

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Суксунская детская школа искусств

Методическая разработка
на тему «Интерпретация поэзии Роберта Бернса
в других видах искусства на уроках
музыкальной литературы»

Автор: преподаватель
Петровских Елена Александровна

пгт Суксун, Пермский край

2021

Цель урока: знакомство с поэзией Роберта Бернса и ее интерпретацией в других видах искусства.

Задачи урока:

- познакомиться с понятием «интерпретация»;
- получить знания о творчестве шотландского поэта Роберта Бернса;
- рассмотреть интерпретации поэзии Роберта Бернса в музыке и живописи.

Тема занятия – «Интерпретация поэзии Роберта Бернса в других видах искусства». Рассмотрим понятие «интерпретация». Происхождение этого слова латинское. Интерпретация, как трактует Большой энциклопедический словарь – это в широком смысле истолкование, объяснение, перевод на более понятный язык. В искусстве – творческое освоение художественных произведений, связанное с его избирательным прочтением. Интерпретация – это своего рода диалог между говорящим и слушающим, пишущим и читающим, в процессе которого осуществляется понимание смысла, заложенного в тексте.

Мы сегодня познакомимся с творчеством шотландского поэта Роберта Бернса, узнаем, какие его произведения послужили источником вдохновения для композиторов, художников в создании своих работ.

Родина поэта – Шотландия, это государство в составе Соединенного Королевства Великобритании. Но все-таки она представляет собой отдельную страну. В Шотландии замечательная природа: горы, покрытые вереском, глубокие синие озера, раскинувшиеся между старинных замков.

Роберт Бернс родился 25 января 1759 года в Шотландии, в селе Аллоуэй, недалеко от города Эйр в крестьянской семье. В этом небольшом домике под соломенной крышей в настоящее время находится музей поэта. У его отца не было своей земли, поэтому приходилось арендовать ее у помещика. Несмотря на бедность, в семье царила атмосфера любви и доброты. Мать Роберта знала много шотландских народных песен, сказок, которые она рассказывала детям. Отец тоже уделял большое внимание воспитанию детей, написал книгу «Наставления о вере и благочестии».

С детских лет Роберт с братом Гильбером работали на поле, помогая отцу. Днем они пахали и сеяли, а вечерами сидели, уткнув носы в книги. Роберт читал все, что было в доме. Особенно ему нравилась поэзия Роберта

Фергюссона, он был удивлен, что на простонародном шотландском диалекте можно писать такие замечательные стихи. Роберт прекрасно владел и литературным английским языком и простонародным шотландским наречием. Поэт позже писал: «Рифма и мелодия стиха стали голосом моего сердца. Я жаждал общения с людьми, обладал живостью характера, умением все замечать, обо всем составлять свои суждения».

Свои жизненные наблюдения Роберт Бернс отражал в стихах, которые часто сочинял, идя за плугом. Он писал о том, что видел, что пережил, что прочувствовал сам. Он воспевал жизнь простого народа, нелегкого крестьянского труда. Герои его стихов – пахарь и кузнец, пастух и угольщик. Простые люди по его словам, это «те, кто сердцем чист, душою прям, живет как надо, тех, кто любит свою землю и восхищается ее красотой».

Слава пришла к Роберту Бернсу, когда в 1786 году вышла первая книга его стихов тиражом шестьсот экземпляров. Она разошлась повсюду и нашла отклик и у образованных читателей, и у простых земляков поэта. Крестьяне и батраки, сапожники и гончары читали его стихи в тавернах и у родного очага. Сборник получил известность и в столице Шотландии, городе Эдинбурге, куда поэт и отправился. В изысканных салонах появился красивый, высокий, элегантный, но просто одетый человек. Его называли «поэтом-пахарем», «чудом из провинции». Шотландский писатель-романтик Вальтер Скотт отмечал: «Во всем его облике чувствовался большой ум и проницательность, и только глаза выдавали его поэтическую натуру и темперамент. Большие и темные, они горели, когда он говорил о чем-нибудь с чувством и увлечением. Никогда в жизни я больше не видел таких глаз...»

В Эдинбурге Бернс написал и издал еще один сборник стихов. Поэзия Бернса отличала ритмичность и музыкальность. Неслучайно, она привлекала внимание многих известных композиторов. Один из них – Георгий Васильевич Свиридов, российский и советский композитор двадцатого века, ученик Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Интересен тот факт, что Свиридов был хорошо знаком с Самуилом Маршаком, чьи великолепные переводы открыли отечественному читателю путь ко многим образцам английской поэзии. В 1955 году Георгий Свиридов написал вокальный цикл для баса (самого низкого мужского голоса) и фортепиано, состоящий из девяти песен на стихи Роберта Бернса. На уроке рассмотрим несколько песен из этого цикла.

