

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

**МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ XX-XXI ВВ., НАПИСАННЫЕ НА
СТИХИ ИЗВЕСТНЫХ ПОЭТОВ**
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

выполнил Ковин Владимир
Сергеевич, гр. АМ-5
руководитель: Мартьянова
Екатерина Борисовна

г. Иркутск, 2015

Содержание

Введение.....	3
Основная часть.....	4
1. Особенности современных музыкальных жанров.....	4
2. Роль музыканта в создании музыкального произведения.....	4
3. Современные песни, написанные на стихи поэтом 19-20 вв.....	5
Заключение.....	10
Список литературы.....	11

Введение

Литература и музыка, как направления в искусстве, имеют достаточно тесную связь между собой. Известно, что Аристотель дает свою классификацию, исходя из единства данных искусств. Оно строится на теории подражания искусству природе, "ритмом слова и гармонией или раздельно, или вместе"[?]. Это единство искусств проявлялось прежде всего при исполнении поэтических произведений: звучащее слово сопровождалось игрой на музыкальном инструменте, что способствовало особому воздействию на чувства человека, сознание слушателей. В этой связи Аристотель писал, что музыка более других искусств приближается "к действительности отображения гнева и кротости, мужества и воздержанности и всех противоположных им свойств".

С помощью музыки слово способно приобретать особенную выразительность, эмоциональность, ведь у музыки и литературы есть общие характерные черты: темп, ритм, частота, тембр, диапазон, певучесть, мелодичность. Эти особенности музыкального и литературного искусства активно используют в народно-поэтическом творчестве, затем в период развития искусства 17-19 вв. и, наконец, поэтами Серебряного века. В современной же культуре музыка и литература являются отдельными, членимыми видами искусств, однако музыкальные жанры часто прибегают к использованию классических произведений литературы для создания особых, синтезированных музыкальных жанров.

Данная работа направлена на выявление современных музыкальных произведений, где авторами используются стихи классиков. Работа является актуальной, так как неотъемлемой частью культуры, воспитания и развития современной молодежи составляют как раз произведения музыкальных жанров.

Методы исследования:

- 1) Анализ и систематизация научно-популярной литературы
- 2) Аудирование, анализ аудиозаписей.

I Основная часть

1. Особенности современных музыкальных жанров

В XXI веке значительным является выбор музыкальных жанров, предлагаемых как для широкой публики, так и для узкого круга. В современности музыканты обладают свободой выбора музыки и ее интерпретации. Существует масса различных жанров, но, как правило, в России выделяют несколько основных, популярных для молодежи:

- 1) Рэп - как жанр случился от танцевальной музыки. Отличительные индивидуальности: неравномерный ритм, трудные опыты с ударниками, присутствие зацикленных музыкальных фрагментов. Одной из основных необыкновенностей рэпа считается неимение вокала, кой заменяется речитативом. Рэп читают, как вирши, а никак не напевают. Главными приборами считаются ударные и непростой голос, кой нередко занимает верхние строчки.
- 2) Рок - как независимый жанр уходит корнями в «темный» южноамериканский блюз, кой возник в 20-30-х годах. Обычный блюз состоит из 12 тактов, то имеется отрезков композиции, состоящей из нескольких нот, 1-ая из каких владеет акцент либо упор. В главной инструментальной комплект блюза вступает контр голос либо голос, задающий ритм, солирующая гитара, ударные, нередко клавишные и духовые. Ежели существовать совершенно четким, рок возник из ветки данного жанра – гитарного блюза, в котором теснее еще не в такой мере клавишных и духовых приборов.
- 3) Поп –инновационная знаменитая музыка. Стоит отметить, совсем просторный термин, охватывающий очень много жанров, таковых как диско, транс, хаус, техно, фанк и др.

Существует так же много академических жанров, но в рамках работы будут рассмотрены поп-направления.

