

МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «ЛЕРМОНТОВ И ГРИБОЕДОВ. МЯТЕЖНЫЙ ДУХ И ПЛАМЕННЫЙ ПОРЫВ»

Киприянова Елена Сергеевна,
преподаватель ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств»

Тема музыкально-литературной гостиной: «Лермонтов и Грибоедов. Мятежный дух и пламенный порыв».

Александр Сергеевич Грибоедов (1795-1829) и Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) были современниками, значит, они были очевидцами и участниками одних и тех же исторических событий, которые и нашли отражение в их творчестве. Вспомним, какие важные события происходили в России XIX века.

1812 – 1814 – война с Наполеоном (Отечественная война 1812 г.);

1825 – восстание декабристов;

1861 – отмена крепостного права.

В их жизни тоже много общего. Оба, будучи дворянами, получили прекрасное образование и владели несколькими языками. Грибоедов – дипломат, статский советник, поэт, драматург, пианист и композитор. Лермонтов – поэт, прозаик, драматург, художник.

Грибоедов родился 4 января (15 н.с.) в Москве в семье офицера русской гвардии. С детства зная французский, английский, немецкий и итальянский языки, за время учебы в университете изучил греческий и латинский, позднее – персидский, арабский и турецкий. Кроме того, он был и музыкально одарен: играл на фортепиано, флейте, сам сочинял музыку.

Зимой, во время Отечественной войны 1812 года, когда французские войска появились на территории России, Грибоедов вступил в Московский гусарский полк графа Петра Ивановича Салтыкова.

Лермонтов, – младший современник Грибоедова, родившийся в 1814 г, будучи воспитанным гувернером-французом, с детства питал симпатию к Наполеону.

Однако в стихотворении «Наполеон» («Где бьет волна о брег высокой»), посвященном Наполеону он пишет:

Зачем он так за славою гонялся?

Для чести счастье презирал?

С невинными народами сражался?

И скипетром стальным короны разбивал?

Зачем шутил граждан спокойных кровью,

Презрел и дружбой и любовью

И пред творцом не трепетал?.,

Ему, погибельно войною принужденный,

Почти весь свет кричал: ура!

При визге бурного ядра

Уже он был готов – но... воин дерзновенный!..

Творец смешал неколебимый ум,

Ты побежден московскими стенами...

Бежал!.. и скрыл за дальними морями

Следы печальные твоих высоких дум.

Начиная со второй половины 1810-х годов, часть представителей русского дворянства считала самодержавие и крепостное право губительными для дальнейшего развития страны. В этой среде сформировалась система взглядов, реализация которых должна была изменить устои российской жизни.

В 1821 г. возникли две крупные революционные организации: Южное общество в Киеве и Северное общество в Петербурге. Более революционное и решительное Южное

общество возглавил П. И. Пестель, Северное, чьи установки были более умеренными – Никита Муравьев.

Усилиями этих тайных обществ¹⁴ (26 н.с.) декабря 1825 г. было организовано восстание, получившее название «декабрьское», а «декабристами» стали называть его участников.

С большинством декабристов Грибоедов был знаком. Зимой 1826 года его арестовали по подозрению в связях с декабристами, но вскоре отпустили на свободу за недостатком обвинительных показаний.

Грибоедов вошел в историю, прежде всего, как автор бессмертной комедии «Горе от ума». Его комедия, написанная в 1824 году, стала первым романтическим произведением в русской литературе и принесла славу автору. Она посвящена конфликту между «веком минувшим» и «веком нынешним», между старым и новым.

Замысел создания этой пьесы возник у Грибоедова в 1816 году. Как и главного героя, писателя возмущала тяга русских людей ко всему иностранному, и тогда он решил написать сатирическую комедию, в которой хотел высмеять все пороки общества. Таким образом, одним из прототипов Чацкого, главного героя, стал сам Грибоедов. Чацкий одинок, у него нет семьи или близких друзей, единственный путь для него – это путь декабриста, как и для многих интеллектуальных людей того времени.

Комедия была закончена в 1824 году в Тифлисе и носила тогда название «Горе уму». Произведение многократно подвергалось изменениям по требованию цензуры. По свидетельству современников, комедию Грибоедова читали, заучивали наизусть, переписывали во всех уголках России. Комедия ходила в рукописных вариантах, которых насчитывается несколько сотен. Публикация отрывков комедии в альманахе «Русская Талия» в 1825 году была встречена целой бурей.

