Методическая разработка «Музыкально-литературная гостиная» (сценарий)

Голубничая Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД ДДТ "Юность" Выборгского района Санкт-Петербурга

(Вступление: А. Вивальди «Весна»)

Ведущий: Здравствуйте!

Добрый день уважаемые дети, родители, педагоги, гости!

Мы рады приветствовать Вас в стенах концертного зала Дома детского творчества.

Сегодня у нас необычный концерт, потому что сегодня мы поговорим о поэзии в музыке, и о музыке в поэзии.

Мелодия стихотворения в сердце поэта всегда созвучна его настроению и переживаниям. Выдающийся музыкант и дирижер Леопольд Стокольский писал об этом так: «Музыкант должен быть поэтом, а поэт музыкантом». Музыку с поэзией роднит, прежде всего, то, что все искусства черпают свое вдохновение и жизненные силы из одних и тех же источников.

Что это за источники? Наверное, это подсознательная тяга человека к прекрасному.

Анна Ахматова о музыке сказала следующее:

«В ней что-то чудотворное горит,
 И на глазах ее края гранятся
 Она одна со мною говорит,
 Когда другие подойти боятся».
 Вероятно, поэзия, музыка и душа поэта связаны воедино, и такое единение вдохновляет на создание поэтических образов.

И сегодня всю поэзию музыки в исполнении учащихся-инструменталистов Дома детского творчества мы с Вами услышим.

Откроем мы наш концерт темой, которая широко представлена как в музыке, так и в литературе – это **тема природы**.

 Восемнадцатилетний Александр Блок привел в одном из стихотворений свое понимание многообразной звуковой картины мира:
 «В ночи, когда уснет тревога,
 И город скроется во мгле –
 О, сколько музыки у бога!
 Какие звуки на земле!

Природа удивительно разнообразна красками и формами. А сколько красоты в лесу, на лугу, среди поля, у реки, у озера! А сколько в природе звуков, целые многоголосия хоров насекомых, птиц, и других животных!

В природе есть душа, в ней есть язык, и каждому дано его понять.
Картины природы, сменяя друг друга, послужили основой для создания музыкальных произведений о временах года.

Природа		
№	**Стихотворение**	**Музыкальное произведение**
1	*Иван Никитин* Дождь каплет. Темными клоками, Редея, облака летят. Вороны на плетне сидят Так мокры, жалки. Под ногами Листы поблеклые шумят. Сад тих. Деревья почернели; Стыдясь невольной наготы, В тумане прячутся кусты; Грачей пустые колыбели Качает ветер, и мертва К земле припавшая трава.	Василий Волков «Осень»
2	*Сергей Есенин* Поет зима — аукает, Мохнатый лес баюкает Стозвоном сосняка. Кругом с тоской глубокою Плывут в страну далекую Седые облака… И дремлют пташки нежные Под эти вихри снежные У мерзлого окна. И снится им прекрасная, В улыбках солнца ясная Красавица весна.	Михаил Крутицкий «Зима»
3	*Корнелиус Овербек, рус. текст Т. Сикорской* Приди, весна, и снова Пусть рощи оживут, Под шум ручья лесного Фиалки пусть цветут! Пускай нас с солнцем вместе Разбудит птичий гам. Мы станем бегать с песней По рощам и лугам… Пусть солнце травы сушит, Сверкает тихий пруд, Пускай кричат кукушки И соловьи поют.	Вольфганг Амадей Моцарт «Тоска по весне»
4	[*Нина Шендрик*](http://www.stihi.ru/avtor/ninanta) Лиловая фиалка – Лесов прохладных фея, В ее благоуханье – Вся нежность чувств апреля. В ней теплота и робость, Бессмертия дыханье, Цвет неба голубого и зорьки полыханье. Так хрупок стебель бледный, Цветок несмел, неярок, Но в дымке акварельной Прелестней нет фиалок.	Александр Парфенов «Лесная фиалка»

Ведущий: Среди музыкальных произведений о природе особняком стоит «**большая зоологическая фантазия**».

