russe» (русская народная песня). Упоминание об этой музыке рождает ощущение сиротливости, близости героини к народу, ее душевную чуткость. Заметим, Ася является Н.Н. в образе простой русской девушки после того, как в нем особенно живо проснулась тоска по родине.

В одном из эпизодов слышится пение монастырского хора. Оно наталкивает Асю на серьезные лирические рассуждения, передает ее внутренний настрой: «В это мгновенье долетели до нас отрывочные однообразные звуки. Сотни голосов разом и с мерными расстановками повторяли молитвенный напев...

- Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг, - продолжала она. - А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали?»

Но не только встреча и свидания героев наполнены музыкальностью, но и их разлука. Когда Ася покидает Н. Н., оставляя его наедине со своими мыслями и чувствами, музыка вальса утихает, превращаясь в звучащую тишину. Появляется другая музыка - соловьиная песня - символ любви, страдания, разлуки. В этот момент главный герой полон надежды: завтра он будет счастлив: «Завтра я буду счастлив! Я прошел мимо куста, где пел соловей, я остановился и долго слушал: мне казалось, он пел мою любовь и мое счастье».

Разная музыка и в разные моменты «звучит» в повести. И пение Аси, и звучание монастырского хора, и песня соловья наполняют текст мелодиями, создавая целостную картину эмоциональной жизни героев. Ланнеровский же вальс, повторяясь, становится главным лейтмотивом, характеризующим историю отношений, историю любви, помогает почувствовать смену настроений, впечатлений и ассоциаций.

«Альберт», Л.Н. Толстой

В повести Л.Н.Толстого «Альберт» речь идет о прекрасном скрипаче, мастере своего дела, который потерял себя в балах и выпивке. Его без стеснений называли «жалким человеком». Изначально автор представляет нам героя не в лучшем свете, говорит о неопрятности (грязная рваная одежда, нечесанные волосы) и неуклюжести героя. Но также упоминает его нежное, белое лицо и чистый лоб. Толстой сразу дает понять, что перед нами чистый душою, потерявшийся человек. И в самом начале повести, Альберт обессилено упадет на пол. Но тут же, чтобы подарить другим прекрасное звучание скрипки, он встанет и покорит сердца гостей. Звучание музыки преображает музыканта: «Альберт с каждой нотой вырастал выше и

выше». Шумное окружение на балу, которое буквально только что жалело «бедного артиста», теперь с трепетом внимает каждую ноту в исполнении Альберта. У одного из них – Дмитрия Ивановича Делесова – выступят слезы от прекрасной игры. Волшебные звуки переносят героя в абсолютно другой мир – мир его молодости: «По какому-то странному сцеплению впечатлений первые звуки скрипки Альберта перенесли Делесова к его первой молодости. Он — немолодой, усталый от жизни, изнуренный человек, вдруг почувствовал себя семнадцатилетним, самодовольно-красивым, блаженно-глупым и бессознательно-счастливым существом. Ему вспомнилась первая любовь к кузине в розовом платье, вспомнилось первое признание в липовой аллее, вспомнился жар и непонятная прелесть случайного поцелуя, вспомнилось волшебство и неразгаданная таинственность тогда окружавшей природы».

В произведении Толстого ярко показано, как музыка меняет героев. Делесов настолько проникается прекрасными звуками скрипки, что решает взять Альберта под свое крыло и помочь ему выйти из ужасного положения. Но, удерживая скрипача силой от возвращения к прежнему образу жизни, Дмитрий Иванович лишь усугубил ситуацию. Альберт оказывается сумасшедшим, и на трезвую голову его болезнь обостряется. Музыкант сбегает из дома Делесова, и его охватывают странные мысли. Он слышит музыку, видит своего друга, который его восхваляет. А в конце он видит самого себя, играющего на стеклянной скрипке, и слышит прекрасные звуки. И внутренний голос восхваляет скрипача. Все в этом бреду восхваляет концертмейстера. Звуки благовеста, церковного колокола. И тут появляется девушка, которую так любил когда-то Альберт. Герой понимает, что умирает. Но его успевают спасти. «Да я жив, зачем же хоронить меня? — бормотал Альберт, в то время как его, бесчувственного, вносили в комнаты». Этими словами Толстой заканчивает свое произведение, давая нам понять, что скрипач останется жить и продолжит дарить другим божественную музыку, которая будет напоминать слушателям о добре.

«Моцарт и Сальери», А.С. Пушкин

В маленькой трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» присутствуют 3 сочинения В.А. Моцарта: ария Керубино из оперы «Женитьба Фигаро», ария Лепорелло со списком из оперы «Дон Жуан» и рекемием «Лакримоза». Первые два музыкальных творения имеют схожий характер, но сами оперы очень различны. Возможно, именно таким образом Пушкин хотел показать переход от веселого и игривого настроения героев к мрачному событию – убийству Моцарта.

В данном произведении очень ярко демонстрируется характер обстановки. Когда Моцарт приходит к Сальери и говорит о слепом скрипаче, играющем арию Керубино на улице. Это веселит Амадея и ужасает Антонио:

«И ты смеяться можешь?»