Когда Грибоедов отправился на Кавказ, а затем в Персию, он передал рукопись своему другу Ф.В. Булгарину с надписью «Горе мое поручаю Булгарину...». Конечно, писатель надеялся, что его друг окажет содействие в публикации пьесы. В 1829 году Грибоедов погиб, а рукопись, оставшаяся у Булгарина, стала основным текстом комедии «Горе от ума».

Только в 1833 году пьеса была напечатана на русском языке целиком. До этого публиковались лишь ее фрагменты, а театральные постановки комедии были значительно искажены цензурой. Без цензурного вмешательства Москва увидела «Горе от ума» лишь в 1875 году.

История создания пьесы «Горе от ума» имеет много общего с судьбой главного героя комедии. Чацкий оказался бессилем перед лицом устаревших взглядов общества, в котором он вынужден был находиться. Ему не удалось убедить дворян в необходимости перемен и изменения своего мировоззрения. Также и Грибоедов не смог добиться никаких существенных перемен во взглядах дворян того времени.

Несмотря на все трудности при публикации, комедия имеет счастливую творческую судьбу. Благодаря своему легкому слогу и афористичности она разошлась на цитаты. Звучание «Горе от ума» современно и в наши дни. Проблемы, затронутые Грибоедовым, до сих пор актуальны, потому что столкновение старого и нового неизбежно во все времена.

Ряд выражений из комедии «Горе от ума» стали цитатами, хотя многие из нас и не помнят их происхождения, причем большая часть из этих выражений не просто является сатирой на современное Грибоедову общество, но и не утратило актуальности вплоть до нашего времени.

- Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь.
- Подписано, так с плеч долой.
- Смешенье языков французского с нижегородским
- Служить бы ад, прислуживаться тошно.
- Дома новы, а предрассудки стары.

– А судьи кто?

По глубине мысли, по сатирической остроте, по смелости обличения крепостнического мира, по типичности и убедительности образов, по жизненной правдивости это произведение не имело себе равных.

Самобытность Грибоедова в том, что он сочетал в себе талант литератора с талантом музыканта. Грибоедов – пианист часто выступал в кругу друзей и на музыкальных вечерах как солист-импровизатор и аккомпаниатор. В 20-е годы XIX столетия в его доме в Москве постоянно устраивались музыкальные собрания. По воспоминаниям современников, Грибоедов был замечательным пианистом, его игра отличалась подлинным артистизмом. Однако карьере пианиста помешало то, что во время одной из дуэлей соперник прострелил Грибоедову мизинец левой руки. Именно по изуродованному пальцу Грибоедов был опознан среди погибших при нападении религиозных фанатиков на русскую миссию в Тегеране в 1829-м г.

Уникальность Грибоедова-композитора была в том, что, будучи автором всего двух дошедших до нас произведений, он стал очень популярен. К сожалению, большинство его произведений не было им записано и поэтому для нас безвозвратно потеряно. Сохранились лишь два вальса. Написанные для фортепиано, они существуют в большом количестве переложений для различных инструментов: арфы, флейты, баяна и других. Вальс Грибоедова ми минор – первый русский вальс, дошедший до наших дней. Он популярен, он у многих на слуху и пользуется любовью в самых широких кругах любителей музыки.

По форме своей оба вальса незатейливы. Фортепианная фактура их тоже предельно проста, отсутствуют пассажи и яркие кульминации. Оба вальса обнаруживают несомненное музыкальное дарование автора, однако, – это любительская музыка. И, тем не менее, из большого количества русских фортепианных миниатюр первой половины XIX века именно вальсы Грибоедова приобрели необычайную популярность.

Звучат: Вальсы Грибоедова

Лермонтов – младший современник Грибоедова (1814-1841). В его творчестве переплелись гражданские, философские и личные мотивы. Его произведения вдохновляли композиторов, режиссеров театра и кино.

Несомненно, что комедия «Горе от ума», взбудоражив современников, оказала большое влияние на Лермонтова.

Первые обличительные выступления Лермонтова совпадают по времени с постановками «Горя от ума» на московской сцене. Поэт присоединяет свой юношеский голос к голосу Грибоедова. Он словно вторит монологам Чацкого.

Современники утверждали, что близко познакомившись с Лермонтовым, нельзя было его не полюбить, но он становился зол и придиричив, когда видел вокруг себя пошлость и самодовольное невежество.

