

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «средняя общеобразовательная школа
№18 имени 28 армии»*

Проект по литературе
«Роль музыки в литературе»

Выполнили:

Ефименко А.Э.
ученица 11 «Б» класса

Панфилова Д.И
ученица 11 «Б» класса

Руководитель:
Подкопаева Найля Хайдаровна
учитель русского языка, литературы и
мировой художественной культуры

Содержание.

Введение.....	стр.3
Основная часть	
1. Музыка в литературе	
1.1 Скрытая связь музыки и художественной литературы.....	стр.5
1.2 Музыка, как главный помощник слова.....	стр.5
2. Проявление музыки в литературных произведениях	
2.1 Образ музыки в произведении В.Г.Короленко «Слепой музыкант».....	стр.6
2.2 Образ музыки в произведении А.И. Куприна «Гранатовый браслет».....	стр.7
Заключение.....	стр.9
Использованная литература.....	стр. 10

*“Музыка овладевает нашими
чувствами прежде, чем постигает
её разум”*
Ромен Роллан

Введение.

Что такое музыка для человека? Она является видом искусства, посредством которого можно передавать чувства и настроения. Главными выразительными средствами и элементами ее являются: темп, метр, ритм, мелодия, инструментовка, гармония, тембр, динамика и другие. Музыка обладает свойством воздействовать на наше настроение.

Известный русский композитор Дмитрий Шостакович говорил: «Без музыки трудно представить себе жизнь человека, без звуков музыки она была бы неполна, глуха, бедна». По силе воздействия на людей и популярности музыка не уступает литературе и кино. А уж если в литературном произведении затронута тема музыки, то воздействие ее на человека усиливается в несколько раз.

Изучая различные произведения на уроках литературы, мы не раз замечали, как музыка отражает душу и намерения того или иного персонажа в литературных произведениях. Что заложено в основу музыкальных произведений в литературе, что вдохновляет их сочинителей? Зачем авторы — поэты и прозаики — так часто касаются темы музыки в литературных произведениях? Что даёт читателю образ музыки между строк?

Задавая себе эти вопросы, мы определили тему исследовательской работы «музыка в литературе»

Цель исследования: изучить роль музыки в литературных произведениях.

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие **задачи:**

- узнать, может ли музыкальная тема быть сюжетным стержнем художественных произведений
- определить, как претворились музыка в литературных образах произведений известных писателей
- проследить, как музыкальное произведение оказывает влияние на развитие сюжета и образы героев.
- найти литературные произведения, в которых музыка занимает значимую роль

Методы:

- Анализ дополнительных источников информации: книги, фильмы, статьи, интернет ресурсы, документы;
- Индуктивно-дедуктивный метод рассмотрения литературных произведений и художественных образов с целью нахождения примеров связи музыки и художественных рассказов;
- Обобщение и систематизация полученной информации и изложение её в исследовательской работе.

Люди привыкли понимать друг друга при помощи слов, но если задуматься, цель у любого языка, одна — донести информацию от одного человека до другого. Слово, в первую очередь, обращено к разуму и лишь потом к чувствам. Но ко всему и не всегда можно подобрать словесное описание. В такие полные волнения минуты на помощь приходит музыка. Так она проигрывает слову в конкретике, но побеждает в эмоциональных окрасках. Вместе же слово и музыка почти всеильны.

Очень важно понимать истинный замысел автора литературного произведения при помощи музыки, в этом и заключается **актуальность** нашего **проекта**.

Роль музыки в литературе

1.1 Скрытая связь музыки и художественной литературы

Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? Что она потеряла бы, если бы не было ни арпеджио, ни терций? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно задуматься над тем, что лежит в основе музыкальных и литературных сочинений, что вдохновляет на их создание композиторов, писателей и поэтов.

Сюжеты, темы, образы этих двух видов искусства имеют общий источник - это окружающая нас реальная жизнь, и поэтому мы видим так много общего между музыкой и литературой, хотя в каждом из этих искусств это общее выражается разными средствами, в разных формах и по-разному воздействует на нас, читателей и слушателей.

Что же роднит музыку с литературой? Единым стержнем этих искусств является интонация. Разнообразные интонации - ласковые, печальные, спокойные, взволнованные, торжественные, величественные - мы слышим и в разговорной, и в литературной, и в музыкальной речи.