Как и Роберт Бернс, Георгий Свиридов относился к простым деревенским парням и девушкам с большим интересом и серьезностью, находил в их буднях высшую поэзию. Это небогатые скромные люди, но у них есть чувство собственного достоинства, они ценят верность и любовь, дружбу и стойкость своих убеждений. Их радости и горести, переживания и поступки Свиридов «проживал», читая поэзию Бернса. В этих простых тружениках воплощены лучшие качества шотландцев. Композитор интерпретировал стихи Бернса в «портретные зарисовки», в которых показал обычную жизнь простых людей. Вокальный цикл включает девять песен, мы рассмотрим три произведения.

Одна из песен называется «Робин». Поэт под Робинем подразумевал самого себя. Робин – будущий поэт, труженик. Неугомонный характер Робина подчеркивает музыкальное сопровождение – быстрое, танцевального характера, в то же время похожее на беготню непослушного мальчишки. Аккомпанемент имитирует звучание волынки – главного национального инструмента Шотландии. Волынка – это мешок, сшитый из шкуры козы или вола, соединенный с трубкой, по которой нагнетается воздух губами играющего музыканта. Песня написана в простой куплетной форме. В каждом куплете композитор находит особый штрих, чтобы подчеркнуть неугомонность шустрого Робина.

Был он резвый паренек,

Резвый Робин, шустрый Робин,

Беспокойный паренек –

Резвый, шустрый Робин!

Когда речь идет о том, что Робин принесет славу своей семье, в музыке появляются величавые и гордые интонации.

Немало ждет его обид,

Но сердцем все он победит.

Парнишка будет знаменит,

Семью прославит Робин.

А теперь рассмотрим интерпретацию стихов поэта в изобразительном искусстве. Иллюстрировали стихи Бернса художники – графики, которые

представляли иллюстрации в виде гравюр. Гравюра – одна из наиболее лаконичных форм живописи. Художник наносит задуманный рисунок на дерево или линолеум, затем вырезает по рисунку специальными инструментами – штихелями углубления. Потом на изделие наносится специальная жидкость и делается черно-белый оттиск на бумаге. Один из известнейших графиков двадцатого столетия, классик книжной иллюстрации – Владимир Андреевич Фаворский. Он видел смысл своей работы как иллюстратора книг в том, чтобы создать «пространственное изображение литературного произведения». Фаворский написал иллюстрации к книге стихов Роберта Бернса в 1949 году. Он тонко чувствовал настроение поэта и создал графические иллюстрации в разных пространствах: то это крестьянин, идущий за плугом, то романтическое свидание влюбленных, то размышления поэта за письменным столом, то резвящиеся мальчики, один из которых – будущий поэт...

Шестая песня вокального цикла посвящена свиданию двух влюбленных, называется «Финдлей», это имя главного героя. Композитор «рисует» музыкальными средствами оркестра картину теплой летней ночи. Девушка мечтает о любви. Наступившая тишина нарушается стуком в дверь – пришел Финдлей. Начинается диалог гостя и девушки.

- Кто там стучится в поздний час?

«Конечно, я – Финдлей!»

- Ступай домой. Все спят у нас!

« Не все!» - сказал Финдлей.

Певец изображает нежный голос девушки и более низкий – юноши. Сначала их интонации настойчивы и упрямы, но к финалу песни становятся ласковыми, сливающимися в непрерывную линию. У рояля нежно и трепетно звучит тема любви.

- О том, что буду я с тобой...

«Со мной!» - сказал Финдлей.

- Молчи до крышки гробовой!

«Идет!» - сказал Финдлей.

Музыка этой песни пронизана искренним нежным чувством, согрета мягким юмором. На иллюстрации В. Фаворского мы также видим двух влюбленных.

Финал цикла – мужественная и энергичная песня, своеобразный гимн в честь простых людей труда, проникнутой верой в будущее – «Честная бедность». Музыка этой песни напоминает быстрый марш или танец. Кажется, что перед нами выступает поэт-певец, окруженный приплясывающей толпой его героев.

В первом куплете музыка сурова и аскетична, говорится о бедности, которой не стыдятся.

