

И. Е. Михайлов

*Литературно-музыкальные
гостиные*

Учебно-методическое пособие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МОСКВА
КРАСНОДАР

6+
УДК 78.05
ББК 85.31

М 69 Михайлов И. Е. Литературно-музыкальные гостиные : учебно-методическое пособие / И. Е. Михайлов. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 104 с. — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-8114-5834-9 (Издательство «Лань»)
ISBN 978-5-4495-0751-8 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Синтез искусств как методический принцип остается актуальным и востребованным в учебно-воспитательной практике в наши дни. Музыка, вплетенная в ткань литературного творчества писателя или поэта, доносит до нас эпоху, заставляет задуматься, глубже понять слово, будит чувства. Литературно-музыкальная гостиная является активной формой организации учебно-воспитательного процесса в системе основного и дополнительного образования детей и юношества.

Сценарии литературно-музыкальных вечеров помогут методистам и музыкантам-педагогам в проведении музыкальных мероприятий в образовательных организациях (школах, лицеях, колледжах) и учреждениях культуры (библиотеках, музеях, культурных центрах, домах и дворцах культуры).

ББК 85.31

M 69 Mikhailov I. E. Literary and musical salons : methodical textbook / I. E. Mikhailov. — Saint Petersburg : Lan : The Planet of Music, 2020. — 104 pages. — Text : direct.

The synthesis of arts as a methodological principle remains relevant and in demand in teaching and educational practice today. Music, woven into the fabric of the literary work of a writer or poet, conveys the era to us, makes us think, understand the word deeper, awakens feelings. The literary and musical salon is an active form of organizing the educational process in the system of basic and additional education for children and youth.

Scenarios of literary and musical evenings will help methodologists and musicians-teachers in holding musical events in educational organizations (schools, lyceums, colleges) and cultural institutions (libraries, museums, cultural centers, houses and palaces of culture).

Фото на обложке: Miguel Dominguez на unsplash

Обложка © Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2020
А. Ю. ЛАПШИН © И. Е. Михайлов, 2020
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2020

Литературно-музыкальная гостиная является активной формой организации учебно-воспитательного процесса в системе основного и дополнительного образования детей и юношества. Синтез искусств как методический принцип остается актуальным и востребованным в учебно-воспитательной практике в наши дни. Музыка, вплетенная в ткань литературного творчества писателя или поэта, доносит до нас эпоху, недосказанную мысль, заставляет задуматься, глубже понять слово, будит чувства, вскрывает душу.

Сценарии литературно-музыкальных вечеров могут методистам и музыкантам-педагогам в проведении музыкальных мероприятий в образовательных организациях (школах, лицеях, колледжах) и учреждениях культуры (библиотеках, музеях, культурных центрах, домах и дворцах культуры). Все сценарии предполагают развивающий метод обучения и гостиную как форму организации вечера. Их автор — музыкант-педагог, организатор литературно-музыкальных вечеров в формате концертного исполнения.

*Музыка — это разум, воплощенный
в прекрасных звуках*

И.С. Тургенев

Десять литературно-музыкальных вечеров

Вечер 1. Среда жизни грустной и бесплодной.

Вечер 2. Чистая душа норвежца Грига.

Вечер 3. Утро туманное.

Вечер 4. Закладка в книге.

Вечер 5. Звучи, музыка!

Вечер 6. Огни разных стран.

Вечер 7. Чайка русской эстрады.

Вечер 8. То было раннею весной.

Вечер 9. Победа за нами!

Главная идея литературно-музыкальных гостиных — создание креативного пространства по воплощению в жизнь общего дела, в ходе выполнения которого при совместном общении происходило бы развитие творческого потенциала участников, реализация их как личностей. Основная задача литературно-музыкальных гостиных — возможность самовыражения, раскрытия таланта в мире творчества, укрепление самооценки и социализация.