Одно из красивейших стихотворений Лермонтова – «И скучно и грустно» повествует об одиночестве. Лирический герой стихотворения размышляет о тщете земного существования, сетует на кратковременность любви и бессмысленность страсти. Персонаж, разочарованный в жизни, герой-романтик с трагическим взглядом на жизнь был очень актуален для европейского искусства XIX века. Именно это и явилось причиной того, что многие композиторы обращались к этому стихотворению. Наибольшей популярностью пользуются до сих пор романсы Гурилева А.Л. и Даргомыжского А.С.

Звучит: Даргомыжский «И скучно и грустно»

В музыке Даргомыжского с особой щемящей тоской переданы чувства, изображенные в стихотворении Лермонтова. Русский критик В.Г. Белинский называл это произведение поэта «ошеломляющим душевным реквиемом».

Однако, романтический герой Лермонтова не всегда разочарован и полон сомнений. В целом ряде произведений он стремителен и деятелен.

У многих из нас знакомство с Лермонтовым начинается со стихотворения «Парус» из школьной программы. Стихотворение было сочинено Лермонтовым в 1832 г. В образе мятежного Паруса, ищущего бури, современники поэта видели образ героя, недовольного мнимым спокойствием и жаждущего преобразований. Новаторское стихотворение поэта волновало не только его современников, но и потомков. Более 50 композиторов написали музыку к этому стихотворению - романсы, вокальные ансамбли и хоровые произведения. Среди авторов вокальных сочинений на основе «Паруса» – Г.В. Свиридов и В.И. Ребиков.

Однако, наибольшую известность приобрел романс, сочиненный в 1848 г. современником Лермонтова – А.Е. Варламовым.

Звучит: Варламов «Белеет парус одинокий»

Варламову очень хорошо удалось передать взволнованность, присущую стихотворению Лермонтова. Это и обусловило бессмертие его романса.

В течение десяти лет – с 1829 по 1839 год, – Лермонтов работал над поэмой «Демон». Из-за цензурных запретов произведение долгое время не допускалось к печати и распространялось, как и «Горе от ума» в рукописных вариантах, причем в этих вариантах были представлены как его ранние, так и поздние версии. Всего, по данным исследователей, насчитывалось восемь авторских редакций «Демона». В 1842 году в журнале «Отечественные записки» были опубликованы отрывки из поэмы. Первое полное издание произведения состоялось в Германии в 1856 году, а в России – только в 1860-м.

Замысел поэмы о монахине, в которую влюблены одновременно Ангел и Демон, возник у пятнадцатилетнего Лермонтова во время учёбы в университетском благородном пансионе. В первых, самых ранних версиях произведения отсутствовало конкретное место действия – история происходила на фоне «условного романтического пейзажа». В процессе работы усложнялись и сюжет, и образы героев, появлялись различные вариации диалогов между персонажами. Примерно в 1837 году Лермонтов «переселил» действующих лиц поэмы в Грузию, насытил произведение деталями кавказского быта, добавил этнографические элементы.

В марте 1839 г. «Демон» был представлен в цензурное ведомство. Цензор Александр Никитенко, на рассмотрении которого оказалась рукопись, собственноручно удалил из текста многочисленные крамольные фрагменты; тем не менее, в итоге дал разрешительный вердикт. Однако позже был наложен запрет. Таким образом, поэма повторила судьбу другого запрещённого произведения – комедии Грибоедова «Горе от ума»: и то, и другое обрело известность в российском литературном сообществе задолго до выхода первого издания благодаря чтению в кружках и распространению переписанных копий. Поскольку при жизни автора поэма не была опубликована, текстологи так и не пришли к единому мнению относительно того, какую редакцию следует считать канонической; рукописи, передававшиеся друзьями и знакомыми поэта, нередко оказывались комбинированными, собранными из разных версий. Запрет поэмы способствовал росту её популярности, поэтому современники Лермонтова в основном давали «Демону» весьма высокие оценки.

Поэма была напечатана в России в ту пору, когда интерес к бунтарским страстям заметно снизился – на смену романтическим персонажам пришли реалистические герои. Публицист Варфоломей Зайцев, отзывался о Лермонтове как о кумире «провинциальных барышень».

Ключевыми словами, определяющими характер Демона, являются «печальный» и «изгнанье». Неприкаянность главного героя во многом связана с тем, что, изгнанный из рая, он не нашёл себе места ни в аду, ни во вселенской пустоте. Рассказывая Тамаре о своих полётах в эфире, Демон признаётся:

И скрылся я в ущельях гор;

И стал бродить, как метеор.