При всём могуществе своих возможностей музыка во все времена училась у поэзии. Если внимательно вслушаться в звучание музыкального произведения – даже чисто инструментального, - можно различить фразы и предложения, восклицания и вздохи – всё то, что является принадлежностью человеческой речи.

1.2 Музыка, как главный помощник слова

Однажды Э. Гофман сказал, «Когда нельзя что-то выразить речью, обычными словами, на помощь приходит музыка»

Язык слов и язык музыки.... На первый взгляд они очень далеки друг от друга. Но, как и всякий язык, они помогают нам общаться между собой. Слова прежде всего воздействуют на ум, а потом уже на чувства. Но не все можно передать словами. Бывают в жизни такие моменты, когда обычный человеческий язык не в силах раскрыть чувства, которые владеют нами. И тогда мы обращаемся к музыке.

Однако язык музыки не обладает конкретностью, а слово проигрывает в соревновании со своим другом – соперником в передаче эмоций. Именно поэтому между словом и музыкой издавна существует

стремление слиться в едином произведении. Музыка окрыляет слово, делает его более взволнованным, а слово придает музыке большую определенность.

2. Проявление музыки в художественных произведениях

Многие писатели и поэты обращаются к теме музыки в своих произведениях. Авторы используют этот приём для того, чтобы подчеркнуть значимость момента, более широко и разнообразно раскрыть судьбу, душу персонажа.

2.1 Образ музыки в произведении В.Г.Короленко «Слепой музыкант»

*... Музыка тоже великая сила, дающая возможность
владеть сердцем толпы ... Да, он
прозрел ... он чувствует и людское горе, и
людскую радость, он прозрел и сумеет на-
помнить счастливым о несчастных ...
(В. Г. Короленко)*

“Глаза, - сказал кто-то, - зеркало души”. Быть может, вернее было бы сравнить их с окнами, которыми вливаются в душу впечатления яркого, сверкающего цветного мира”, - написал В. Г. Короленко в своей чудесной поэтической повести “Слепой музыкант” о слепом от рождения, но очень одаренном мальчике.

Великий

гуманист Владимир Галактионович в этом произведении попытался ответить на вечные вопросы о том, что такое счастье, какую роль играют в жизни человека искусство и любовь.

Петрусь (так звали слепого) родился живым и подвижным ребенком, но постепенно сделался задумчивым, стремящимся проникнуть в тайны, ему недоступные. Ведь он был лишен самого прекрасного пути познания мира - красок, света, всех оттенков живой и прекрасной природы.

Сначала он изучал комнаты, прислушиваясь ко всему и ощупывая каждый предмет. С волнением читаем мы о том, как знакомился он с весенним миром, песнями птиц. Малыш, не в силах понять всего многообразия.

Ему шел пятый год, когда искусство вошло в его жизнь. Тонкий психолог, Короленко удивительно точно передал чувства, которые испытывает слепой ребенок. Автор подмечает едва уловимые

переживания, впечатления движения детской души. Благодаря тому, что несчастный родился в богатой семье и окружен любящими.

людьми, он получает возможность развить в себе художественный дар.

На свирели играл Иохим. И эта игра на простой дудке, которую деревенский парень сделал сам после долгих поисков подходящего дерева, положила начало превращению слепого мальчика в музыканта. И Петрусь каждый вечер приходил в конюшню слушать музыку Иохима.

Но долго пришлось матери на лучшем заграничном пианино “бороться с куском украшенной вербы”. Мальчик не признавал ее игры. Своей душой он чувствовал родное и близкое в звуках свирели и пугался при исполнении шумной и хитрой пьесы.

И только когда барыня поняла, что “у мужика Иохима истинное, живое чувство” и открыла и у себя такое же, она сумела заставить мальчика полюбить свою игру. С помощью звуков ребенок учился постигать и состояние души и цвета.

“Это увлечение музыкой стало центром его умственного роста: оно заполняло и разнообразило его существование”

Музыка и музыкальные инструменты помогают выражать свои чувства, даже позволяют обрести известность такому неудачливому, на первый взгляд, парнишке. Звуки дают Петрусе почувствовать себя полноценным человеком, возводят на музыкальный Олимп.