У Камиля Сен-Санса она воплотилась в цикле «Карнавал животных», а отдельных произведений бесчисленное множество: Франсуа Куперен «Кукушка», Самуил Майкапар «Мотылек», Роберт Шуман «Бабочки», Борис Берлин «Марширующие поросята», Сергей Прокофьев симфоническая сказка «Петя и волк», Николай Римский- Корсаков «Полет шмеля».

 А сколько сказочных персонажей представлено в музыке: Эдвард Григ «В пещере горного короля» и «Танец Эльфов», Модест Мусоргский «Избушка на курьих ножках», Петр Чайковский «Марш деревянных солдатиков», Анатолий Лядов «Кикимора» и много, много других.

Животные и герои		
№	**Стихотворение**	**Музыкальное произведение**
5	[*Ирина Квашнина*](http://www.stihi.ru/avtor/zakmaster) Танец вальсом нас закружит, Хоть зима, поземка вьюжит. Хоть наш танец неуклюжий . Все равно танцуем . Хоть нет грации в движенье . Все равно он достиженье. Наших душ соединенье . Счастливы мы будем !	Юрий Виноградов «Танец медвежат»
6	В хрустальном лесу среди сказочных сов Варил гном варенье из красочных снов, Шил чудные платья из паутин Однажды для месяца сплел палантин… Гном ткал облака, зашивал тишину, Когда она ночью рвалась на ветру. Он радугу в речке молочной купал. И звездную пыль с дорог вытирал. Живет и сейчас в хрустальном лесу Маленький гном, очки на носу. Стареньким стал, и его сыновья Трудятся так же обычай храня.	Алек Роули «В стране гномов»
7	*Апполон Майков* Поезд мчится , поезд мчит Тук-тук-тук-тук-тук Сердце радостно стучит Тук-тук-тук-тук-тук Поезд, поезд торопись Ветер, обогнав промчись.	Эли Сигмейстер «Маленький поезд»
8	*Николай Заболотский* Сквозь летние сумерки парка По краю искусственных вод Красавица, дева, дикарка – Высокая лебедь плывет… Головка ее шелковиста, И мантия снега белей, И дивные два аметиста Мерцают в глазницах у ней. И светлое льется сиянье Над белым изгибом спины. И вся она как изваяние Приподнятой к небу волны.	Камиль Сен-Санс «Лебедь»

Ведущий: Одним из самых ярких проявлений элементов фольклора, реализовавшихся не только в балете, симфонии, песне, живописи, но и в стилевых исканиях литературы, был **танец**. Через ритуальные танцы, боевые песни-пляски, игры в охоту и бои шло человечество к своей будущей музыкальной культуре.

Танцы появились очень давно, и каждая эпоха дарили новые названия: от жиги и куранты до танго и регтайма. Поэзия обращается к танцу, используя его звуко-смысловые, ритмико-смысловые элементы, его скрытую в подтексте форму. И примеры тому: Андрей Белый «Камаринская», Максимилиан Волошин «Осенние пляски», Александр Блок «Пляска смерти».

Марина Цветаева писала так: «Пляшущим шагом прошла по земле – Неба дочь!» – этот образ, соединяющий небесную и земную ипостась ее лирической героини, пройдет по многим ее произведениям, означая высокую степень духовности.

Танцы		
№	**Стихотворение**	**Музыкальное произведение**
9	*Федерико Гарсия Лорка* В Андалузии - в полной гармонии, С темпераментом, веселой задорностью, «Канте фламенко» - танец Испании, Зародился в союзе с природою. Арабские, византийские корни Браво скрестили с реальностью - Импровизацию музыкальной истории С капризною индивидуальностью.…	В. Гиллок «Фламенко»
10	*Ольга Берггольц* Эй, солдат, смелее в путь-дорожку! Путь-дорожка огибает мир. Все мы дети Оловянной Ложки, и ведет нас Юный Командир…. Командир моложе всех в квартире, но храбрей не сыщешь молодца! При таком хорошем командире рады мы сражаться до конца…. Всех врагов мы сломим понемножку, все углы мы к вечеру займем, и тогда об Оловянной Ложке и о Командире мы споем.	Роберт Шуман «Марш»
11	*Александр Пушкин* Вдруг из-за двери в зале длинной Фагот и флейта раздались. ……………………………. И в залу высыпали все. И бал блестит во всей красе. ………………………………. Однообразный и безумный, Как вихорь жизни молодой, Кружится вальса вихорь шумный, Чета мелькает за четой…	Петр Чайковский «Вальс» из оперы «Евгений Онегин»
12	*Андрей Бондаренко* Всего лишь – танго. Тишина. Рассвет. И больше – ничего. Лишь – танго. И неяркий лунный свет. Там, где фонтаном звонких струй Свирель Играла нам о прошлых днях Любви. Мое пожатие руки Прими.… Всего лишь – танго. Просто так. Обычная игра. Она закончена давно — Вчера…	Херардо Родригес «Аргентинское танго»