Приведенные в сборнике литературно-музыкальные гостиные опираются на заранее подготовленный сценарий, их ключевая ипостась — концертное исполнение как эффективное средство воспитания и досуга. Просветительское и воспитательное значение имеет включение в программу гостиной эстрадного инструментального попури. Нарезка популярных мелодий позволяет в короткий временной отрезок прослушать большой музыкальный массив. Важным моментом является предварительное обсуждение музыки, которая прозвучит. Мелодии попури коррелируют в исторической, географической, эпо-

хальной и стилевой ипостаси, быть подобранными по родству тональностей. Интересный формат концертного исполнительства как пример музыкальной терапии — диалоги-переключки в диапазоне эмоциональной взволнованности души, почерпнутые в исследовании творчества композиторов-классиков, также приведены в сборнике.

От того, насколько правильно ведущий сможет донести до слушателей дух эпохи и музыкального произведения, его стиль, географию и историю написания, будет зависеть уровень влияния последующего концертного исполнительства на степень просвещения и воспитания. В работе концертмейстера важна душевность исполнения, личный вклад в исполнение вокального произведения, неформальность пианистического звука на протяжении всего номера.

От концертных вечеров отличаются тематические мероприятия, имеющие строгие предметные рамки. Музыкально-драматическое действо как вид литературно-музыкальной гостиной предполагает приглашение музыкально-драматических артистов. Музыка, вплетённая в ткань литературного творчества писателя или поэта, доносит до зрителя и слушателя дух эпохи, недосказанную мысль, заставляет задуматься, глубже понять слово, будит чувства, вскрывает душу. При этом литература и музыка и иллюстрируют друг друга, и дополняют, обогащая и усиливая переживания сидящих в зале. В угоду этому допустимы небольшие несовпадения литературы и музыки во времени и даже эпохе, если это оправдано контекстом.

Музыкальный ряд может быть как «живой», так и в записи выдающихся русских и зарубежных исполнителей прошлого и настоящего. Большое значение имеет качество академического вокала, основанного на традиции итальянской вокальной школы.

Вечер 1.

Средь жизни грустной и бесплодной

Гостиная ориентирована на реализацию в литературных и драматических студиях, предполагает первичное владение навыками актерского мастерства и сценической речи. Подготовленный на основе собрания сочинений И. С. Никитина сценарий гостиной дает представление как о жизни и творчестве русского поэта-воронежца, так и о быте и нравах Руси его поры.

В е д у щ и й. Литературное творчество русского поэта Ивана Саввича Никитина оценено современниками и не забыто потомками. Его взгляды гражданина эпохи, душевная боль, лирика пейзажа хорошо очерчены критиками и литературоведами. Душевное и личностное одиночество талантливого художника прослеживается в стихах и письмах поэта. Безрадостны были его детство и юность. Будущий поэт рано пристрастился к чтению, едва узнав от своего первого учителя, сапожника по профессии, что такое грамота. Но еще раньше, когда летними ночами убегал к старику караульщику слушать сказки, он полюбил природу. Она не только спасала юношу от постылой и пошлой действительности, но пробуждала дремавшую в нем потребность литературного творчества.

Тернист путь Никитина к признанию. Мало кому из известных наших русских писателей довелось перенести столько нравственных терзаний, прежде чем утвердиться в себе. Выросший в мещанском сословии, Никитин вынужден был долго скрывать от окружающих свою склонность к литературе. Направляя в ноябре 1853 года редактору «Губернских ведомостей» свои новые стихотворения, Никитин в сопровождении

тельном письме говорит так: «Я — здешний мещанин. Не знаю, какая непостижимая сила влечет меня к искусству, в котором, может быть, я ничтожный ремесленник! Какая непонятная власть заставляет меня слагать задумчивую песнь в то время, когда горькая действительность окружает жалкою прозою мое одинокое, незавидное существование!»

