

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Открытая лекция (1 сентября 2015 г. Малый зал Московской консерватории)

Дорогие первокурсники, Вы недавно сдали экзамены по русскому языку и литературе и помните, как трудно было правильно и точно сформулировать свои мысли. Вы мучились, а экзаменаторы в очередной раз пополнили свою коллекцию абитуриентских ляпсусов. Говорить правильно, выразительно нам помогает чтение русской классической литературы, т. к. она является эталоном хорошего русского языка. Не случайно иностранные студенты, обучающиеся на нашей кафедре, читают произведения Пушкина, Чехова, Бунина...

2015 год объявлен в России годом литературы. Цель этой акции – **забота о сохранении русского языка, повышение интереса молодого поколения к книге, к чтению. Чтение обогащает личность. Все ценности человек черпает из книг.**

«Племена, люди, государства исчезали, а книга оставалась», - писал А.И. Герцен.

Некоторые абитуриенты на экзамене по литературе признались, что во время подготовки к экзамену узнали много нового и интересного. А некоторые обещали прочитать стихи Блока и Есенина, которые не могли вспомнить на экзамене. Надеюсь, что в течение вашей учёбы и дальнейшей жизни вы ещё не раз обратитесь к русской классической литературе. Ведь она так **тесно связана с музыкой.**

Вы живёте и учитесь в Москве, где жили многие великие русские писатели. Их дома и квартиры стали музеями. Хочу обратить ваше внимание на некоторые из них, расположенные недалеко от консерватории. Между общежитием и консерваторией на Садовой – Кудринской жил А. П. **Чехов**. Посетите этот музей и вы узнаете, как тесно переплетены жизнь писателя и его творчество с музыкой. В годы жизни в доме на Кудринской особенно **полно проявилась глубокая внутренняя связь Чехова с миром музыки.**

«Живу в Кудрине, в доме Корнеева, похожем на комод. Цвет дома либеральный, т.е. красный», - писал Чехов в одном из писем.

Чехов прожил там 4 года с 1886. Комнаты дома сохранились такими, какими они были при жизни Чехова.

В кабинете писателя на письменном столе вы увидите фотографию П.И. Чайковского с его автографом. История появления этой фотографии такова: Чайковский прочитал в журнале рассказ Чехова «Письмо», который так поразил композитора, что он написал ему письмо на адрес редакции журнала. Композитор раньше многих литераторов увидел талант молодого писателя. Он написал С. Танееву:

«По-моему, Чехов будет столпом нашей словесности».

Музыканты оценили гармонию чеховской прозы, её ритмику, а также сонатную стройность. В его рассказах есть экспозиция, разработка, реприза. Когда Чехов был в Петербурге, он познакомился с Модестом Чайковским, который пригласил его к себе на завтрак, где присутствовал и Пётр Ильич Чайковский. Чехов был поражён тем, что этот великий человек читает и ценит его произведения. Тогда он решил посвятить Чайковскому свой сборник рассказов. И написал ему письмо с просьбой дать согласие на посвящение. Чайковский же сам пришёл к Чехову в его дом на Кудринской.

И дал своё согласие. Позднее, когда выйдет сборник с посвящением, он напишет брату *«Ужасно горжусь и радуюсь»*. Так вот, через несколько часов после визита к Чехову Чайковский прислал ему свою фотографию с надписью: *«А. П. Чехову от пламенного почитателя»*. Чехов по просьбе композитора послал ему свою фотографию.

Мы знаем, что музыка занимала большое место в жизни Чехова с детства, когда семья ещё жила в Таганроге. Отец играл на скрипке, брат Николай играл на скрипке и на фортепиано. Дети пели в церковном хоре. В их московском доме на Кудринской часто бывали студенты консерватории. Среди друзей Чехова было немало музыкантов. Он любил работать в своём кабинете под звуки фортепиано, на котором играл брат. Во многих произведениях Чехова присутствует музыка. Чехов был поклонником Чайковского. Об этом говорят и отклики в произведениях писателя. В пьесе «Леший», например, за сценой звучит ария Ленского. Сценой письма Татьяны навеян рассказ «После театра». Во многих произведениях Чехова присутствует музыка.