2. Роль музыканта в создании музыкального произведения

С одной стороны, музыка – это развлечение. В нашем распоряжении радио и телевидение, диски и концерты – объем музыкального материала огромен. Но в то же время музыка может выполнять воспитательные и даже идеологические задачи. Поэтому профессия музыканта очень ответственна, в его руках – оружие, способное управлять не только настроениями, но и идеями большого количества людей. Стоит отметить,

что успех музыка зависит от формы его мышления, творческой организации и профессионализма. Достаточно популярный метод создания по-настоящему новой интерпретации давно известных литературных произведений – исполнение артистом произведения в новой форме. Так, например, всем известные стихи предлагают в форме рэпа, музыку наполняют особыми ритмами, тактами, эффектами. Об удачных экспериментах в этом аспекте свидетельствует высокий уровень популярности таких произведений.

3. Современные песни, написанные на стихи поэтом 19-20 вв.

Нами были проанализированы различные аудиозаписи разных времен XX-XXI вв. (аудиозаписи 1990-2016 год) исполнителей разных музыкальных направлений, например, Диана Арбенина, Светлана Сурганова, группа «Сплин», Земфира и др. Исследование показывает, что музыканты, в зависимости, от стоящей перед ними задачей, способны полностью передать настроение поэта, стихи которого используют, или же создавать, его замысел, или же, наоборот, показать полностью противоположное, эмоционально отличающиеся произведения.

Музыкальное произведение	Используемое литературное произведение	Передаваемое музыкантом настроение, ритм, замысел	Передаваемое автором стихотворения настроение, ритм, замысел
Диана Арбенина «Я несла свою беду»	В.Высоцкий	Солидарность, сопереживание автору (лирическому герою)	Философское размышление, наполненное страданием и сожалением. Стихотворение посвящено Марине Влади.
Диана Арбенина «Я сижу у окна»	И. Бродский «Я сижу у окна»	Полностью передается настроение стихотворения	Философское размышление о месте человека в мире, стране, собственной жизни, тема протеста против нивелирования человеческой личности. Каждый человек уникален, и выравнивать всех под единый стандарт, как это угодно любому правительству во все времена, просто убийственно для эго.
«Сплин»	И. Бродский	Солидарность с	Трагизм и безысходность из-за

«Конец прекрасной эпохи»	«Конец прекрасной эпохи»	позицией автора, но в современной, новой интерпретации, более ритмичном представлении.	ушедшего времени, из-за подмены явлений, жизненных принципов, позиций.
«Сплин» «Маяк»	В.Маяковский «Лиличка»	Солидарность с позицией автора, но в современной, новой интерпретации, более ритмичном представлении.	Посвящение любимой женщине Лилии Брик.
Светлана Сурганова «Путник милый»	А.Ахматовой «Путник милый, ты далече...»	Понимание, чуткое отношение к позиции автора, однако более «гордая», «кричащая» интерпретация.	Обращение к адресату с помощью метафоричности на протяжении всего стихотворения.
«Монгол Шуудан» «Москва»	С.Есенин «Москва»	Более яркое эмоциональное выражение, гиперболичное выражение чувств автора.	Автор не видит жизненной цели для себя в жизни. Москва выступает в качестве символа его собственной души.
Полина Агуреева «Песенка»	А.Ахматова «Песенка»	Точное, чуткое восприятие эмоций девушки-крестьянки.	Плач, исповедь крестьянки, пропитанные фольклорными традициями, отражающие тягости жизни.
«Мегаполис» «Рождественская история»	И. Бродский «Рождественская история»	Интерпретация «Рождественской истории» как некоторой сказки.	Обращение к библейским, религиозным сюжетам, воспевание рождественского чуда.
Елены Фролова и Веры	И. Бродский «Рождественская история»	Интерпретация «Рождественской истории» на	Обращение к библейским, религиозным сюжетам, воспевание рождественского