2.2 Образ музыки в произведении А.И. Куприна «Гранатовый браслет»

К рассказу А. И. Куприна "Гранатовый браслет", одному из самых проникновенных и пронзительных произведений русской классической литературы, эпиграфом являются следующие слова **L. van Beethoven. 2 Son.** (op. 2, N 2). **Largo Appassionatu.** Это прощальное послание главного героя к своей любимой. Без этой музыки картина произведения была бы неполной. Между Куприным и Бетховеном сходство лишь в огромном количестве сочинённых произведений. Однако музыка этого композитора была чувственно близка писателю.

Поэтому неслучайно для героя своего рассказа, слабого, деликатного, отказавшегося от борьбы за своё счастье, Г.С. Желткова, лейтмотивом его жизни Куприн избирает вторую сонату для фортепиано Бетховена.

Напомним композиционную канву сонаты. Блеск и сияние светской жизни выражено в первой части сонаты — **allegro vivace**. Жизнь манит своими обольщениями, сердце отзывается мечтой о счастье, но контрапунктом проходит тревожная мелодия, предупреждающая о недолговечности мечты.

Таково и начало рассказа Куприна. Контрапунктом (своеобразный диалог — особенность сонатной формы) к описанию богатой дачи Шеиных в начале рассказа проходит изображение осеннего пейзажа, он нагнетает тревожное настроение, что-то значительное должно произойти. Сохранились свидетельства, что Куприн жаловался на затянутость, по-видимому, опять же, неожиданную для него самого, «светской» части рассказа, именинного обеда у княгини Веры. Мы видим здесь прямое влияние неоднократно прослушанной второй сонаты, с ее блестящими «светскими» первой и финальной частями.

Вторая часть, именно та, которую использует Куприн, — шедевр раннего Бетховена. Главная тема, переданная в мерных, сдержанных, но неумолимых, неотступных, как судьба, скорбных аккордах является стержнем всей части, вокруг которой обвивается звучная, насыщенная теплотой и сдержанной трагедией напевная мелодия, ассоциирующаяся то с ласковой речью, то с трагическим монологом.

Вспомним внутренний монолог княгини Веры в самом конце рассказа и последнее письмо к ней Желткова. Однако эта готовая прорваться трагедия не получает дальнейшего развития в сонате.

Третья часть, блестящее и виртуозное скерцо *allegretto*, является разительным контрастом ко второй. В финале Бетховен, показав в первой и второй части богатство и требовательность своего эмоционального мира, своих этических идей, как бы прячет всё это под покровом светского блеска, салонного изящества.

Не случайно Куприным выбрана драматическая вторая часть второй сонаты. В ней нет выхода. И в «Гранатовом браслете» любовь Желткова, действительно, проходит мимо главной героини, ничем не заканчиваясь, никуда не развиваясь и не преобразуясь. Она смутно почувствовала эту трагедию, но всё опять вернулось к светским обязанностям, к милому и приятному Васе Шеину.

Заключение

Значение музыки в литературе огромно. Если о ней не говорится напрямую, то она обязательно слышится в произведении косвенно (начиная с ритма произведений, скрытого описания музыки или как духовной составляющей, заканчивая основной сюжетной линией рассказа). Музыка позволяет более полно и выразительно рассмотреть героев и сам смысл произведения, раскрыть основную идею.

Тема музыки в литературных произведениях чувствуется и в активном использовании средств создания образов. Повторы, звукопись, образы-лейтмотивы — всё это пришло в литературу из музыки.

“... искусства ежеминутно переходят одно в другое, один род искусства находит свое продолжение и завершение в другом”. Ромен Роллан

Так образ музыки между строк «оживляет», добавляет «краску» и «объём» одномерным изображениям характеров персонажей и событиям, переживаемым ими на страницах литературных произведений.

Список использованной литературы

Сборник «Библиотека музыкальных произведений», 2011 г.

В. Г. Короленко «Слепой музыкант», 2001 г.

А.И. Куприн «Гранатовый браслет», 1910 г.

Список интернет-ресурсов

<http://mirznanii.com/a/355198/iskusstvo-v-sudbe-cheloveka-po-povesti-vg-korolenko-slepoy-muzykant>

<https://school-science.ru/5/20/35433>

<https://music-education.ru/muzyka-v-literaturnyh-proizvedeniyah/>

<https://kopilkaurokov.ru/literatura/prochee/muzykal-nyie-obrazy-i-obraz-muzyki-v-russkoi-litieraturie>

<https://infourok.ru/issledovatel'skiy-tvorcheskiy-proekt-obraz-muziki-v-proizvedeniyah-russkoy-literaturi-1075984.html>