Ведущий: Поэзия и музыка словно родились под знаком Близнецов. И хотя совершенно очевидно, что «рождение» этих искусств было вовсе не одновременным, оба означены постоянным тяготением друг к другу.

Еще со времен древнегреческого искусства господствовала одноголосная мелодика. Она обеспечивала теснейшую связь со стихом, отчетливость произнесения текста. Стихотворный текст рождался прежде музыки. Стихи диктовали музыкальное воплощение, и метр стиха определял ритм музыки. Задача музыки состояла лишь в том, чтобы озвучить текст.

Вокальные сочинения, рождавшиеся на протяжении столетий, доставшиеся нам в наследство, сегодня пополняются новыми образцами.

Жанровая классификация песни может производится по разным признакам музыкального и словесного содержания: революционные, патриотические, лирические, сатирические, маршевые, танцевальные, городские, бытовые, военно-строевые, песни разных народов мира, и песни, посвященные определенным событиям и датам в истории.

Песни		
№	**Стихотворение**	**Музыкальное произведение**
13	*Михаил Исаковского* На позиции девушка провожала бойца, Темной ночью простилася на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренек, На окошке на девичьем все горел огонек. И просторно, и радостно на душе у бойца От такого хорошего от ее письмеца. И врага ненавистного крепче бьет паренек За любимую родину, за родной огонек.	Вадим Никитенко «Огонек»
14	*Русская народная песня* Светит месяц, светит ясный, Светит белая заря. Осветила путь дорожку Мне до милого двора. Мне не спится, не лежится, И сон меня не берет. Я сходил бы к милой в гости, Да не знаю, где живет.	Вариации на тему р.н.п. «Светит месяц» исполняет Уверова Кира
15	*Алексей Плещеев* Над росистыми лугами Ветерок ночной гуляет. Разговор ведет с цветами. Травку тихо колыхает. Над заснувшею долиной Звезды яркие зажглися; Звуки песни соловьиной Из-за леса полилися…	Раймонд Паулс «Сонная песенка»
16	*Сергей Есенин* Тихо струится река серебристая В царстве вечернем зеленой весны. Солнце садится за горы лесистые. Рог золотой выплывает луны. Запад подернулся лентою розовой, Пахарь вернулся в избушку с полей, И за дорогою в чаще березовой Песню любви затянул соловей. Слушает ласково песни глубокие С запада розовой лентой заря. С нежностью смотрит на звезды далекие И улыбается небу земля.	Песня из репертуара Фрэнка Синатра «Странники в ночи»

Ведущий: Музыка издавна тяготела к союзу с другими искусствами: с поэзией – в песне и романсе, с драмой – в опере, с танцем – в балете. Музыка в кино явилась еще одним видом синтетического искусства.

Музыка в кино играет наиважнейшую роль! Она создает эмоционально-смысловое пространство во времени восприятия, организовывая условия для сопереживания, участия нас как зрителя, в процессе просмотра картины. Музыка оставляет гигантский шлейф эмоционального восприятия, когда мы заканчиваем просмотр того или иного фильма.

Самый простой способ введения музыки в фильм, появление на экране музыканта или певца. Поэтому песня в кино сразу же заняла важное место. Она оказалась замечательным средством характеристики героев фильма, времени, всей атмосферы действия. Песня в кинофильме перед авторами ставит нелегкие задачи. Нужно «услышать» своих героев, найти круг интонаций, соответствующий их облику и характеру.