Герой бесплотен; его взор – «неотразимый, как кинжал». Нескончаемый полёт Демона соотносится с вечным одиночеством персонажа. Будучи неземным существом,

Демон влюбляется в смертную девушку. С того момента, как его взор падает на Тамару, окружающие её пейзажи становятся иными. Мир, прежде нагонявший на героя скуку, обретает смысл. С появлением Тамары романтические интонации поэмы начинают соседствовать с реалистическими зарисовками, воспроизводящими обстановку в доме Гурала – отца Тамары, и рассказывающими о настроении и переживаниях юной княжны. История любви Демона и земной красавицы – это история о непреодолимой губительной силе рока, в которой жертвой оказывается не только Тамара, но и погубивший её Демон.

Герои поэмы не имеют прототипов, однако исследователи указывают на некоторые эпизоды из биографии Лермонтова, позволяющие предположить, что в сознании его современников образ Демона соотносился с характером поэта. Свидетельством того, что поэт ощущал внутреннюю близость к своему герою, являются строки из стихотворения Михаила Юрьевича «Я не для ангелов и рая...» (1831), которое исследователи воспринимают как некий эскиз кэпилога «Демона»:

Как демон мой, я зла избранник,
 Как демон, с гордою душой,
 Я меж людей беспечный странник,
 Для мира и небес чужой.

Жанровое своеобразие «Демона» заключается в том, что произведение соединило в себе романтическую поэму, балладу и лирику. Сам образ падшего ангела, получившего за свой мятеж участь вечного скитальца, в литературе не нов: у героя Лермонтова были предшественники, например в творчестве Байрона.

В 60-х годах XIX в. отношение к «Демону» в среде литературных критиков было зачастую скептическим, но ближе к концу XIX века – на фоне растущего интереса к русской поэзии – поэма и её герой вновь обрели актуальность. Реабилитация произведения во многом состоялась благодаря художнику Михаилу Врубелю, создавшему образ Демона в тридцати иллюстрациях к юбилейному двухтомнику Лермонтова и написавшему ряд картин: «Демон сидящий» (1890), «Демон летящий» (1899) и «Демон поверженный» (1901–1902).

В 1875 году в Мариинском театре состоялась премьера оперы Антона Рубинштейна «Демон», либретто которой написал историк литературы Павел Висковатов.

Звучит: Ариозо Демона «На воздушном океане».

С именем братьев Рубинштейнов связано развитие музыкального искусства России XIX века. Они основали Петербургскую и Московскую консерватории, воспитали целое поколение талантливых музыкантов, композиторов и исполнителей.

А. Рубинштейн целых полвека занимался концертной деятельностью и за это время завоевал мировую славу гениального пианиста-виртуоза. Он стал основоположником русской фортепианной школы, и при этом сам писал музыку. Им создано 5 ораторий, 6 симфоний, 5 фортепианных концертов, 4 фортепианные сонаты, более 160 романсов и песен, среди которых такие известные, как «Ночь», «Персидские песни» и др., 15 опер, среди которых самая известная лирико-драматическая опера «Демон» на сюжет одноименной поэмы Лермонтова.

В 1859 году А. Рубинштейн основал Русское музыкальное общество. Главной его задачей явилось «развитие музыкального образования и вкуса к музыке в России и поощрение отечественных талантов». Реализация этой программы началась с создания музыкальных классов, на основе которых в 1862 году была открыта первая в России Петербургская консерватория. А. Рубинштейн потратил много сил на её организацию и стал первым директором консерватории. При этом он вел там класс композиции, и среди его учеников был П.И. Чайковский. Впоследствии свои жизненные и педагогические впечатления А. Рубинштейн описал в книге «Музыка и музыканты».

Николай Рубинштейн во всем следовал примеру своего старшего брата. Он был блестящим пианистом и дирижером. Но главным делом его жизни стало развитие музыкальной культуры Москвы. По примеру Антона он создает Московские классы

Русского музыкального общества, на их основе в 1866 году организует Московскую консерваторию и приглашает работать в ней лучших музыкантов. В течение 14 лет в Московской консерватории преподавал П.И. Чайковский.

Благодаря таланту и энергии Н. Рубинштейна российские любители музыки могли слушать произведения выдающихся композиторов – Бетховена, Берлиоза, Шумана. Листа, Шопена, Глинки, Чайковского. До конца жизни Николай Григорьевич Рубинштейн оставался директором и профессором Московской консерватории. И также до конца жизни выступал как солист и дирижер симфонических и камерных концертов Московского отделения Русского музыкального общества.

Завершить нашу сегодняшнюю встречу мне бы хотелось несколькими цитатами из разных произведений Лермонтов; уверена, они вызовут у вас неподдельный интерес к творчеству поэта.