Моцарт

Ах, Сальери!

Ужель и сам ты не смеешься?

Сальери

Нет.

Мне не смешно, когда маляр негодный

Мне пачкает Мадонну Рафаэля,

Мне не смешно, когда фигляр презренный

Пародией бесчестит Алигьери.»

Герой сравнивает творенья Моцарта с работой основоположника комедии и величайшего итальянского живописца. Он не понимает, как Вольфганга может веселить подобное надругательство над высоким искусством. Сальери считает, что подобное недопустимо для гения. И он решается на убийство и подсыпает яд в бокал Моцарта. Но, когда Амадей все же выпивает бокал с ядом и начинает играть свой реквием, в голове Сальери всплывают слова коллеги: «Гений и злодейство – две вещи несовместные». Антонио осознает, как он был глуп и слеп, но уже было поздно. Звуки реквиема меняют убежденность Сальери в том, что Моцарт не достоин жизни из-за своей легкомысленности. Он понимает, что совершил величайшую ошибку, лишив мир гения.

«После бала», Л.Н. Толстой

В рассказе Льва Николаевича Толстого «После бала» музыка сопровождает главного героя. В тексте используется антитеза – на балу звучит прекрасная музыка (мазурка, вальс), но потом это перерастает в звуки флейты и барабана: «это была какая-то, другая, жесткая, нехорошая музыка.»

Музыка характеризует изменение обстановки. От непринужденного бала, до свидетельства казни татарина. Сначала: «бал чудесный: зала прекрасная с хорами, музыканты — знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского». Нарядные гости, в центре красавица Варенька, в которую влюблен Иван Васильевич: «Она была в белом платье с розовым поясом, белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых, острых локтей, и в белых атласных башмачках».

В состоянии влюбленности он воспринимает все в розовом цвете. Он восхищен обстановкой бала, хозяйкой и всеми гостями. По сути дела атмосфера бала — это атмосфера всей жизни Ивана Васильевича и людей его круга, беспечная, легкомысленная, богатая. «Учились и веселились», — говорит о своей молодости главный герой. Ивану Васильевичу доброжелательными кажутся отношения между всеми участниками бала. Он сравнивает людей света с царскими особами. Хозяйка, как портрет

Елизаветы Петровны, отец Вареньки с белыми, как у Николая I подвитыми усами. Полковника в доме губернского предводителя принимают как дорогого гостя, своего человека, которого любят и уважают со времен его молодости.

Кульминационным моментом рассказа становится сцена наказания. Эта сцена является переломной в мировосприятии главного героя. Перед ним раскрывается другая сторона жизни. Толстой рисует эту картину в темных тонах: «на предрассветной улице в тумане он увидел много черных людей». «Татарина обвиняют за побег», — сердито сказал кузнец, взглядывая в конец рядов». В этой сцене тоже противопоставлены офицеры, сам полковник, унтер-офицеры с одной стороны, с другой — солдаты, пригнанные для свершения расправы, и сам наказуемый. Иван Васильевич и кузнец не могут остаться равнодушными к происходящему, но предпринять ничего не могут. Иван Васильевич испытывает стыд, кузнец восклицает: «О Господи». Интересна реакция полковника, когда он, оглянувшись, увидел, что за ним наблюдают: «Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся».

Отношение Ивана Васильевича Толстой передает определенным набором красок и звуков: туман, много черных людей, нехорошая музыка, неестественно мокрое, красное, пестрое тело. «...Я увидал..., по направлению гулянья, что-то большое, черное и услышал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело, и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка». Резкая смена обстановки путем описания звуков музыки дает нам новое восприятие жизни. Помогает нам по-новому воспринимать и полковника, и Ивана Васильевича. Мы понимаем, что мир не имеет так много розовых красок. Звуки флейты и барабана опускают главного героя на землю, а нам напоминают о жестокости и черствости людей.

«Война и мир», Л.Н. Толстой

В романе-эпопее Льва Николаевича Толстого «Война и мир» музыка для героев — не просто способность слушать или воспроизводить музыкальные фразы, не только настроение. Это состояние души, предчувствие чего-то важного, переломного. Недаром эпизоды, связанные с музыкой, сопровождают в основном Ростовых. Вот бал в доме Ростовых по случаю именин матери и дочери. Квартет, составленный из молодежи, который охотно поет для гостей. Танцы — не церемонные, не парадные, а от души, как в кругу самых близких. Тут выйдет в центр залы пожилая уважаемая дама, Марья Дмитриевна, и затанцует на месте глазами, плечами, улыбкой, всей мимикой своего живого, умного лица. Тут впервые танцует с «большим, приехавшим из-за границы» Пьером тринадцатилетняя Наташа, и он воспринимает ее всерьез, и просит подсказывать, так как «боится перепутать фигуры». Тут венцом бала станет танец самого хозяина Ильи Андреевича Ростова — восторженный визг подрастающей барышни

Наташи: «Посмотрите на папа», — не вызовет замечаний, а будет вполне уместен как выражение общего веселья. Наташа просит станцевать мазурку Денисова. Автор показывает нам слаженные движения танца, слияние с музыкой, превращение в душу самой мазурки.