Но есть и ещё важный аспект в этой теме «Чехов и музыка» - это музыкальность как особенность писательского почерка Чехова. Станиславский отмечал, что, читая Чехова, он вспоминает музыку Чайковского. Французский писатель Андре Моруа писал в своём эссе: *«Любая пьеса Чехова подобна музыкальному произведению»*. Шостакович говорил, что «Чёрный монах» Чехова написан в сонатной форме. У него даже был замысел оперы по этой повести. Писатель тонко ощущал музыкальность в искусстве слова. Он отмечал, что Пушкин *«часто вырывался из тесных сфер стихотворства в бесконечную область музыки»*. Творчество Чехова проникнуто музыкальной стихией.

Лев Толстой хвалил 4 произведения Чехова: «Детвора», «Тоска», «Душечка» и «Степь». «Степь» (1888) – это одна из поэтических вершин мировой литературы, чеховский шедевр. Задумал писатель эту повесть в 1886. В основу положены личные впечатления от путешествия по Приазовью. Известный учёный-филолог Дмитрий Лихачёв (2-я половина 20 в.) считал, что по своим художественным особенностям это самое современное (в европейском смысле) повествовательное произведение. «Степь» предвосхищает эстетически европейский 20 век. Эта повесть написана в Кудрине.

По структуре повесть симфонична. А описание степных пейзажей и грозы соотносительны по настроению с частями **Симфонии №6** (Пасторальной) Бетховена – «Сценой у ручья» (2-я часть) и «Грозой» (4 ч.). Сам композитор подчёркивал, что его сочинение - это не описание сельских пейзажей, а чувства, ими вызванные. И Бетховен, и Чехов хотели выразить в своих произведениях мысль о гармонии человека и природы.

Откройте Чехова и включите запись Шестой симфонии Бетховена и насладитесь **гармонией слова и музыки** великих классиков!

«Около полудня бричка свернула с дороги вправо, проехала немного шагом и остановилась. Егорушка услышал тихое, очень ласковое журчанье и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из холма, склеенного природой из громадных, уродливых камней, сквозь трубочку из травы болиголова, вставленную каким-то неведомым благодетелем, тонкой струйкой бежала вода. Она падала на землю и, прозрачная, весёлая, сверкая на солнце и тихо ворча, точно вообразив себя сильным и бурным потоком, быстро бежала куда-то влево...»

А вот описание начинающейся грозы.

«Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-серое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью и нахмурилось. Вдруг в воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, чёрным, вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце... За холмами глухо прогремел гром, подуло свежестью.

...Дождь почему-то долго не начинался. Егорушка, в надежде, что туча, быть может, уходит, выглянул из-под рогожи. Было страшно темно. Егорушка не увидел ни Пантелея, ни себя... А молнии в потёмках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно... Но вот, наконец, ветер в последний раз рванул рогожу и убежал куда-то.... В это время что-то посыпалось и застучало по дороге. Это был дождь...

Вдруг над самой головой его с страшным, оглушительным треском разломалось небо; Егорушка нагнулся и притаил дыхание, ожидая, когда на его затылок и спину посыпятся обломки. Глаза его нечаянно открылись, и он увидел, как на его пальцах, мокрых рукавах и на земле вспыхнул и раз пять мигнул ослепительный свет. Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало похожие на треск сухого дерева звуки.

«Трах! Тах, тах, тах! Тах! – явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних возов или далеко сзади сваливался со злобным, отрывистым – «тра!»

Проза Чехова привлекала многих композиторов своей музыкальностью. С. Рахманинов также был поклонником Чехова. Он внимательно следил за его творчеством. Чтобы лучше понять писателя, он читал изданные после смерти Чехова письма (1912-1916). Их было 6 томов. *«Я прочёл 4, - писал он, - и думаю: «Как ужасно, что осталось только два. Какой человек!»*

Рахманинову были близки светлый лиризм, мягкий юмор, любовь к родной природе Чехова. Но особенно его пленяла чеховская музыкальность.

Рахманинов написал романс на слова монолога Сони из пьесы «Дядя Ваня». А рассказ Чехова «На пути» и стихотворение Лермонтова «Утёс» вдохновили композитора на создание симфонической фантазии «Утёс». Рассказ был написан тоже в доме на Кудринской в 1886 г.