Музыка кино		
№	**Стихотворение**	**Музыкальное произведение**
17	Снося все, что есть на пути Ты входишь в расплавленный Ад. Дредноут один знает вечный приказ: Только вперед! И ни шагу назад! Мы верим, что наша судьба- Империи верно служить! Кто в это военное пекло попал, За Родину должен отдать свою жизнь!	Джон Уильямс «Имперский марш» из кинофильма «Звездные войны»
18	Ночь пронеслась, средь облаков теряя звезды. Исчезла мгла, нырнув в невидимый туман. Мир продолжает строить новые погосты, Вгоняя жертв своих в охотничий капкан. Здесь кто-то молится, а кто-то флагом машет, Стремится свергнуть лицедея и лжеца. Конвой с оружием в руках шагает маршем… И нет начала пытке. Нет ей и конца.	Джон Уильямс музыка «Тайной комнаты»к кинофильму «Гарри Потер»
19	*Татьяна Снежина* Я буду ждать тебя, пока ты не придешь, Пока дороги всей земли не смоет дождь, Пока все стрелки не застынут на часах, Пока душа не уплывет на облаках. Я буду ждать тебя, пока мне снятся сны, Пока надеждою жива я до весны, Пока еще земля и небо далеки, Пока еще в полете крылья так легки...	Мишель Легран «Буду ждать тебя» музыка к кинофильму «Шербурские зонтики»

Ведущий: **Виссарион Белинский** сказал, что музыка – душа поэзии. Музыка проясняет и открывает ее. Делает поэтическое слово более глубоким по смыслу и более легким по восприятию. **Владимир Короленко** говорил, что стих — это та же музыка, только соединенная со словом, и для него нужен тоже природный слух, чутье гармонии и ритма.

Ведуший:Умейте слушать тишину!
В ней каждый звук и чист, и ясен,
И так таинственно прекрасен,
Что покоряешься ему.
И ловишь, затаив дыханье,
Беседу листьев, вздох пруда,
Где спит ленивая вода,
В высоком небе состязанье
Певцов пернатых, шепот трав
И мирный скрип седых дубрав.
Ведь каждый маленький ручей
Звучит симфонией своей
И славит неба синеву.
Умейте слушать тишину!
В ней радость первого признанья,
Души неслышный разговор,
Осенних листьев тихий хор
И с бабьим летом расставанье.
Звучит в **морозы** тишина
Неясным звоном струн хрустальных
И отражением зеркальным
В снежинке светится Луна.
А **летом** тишина степей
Верна симфонии своей,
И партию фортепиано
Играют звезды дольче, пьяно,
Настроив нежности струну.
Умейте слушать тишину.

Ведуший:А сейчас самая приятная и долгожданная минута - церемония награждения участников концерта.

(Фоновая музыка на награждение)

На сцену приглашается:……..

Спасибо за внимание. До свиданья, до новых встреч.

Список литературы:

1. Берггольц О. Великие поэты.Т.92 Издательство: [Амфора](http://www.livelib.ru/publisher/98), [Комсомольская правда](http://www.livelib.ru/publisher/241). 2013. С.87
2. Есенин С. Стихотворения, поэмы. Издательский дом: Художественная литература 1973г. С. 79
3. Заболотский Н. Великие поэты.Т.36 Издательство: [Амфора](http://www.livelib.ru/publisher/98), [Комсомольская правда](http://www.livelib.ru/publisher/241). 2012. С.124Майков А. Н. Сочинения в двух томах. — Т. 1. — М.: Правда, 1984. С. 40.
4. Никитин И.. Великие поэты.Т.75 Издательство: [Амфора](http://www.livelib.ru/publisher/98), [Комсомольская правда](http://www.livelib.ru/publisher/241). 2013. С.92
5. Плещеев А. Стихотворения. Проза. Издательство: Правда.1988.С. 216
6. Пушкин А.С. «Евгений Онегин» Роман в стихах. М: Детская литература, 2010.-С.147.
7. <http://harry-potter2.com/stix-garri-potteru-pytka/>
8. <http://forum.himki.net/index.php?showtopic=19553>
9. [http://neposed.net/kids-literature/detskie-stihi/stihi-predmetnii-mir/stikhi-pro-transport/stikhi-pr...](http://neposed.net/kids-literature/detskie-stihi/stihi-predmetnii-mir/stikhi-pro-transport/stikhi-pro-poezd.html)