Евушкина «Рождес твенская история»	история»	равне с эмоциями и настроением автора стихов.	чуда.
Евгений Клячкин «Пилигри мы»	И. Бродский «Пилигримы »	На менее чувственном уровне исполнена музыка, ритмы соответствуют ритмам стихотворения.	Внутреннее сравнение своего «я» с пилигримами. Он предчувствует, что его жизнь также будет полна скитаний по чужим странам, и ему выпадет весьма непростая доля – нести крест поэта, которого никто не хочет считать пророком в собственном отечестве.
«Кукрыни ксы» «Пой же, пой, на проклятой гитаре»	С.Есенин «Исповедь хулигана»	На такой же, «хулиганской» ноте передает настроение автора, гитарная музыка позволяет создать «уличный», «развязный» стиль стихотворения.	Стихотворение автобиографичное, имеет отражение собственной жизни, характера, пороков. Частично может рассматриваться как исповедь «самому себе».
«Баста» «Письмо матери»	С.Есенин «Письмо матери»	Группа, адаптировав стихи на новый лад, синтезируя с собственными стихами исполнителя становится современным, понятным молодежи произведением.	Стихотворение посвящено матери, проблеме взаимоотношений мать-сын, родине.
А.Мали нин «Мне осталась одна забава»	С. Есенин «Мне осталась одна забава»	Чувственно и мягко исполнено произведение, с сочувствием к лирическому	Поэта на период создания стихотворения волновали философские вопросы бытия, он перешёл к осмыслению жизни, стремился провести своеобразный анализ своего

		герою (автору), волнительно, но современно, мелодично.	пути на земле. Поэт размышляет о том, каким он предстаёт перед людьми, решает поделиться с читателями безрадостными мыслями.
С.Любави н «Пускай ты выпита другим»	С.Есенин «Пускай ты выпита другим»	Песня эмоциональна, чувственна, поникнута настроением самого стихотворения.	Стихотворение посвящено связи самого Есенина с Августой Миклашевской, параллельно с Айседорой Дункан.
Н.Джигу рда «Заметалс я пожар голубой»	С.Есенин «Исповедь хулигана»	Личность исполнителя песни дает возможность преобразовать «классическую» исповедь во «взрывную», усиление авторского замысла, усиление эмоций.	Стихотворение автобиографичное, имеет отражение собственной жизни, характера, пороков. Частично может рассматриваться как исповедь «самому себе».
Ксения Колесник «Заметалс я пожар голубой»	С.Есенин «Исповедь хулигана»	Женское исполнение – совершенно другая интерпретация и форма подачи стихотворения в песне. Является принципиально новым исполнением данной песни.	Стихотворение автобиографичное, имеет отражение собственной жизни, характера, пороков. Частично может рассматриваться как исповедь «самому себе».

Таким образом, мы можем отметить, что часто музыкальные произведения передают настроение и смысл стихотворения, не противореча автору текста (поэту), однако особенности современного молодежного искусства трактуют нам особенности музыкантов к поиску

нового, новым формам подачи материала. Из таблицы видно, что есть примеры произведений, где стихотворения даже синтезируются. Мужской стихотворение может исполнить женщина, песня может полностью поменять смысл произведения или же кардинально развернуть его составляющую сторону. Можно сделать вывод, что современные музыканты максимально виртуозно доносят до современности известные произведения прошлых веков в музыке.

Заключение

Литература и музыка издавна были тесно связаны между собой. Такая связь наблюдается еще с древнейших времен, что говорит об этих двух видах искусства как о долго существующих. Неделимость данных направлений доказывает то, что в современном искусстве, а точнее - в музыке, все большую популярность набирает современное исполнение песен, написанных на стихи известных поэтов.

Нами были проанализированы стихи, прослушаны песни, проведен сравнительный анализ, который показал, что по сей день молодежь имеет большой интерес к классическим произведениям. Они по-своему интерпретируют эти стихи, вносят свои контрасты, изменения, преобразовывают содержание.

Такая тенденция демонстрирует высокий уровень заинтересованности и творческого потенциала музыканта и музыкальных коллективов.

Список литературы

Основные источники

1. Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. - М.: Сов. композитор, 1991.- 192 с.
2. Баранников А.В., Калганова Т.А., Рыбченкова Л.М. Русская литература XX века. Хрестоматия 11 класс. - М.: Просвещение, 1993
3. Каган М. Музыка в мире искусств. СПб, 1996
4. Прищепа В.П., Прищепа В.А. Литература русского зарубежья. Учебное пособие. - Абакан, 1994
5. Соболева Г.Г. Россия в песне. Музыкальные страницы: Для детей среднего и старшего школьного возраста. - 2-е изд. - М.: Музыка. 1980. - 207 с.

Электронные ресурсы

6. <http://nsportal.ru>
7. <http://tsutmb.ru>
8. <http://letopis.info>
9. <http://moy-bereg.ru>