Это был т.н. «святочный рассказ», который был напечатан в «Новом времени» 25 декабря, а затем вошёл в сборник с посвящением Чайковскому. В рассказе писатель описывает случайную встречу снежной рождественской ночью на почтовой станции немолодого, много пережившего человека с молодой девушкой. В ожидании лошадей они разговорились. Постепенно между ними возникает духовный контакт. Девушка чувствует симпатию к этому интересному человеку. Но зародившиеся чувства остаются незавершёнными. Они разъезжаются и расстаются навсегда. Эпиграфом к фантазии Рахманинова была строка из стихотворения Лермонтова «Утёс». Композитор подарил Чехову партитуру с надписью:

«Дорогому и глубокоуважаемому А. П. Чехову, автору рассказа «На пути», содержание которого служило программой этому музыкальному сочинению. 9 ноября 1898 года».

Две оперы («Ванька» и «Свадьба») написал А. Холминов, Шостакович и Флейшман создали оперу «Скрипка Ротшильда». Прекрасные балеты создали Р. Щедрин «Чайка» и «Дама с собачкой» и В. Гаврилин на сюжет рассказа «Анна на шее»,

И ещё один интереснейший музей. Находится на Большой Садовой улице в доме №10, в квартире 50 («нехорошей квартире»). Музей новый. Открыт в 2007 году. Но он уже является победителем конкурса *Меняющийся музей в меняющемся мире*. Музей осуществляет очень разнообразную деятельность:

интересные экскурсии, лекции, концерты, на которых звучит классическая и популярная музыка 1900 – 1930-х годов, нашедшая своё отражение на страницах булгаковских произведений.

Это был первый московский адрес Булгакова. Он поселился здесь в 1921 году в комнате, где раньше жила его сестра с мужем. Булгаков писал в одном из писем:

*На Большой Садовой
Стоит дом здоровый,
Живёт в доме наш брат
Организованный пролетариат,
И я затерялся между пролетариатом,
Как какой-нибудь, извините за выражение, атом...*

Дом построен в 1901-1903 годах. Хозяин дома – владелец фабрики «Дукат». Дом был доходным. До революции там жили художники, артисты, врачи. Например, известный художник Пётр Кончаловский; в этом доме в его мастерской познакомились С. Есенин и Айседора Дункан. После революции здесь был рабочий дом-коммуна. Там образовались огромные коммуналки из 9-10 комнат. В одной из таких комнат жили Булгаков и его первая жена Татьяна Лаппа, столбовая дворянка, между прочим.

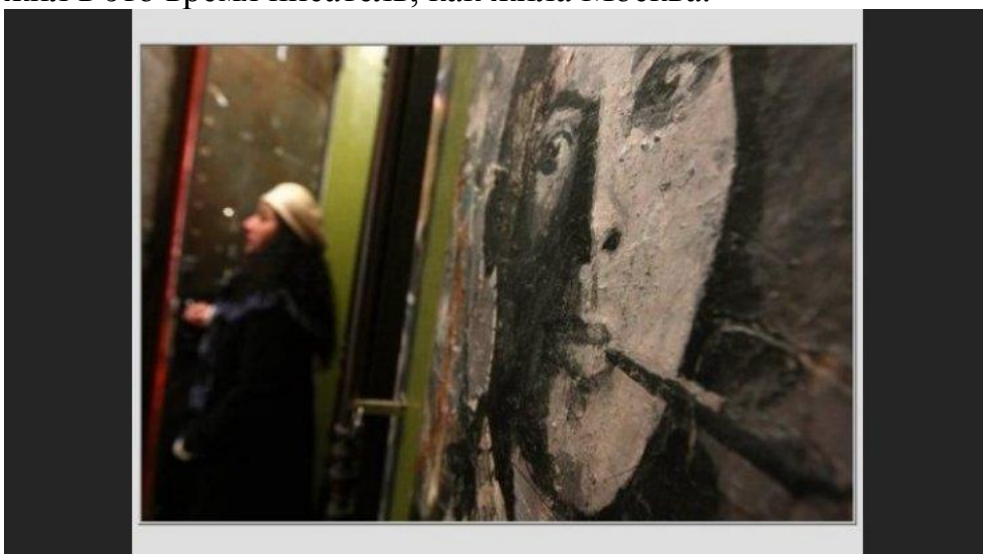

Эту коммуналку Булгаков изобразит во многих своих произведениях, в частности, в романе «Мастер и Маргарита». Здесь поселился Воланд со своей свитой.