Когда в жизнь Наташи приходит ненастоящее, чуждое героине увлечение Курагиным, мысль бежать с ним, Толстой показывает это на фоне неестественно-декоративного театрального представления, музыки и танца, воспринимаемого и перевозносимого в свете, но не затрагивающего душу Наташи. Именно под звуки музыки, чуждой ее душе, и назревает в Наташе чуждое настроение, чуть не сломавшее героиню.

Хочется особенно остановиться на эпизоде, когда Наташа, после охоты заехав к дядюшке, пляшет под его гитару: «Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, — эта графинечка, воспитанная эмигранткой француженкой, — этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые танцы с шалью давно бы должны вытеснить? Но дух и приемы эти были самые неподражаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка». Музыка не живет отдельно от героев. Толстой гениально подмечает, как «запел в душе у Николая и Наташи мотив песни», объясняет всю прелесть пения и игры дядюшки: «Дядюшка пел так, как поет простой народ, с тем полным и наивным убеждением, что в песне все значение заключается только в словах, что напев сам собой приходит и что отдельного напева не бывает, а что напев — так только, для складу. От этого-то этот бессознательный напев, как бывает напев птицы, и у дядюшки был необыкновенно хорош». Музыка и танец помогают нам увидеть истинно русскую душу Наташи, как бы подготавливая к пониманию патриотического порыва героини, когда в момент отъезда из Москвы она требует сгрузить вещи и отдать все подводки раненым с криком: «Что мы немцы какие?»

Хоть музыка на страницах романа не фигурирует на переднем плане, все равно нельзя сказать о ней как о чем-то второстепенном, неважном, как о далеком фоне. Это — душа героев, их связь с чудесным миром красоты и гармонии, предвосхищение событий в их жизни, тот луч, что связывает человека с высшим разумом.

«Обломов», И.А.Гончаров

В романе Ивана Александровича «Обломов» ария „Casta diva“ из оперы Винченцо Беллини «Норма» работает как лейтмотив от начала до конца. Она «составляет часть обломовского недосягаемого идеала» и ассоциируется также с героем романа и с его стилем жизни — обломовщиной. Тесная связь между арией и главными персонажами Гончарова вызывает исторический и эстетический вопрос, а именно: почему автор выбрал для использования в романе именно эту музыкальную композицию.

Среди причин выбора каватины Нормы в первую очередь называлась пассивность, присущая этой мелодии Беллини. Обломовская модель мира включает не „активную“ музыку Баха, Моцарта и Бетховена, а, скорее, изысканно выстроенную и содержащую пассивность. Обломовский мир знает две стороны: кормление и уход, которые в конечном итоге реализуются через Агафью Матвеевну, и музыка и духовность, которые символизируются Ольгой. Эти два аспекта могут совмещаться: музыка Беллини описывается как „вкусная“, а романтическое переживание Нормы как „насыщение под музыку“. Устанавливалась прямая и обратная зависимость сюжета «Обломова» от конструктивных особенностей музыкальной композиции каватины: ария исполняется в драматической ситуации, когда Норма поет о мире в то время как хор призывает ее к войне. Другими словами, его любовь к „Casta diva“ объясняется не только звучанием, но и тем, что она является молитвой о мире посреди призывов к действию, т.е. победой пассивности.

Таким образом, музыка в романе Гончарова является ключевым звеном, связывающим эпизоды и характеризующим главных персонажей.

Эксперимент

Мы решили провести эксперимент в 10 «А» классе в нашей школе.

Суть заключается в следующем: дать ученикам проанализировать отрывок из классического литературного произведения сначала без музыкального сопровождения, а потом с ним.

Ход эксперимента:

- 1) Мы дали проанализировать 11 «А» классу отрывок из маленькой трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» первый раз в полной тишине.
- 2) Далее включили реквием «Lacrimosa» В.А. Моцарта и попросили вновь проанализировать тот же отрывок.
- 3) Мы сравнили анализы старшеклассников с музыкальным сопровождением и без него.
- 4) По итогам мы провели небольшой опрос (представлен в приложении).

Результаты впечатлили. Учащимся оказалось легче анализировать текст с фоновой музыкой, упомянутой в литературном произведении.

Вывод: с аккомпанированием проще воспринимать текст и замысел автора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное исследование актуализирует внимание на вдумчивое прочтение эпизодов, включающих в структуру произведения музыки, играющей важную роль в понимании как замысла книги, так и характеров героев. Музыка является не просто психологическим фоном, а важной составляющей в раскрытии идеи произведения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Помогает ли музыкальное сопровождение при анализировании текста?

БИБЛИОГРАФИЯ

Книги:

1. Толстой Л.Н. Альберт.
2. Тургенев И.С. Ася.
3. Пушкин А.С. Моцарт и Сальери.
4. Толстой Л.Н. После бала
5. Толстой Л.Н. Война и мир.
6. Гончаров И.А. Обломов.

Статьи в сборниках и журналах:

1. Калинина Н.В. Музыкальные параллели «Обломова» // Обломов: константы и переменные, 2011. С. 57-68