Кто честной бедности своей
Стыдится и все прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее.

Слова «тот самый жалкий из людей», «трусливый раб» произносятся дважды, будто поющий подчеркивает свое презрение. В других куплетах слова поэта направлены против знатных бездельников, чванливых вельмож, дураков и плутов. Когда же речь заходит о короле и его слугах, волнение в музыке растет.

В итоге провозглашается самое грозное обвинение против знатных господ:

Мы хлеб едим и воду пьем,
Мы укрываемся тряпьем,
И все такое прочее,
А между тем дурак и плут
Одеты в шелк и вина пьют
И все такое прочее.

Этот куплет композитор сделал предпоследним, сдвинул его ближе к финалу.

И очень мощно и размашисто и в партии фортепиано, и в голосе солиста звучит итог:

Настанет день, и час пробьет,

Когда уму и чести

На всей земле придет черед

Стоять на первом месте.

Посмотрим на иллюстрацию Владимира Фаворского к этому стихотворению.

И вновь в припевах звучит наигрыш народного инструмента – волынки. Это радостный танец, в котором слышится здоровое веселье и озорство. Образ «честного бедняка» здесь приподнят так, что явно ощущается его подлинное величие.

Георгий Свиридов - композитор классической музыки, а теперь познакомимся с тем, как интерпретировал, прочувствовал стихи Роберта Бернса другой музыкант. Александр Градский, российский певец, поэт, композитор, один из основателей отечественной рок-музыки, наставник проекта «Голос». В 1971 году он написал цикл песен «Размышления шута» на стихи разных поэтов, среди них – стихотворение Роберта Бернса «В полях под снегом и дождем». Это одно из последних стихотворений Бернса, он написал его в 1756 году, незадолго до кончины. Поэт долго болел, за ним ухаживали жена и молодая девушка, сестра друга. Добрая и отзывчивая девушка помогала семье поэта во всех хозяйственных делах, он называл ее «ангелом». Такая же теплота и забота звучит в его стихотворении, где он мечтает оградить ее от всех жизненных трудностей.

В полях, под снегом и дождем,

Мой милый друг,

Мой бедный друг,

Тебя укрыл бы я плащом

От зимних вьюг,

От зимних вьюг.

А если мука суждена

Тебе судьбой,
Тебе судьбой,
Готов я скорбь твою до дна
Делить с тобой,
Делить с тобой.

Интересна и история создания песни на эти стихи Александром Градским. Он наугад открыл томик Бернса, прочитал это стихотворение, и тут же сочинил мелодию, настолько близкими его душе оказались эти строки. Музыкант написал еще ряд произведений на стихи Бернса, но именно эта песня стала одной из самых известных его композиций. В духе баллады, распевная, лирическая, под гитарный аккомпанемент, она узнаваема и любима многими почитателями музыки.

Роберту Бернсу поставлено много памятников – от простых бюстов до сложных башен с барельефами. Люди всего мира любят его поэзию, потому что она понятна и близка любому человеку, потому что в его стихах - жизнь, со всеми ее радостями и горестями, победами и неудачами, встречами и расставаниями. Он считал, что счастье не в деньгах, не в богатстве, а в простых человеческих ценностях – доброте, сострадании, труде, любви и терпимости. И, конечно, в его стихах один из главных мотивов - любовь к Родине, любимой Шотландии. Он - один из самых любимых сынов этой страны. Недаром он пишет:

В горах мое сердце... Доныне я там.
По следу оленя лечу по скалам.
Гоню я оленя, пугаю козу.
В горах мое сердце, а сам я внизу.

Прощай, моя родина! Север, прощай,-
Отечество славы и доблести край.
По белому свету судьбою гоним,
Навеки останусь я сыном твоим!

Задание: выбрать из сборника стихов наиболее понравившееся стихотворение Роберта Бернса и нарисовать иллюстрацию в любой технике (рисунок, акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши). Изображение может быть прямо не связано с текстом, возможно – это ассоциация, отклик, возникший в вашей душе после прочтения стихов поэта. Выучить это стихотворение наизусть. На следующем занятии – создание импровизированной выставки из работ учащихся на стихи Роберта Бернса

Список использованной литературы.

1. Вступительная статья Р. Райт - Ковалевой. Роберт Бернс. Стихотворения. Поэмы. Шотландские баллады. – Москва, Художественная литература, 1976.

2. Райт - Ковалева Р. Я. Роберт Бернс. - Москва, Молодая гвардия, 1965.