Соседей у Булгакова было много. Одной из соседок была Анна Горячева. Она также была описана в нескольких произведениях Булгакова (иногда как Аннушка, иногда как бабка Павловна) и стала символом ужасного коммунального быта и скандалов, которые случаются там, где появляется она. Оттого её прозвали чума Аннушка и дура с Садовой. Помните, что чума Аннушка пролили масло на Бронной и в результате Берлиоз, поскользнувшись, попал под трамвай.

Сейчас этот дом – любимейшее место поклонников творчества Булгакова. Посмотреть «нехорошую квартиру» стоит. Интересно полюбоваться собранными там предметами булгаковской эпохи, узнать, как жил в это время писатель, как жила Москва.

Вот несколько отрывков из писем М. Булгакова этого периода.

«Самый ужасный вопрос в Москве – квартирный. Живу в комнате, оставленной мне по отъезде Андреем Земским. Большая Садовая, 10, кв. 50. Комната скверная, соседство тоже».

17 ноября 1921 г.: Идёт борьба за существование и приспособление к новым условиям. В Москве считают только на сотни тысяч и миллионы. Черный хлеб – 4600 р., белый – 14 000. Билеты в Большой театр продают по 100 тысяч р.

25 января 1922: Вошёл в бродячий коллектив актёров, буду играть на окраинах. Плата 125 р. за спектакль. Убийственно мало. Питаемся с женой впроголодь.

Сентябрь: Уже холодно. Осень. У меня безденежный период. Пришлось занять миллиард у Алексея Толстого.

Но именно «нехорошая квартира» стала писательской лабораторией, где рождался его первый роман «Белая гвардия».

«Дом спал. Я глянул в окно. Ни одно не светило, я понял, что это не дом, а корабль, который летит под чёрным небом. Меня развеселила мысль о движении. Так я начал писать роман».

О взаимоотношениях Булгакова с музыкой можно сказать то же, что мы говорили о Чехове. Можно говорить о музыке в его произведениях и о музыкальности писательского почерка Булгакова.

Одним из популярнейших произведений Булгакова в мире является роман «Мастер и Маргарита». Читатели и критики сразу увидели связь образов Мефистофеля (героя трагедии Гёте и оперы Гуно) и Воланда Булгакова. «Фауст» - любимая опера писателя. В Киеве, где Булгаков

родился и вырос, он, по воспоминаниям родственников, слушал оперу 50 раз. В воображении писателя особое место занимала фигура Мефистофеля: он, а не Маргарита, был главным героем оперы для Булгакова. Не случайно Воланд в романе одет, как Шаляпин, исполнявший Мефистофеля, - чёрный плащ на ярко-оранжевой подкладке. В оркестре на балу у сатаны играют лучшие музыканты мира.

Роман вдохновил композитора А.Петрова на создание симфонии-фантазии, а затем балета «Мастер и Маргарита», поразив его своей многозвучностью и музыкальностью.

Несколько раз на его страницах разражается громогласная, вселенская, бетховенская гроза. Она грохочет над Ершалаимом в час мучительной смерти на кресте Иешуа. Шли «майские грозы», когда Мастер встретил Маргариту. И, наконец, гроза сопровождает Воланда, покидающего Москву вместе с

Мастером и Маргаритой. Музыка грозы – одна из главных лейттем романа и произведения композитора. Другая лейттема варьируется в ритме вальса. Фантасмагорический полёт Маргариты на бал – это вальс. Вальс исполняется на великом балу у сатаны. Ведь оркестром дирижирует король вальсов Иоганн Штраус.

Литература и музыка отличаются друг от друга по средствам и способам воспроизведения жизни. Но это виды одного «экспрессивного» искусства, очень близкие друг другу (по исходной стороне предмета воспроизведения), обогащающие эмоциональную сферу человека.

Ходите в литературные музеи, студентов консерватории там всегда ждут и даже дают возможность выступить с концертом, читайте классическую литературу, хотя бы из любопытства, чем то или иное произведение задело композитора.

Используйте время учёбы максимально для своего просвещения, иначе у вас будет колоссальный пробел в образовании. Музыканту необходима общая высокая культура!