Собственную дорогу в поэзии Никитин обрел не сразу. Отсутствие упорядоченного образования, бессистемное знакомство с книгами — все это мало способствовало выработке самостоятельной эстетической системы. Однако постепенно в художественном сознании Никитина происходят серьезные сдвиги. И в 1885 году Н. А. Добролюбов дает поэту благожелательную оценку в «Современнике». Воронеж, воронежская земля — колыбель поэта. За всю свою жизнь он лишь однажды отлучился за пределы губернии, когда летом 1860 года совершил поездку в Москву и Петербург. Остальное время Никитин пребывал в городе и ближних уездах. Картины, которые он здесь наблюдал, давали обильный материал для широких художественных обобщений.

Участь Никитина схожа с биографией его героев. Семинарию окончить не удалось. Несколько лет хозяйничал на постоялом дворе, продавая извозчикам овес и сено. И только незадолго до смерти открыл книжный магазин с библиотекой-читальней. Будучи зависим от меценатов-попечителей, Никитин тяжело переживал это свое выпрошенное сострадание. Оно было для него тяжелее милостыни. Недолгий земной срок был отпущен поэту, жизнь его оборвалась в самом расцвете литературного творчества. Талантливому поэту некрасовской поры Никитину мы, благодарные потомки, обязаны многим. И прежде всего русскому слову, жизненной правде о тяжелом бремене, выпавшему на долю многострадальной и такой

родной нам Руси. Сильный дух, чистая душа взывают из годин лихолетья к нам, сегодняшним читателя и слушателям.

Посредине сцены стоит журнальный столик с портретом И. С. Никитина в зрелые годы. Рядом с портретом стоит ваза с букетом полевых цветов, лежит книга со стихами поэта. К столу и в стороне от него поставлены стулья для участников гостинной. Во время действия они либо остаются на своих местах, либо выходят на авансцену. Участники гостинной занимают свои места на сцене. На экране демонстрируются слайды воронежской земли, ее лесов, полей и рек в годы жизни поэта, звучит музыка. На авансцену выходит чтец, играющий роль И. С. Никитина. Он предстает перед зрителями так, как изображен на портрете.

Чтец.

*Под большим шатром
Голубых небес —
Вижу — даль степей
Зеленеется.*

*И на гранях их,
Выше темных туч,
Цепи гор стоят
Великанами.*

*По степям в моря
Реки катятся,
И лежат пути
Во все стороны.*

*Посмотрю на юг —
Нивы зрелые.
Что камыш густой,
Тихо движутся;*

*Мурава лугов
Ковром стелется,
Виноград в садах
Наливается.*

*Гляну к северу —
Там, в глуши пустынь,
Снег, что белый пух,
Быстро кружится;*

*Подымает грудь
Море синее,
И горами лед
Ходит по морю.*

*Звучит песня Д. Ф. Тухманова на стихи
М. И. Ножкина «Я люблю тебя, Россия».*

*Ч т е ц,
Раскинулось поле волнистою тканью
И с небом слилось темно-синюю гранью,
И в небе прозрачном щитом золотым
Блестящее солнце сияет над ним;
Как по морю, ветер по нивам гуляет
И белым туманом холмы одевает,
О чем-то украдкой с травой говорит
И смело во ржи золотистой шумит.*

*Один я... И сердцу и думам свобода...
Здесь мать моя, друг и наставник — природа.
И кажется жизнь мне светлей впереди,
Когда к своей мощной, широкой груди
Она, как младенца, меня допускает
И часть своей силы мне в душу вливает.*

Звучит песня Я. А. Френкеля на стихи И. Ф. Гоффа «Русское поле».

Ч т е ц.

*Тихо ночь ложится
На вершины гор,
И луна глядится
В зеркала озер;*

*Над глухою степью
В неизвестный путь
Бесконечной цепью
Облака плывут;*

*Над рекой широкой,
Сумраком покрыт,
В тишине глубокой
Лес густой стоит;*

*Светлые заливы
В камышах блестят,
Неподвижно нивы
На полях стоят;*

*Небо голубое
Весело глядит,
И село большое
Беззаботно спит.*