

Индивидуальный проект

Музыка в романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир»

 Выполнила: Мазурина Мария Артемовна

 МАОУ «Гимназия № 10»

 10 Б класс

 Руководитель проекта: Пастарнакова

 Елена Олеговна,

 учитель русского языка

 и литературы

 МАОУ «Гимназия № 10»

г. Красноярск 2021

Актуальность

В данной работе будут рассматриваться такие вопросы, как влияние музыки на раскрываемость художественного образа. Эта тема является актуальной.

Музыка – как средство психологического анализа героев.

Тезисы

«Война́ и мир» (рус. дореф. «Война и миръ») — роман-эпопея Льва Николаевича Толстого, описывающий русское общество в эпоху войн против Наполеона в 1805—1812 годах. Эпилог романа доводит повествование до 1820 года.

Музыка для героев "Войны и мира" — не просто способность слушать или воспроизводить музыкальные фразы, не только настроение. Это состояние души, предчувствие чего-то важного, переломного. Недаром эпизоды, связанные с музыкой, сопровождают, в основном, Ростовых — самых близких душе писателя героев.

1.Цель данной работы: расширить представление о творчестве Л.Н. Толстого. Исследовать, с какой целью Л.Н. Толстой использует музыку в своем романе.

2. Проанализировать музыкальные эпизоды романа Л.Н. Толстого «Война и мир».

3. Какие «музыкальные инструменты» использовались в романе.

4. Влияние музыки на человека на примере героев из произведения «Война и мир».

 Выводы

1. Исследовано, с какой целью Л.Н. Толстой использует музыку в своем романе.

2. Проанализирована гипотеза о том, что музыка в романе «Война и мир» Л.Н. Толстого является одним из средств психологического анализа.

3. Проанализированы музыкальные эпизоды романа Л.Н. Толстого «Война и мир».

4. На примере героев из произведения «Война и мир», доказано, что музыка оказывает влияние на человека.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ..…………………………………………………………………………………...4-5

I.РОЛЬ МУЗЫКИ В ЖИЗНИ Л.Н. ТОЛСТОГО…………………………………………….5-7

II. МУЗЫКА КАК ЗНАЧИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРОЕВ РОМАНА..…………………………………………………………………………….6

III.АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЭПИЗОДОВ……………………………………………….7-9

IV. ОТНОШЕНИЕ ГЕРОЕВ К МУЗЫКЕ И МУЗЫКАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ…………………………………………………………………………..9-13

V. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЗВУЧАТ НА СТРАНИЦАХ РОМАНА…………………………………………………………………………………..........13

ВЫВОДЫ……………………………………………………………………………………….14

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.…………………………………………………………………......15

VI. В ГОСТИ К МУЗЫКЕ (СМ.ПРИЛОЖЕНИЕ 1).…………………………………………16

VII.АФФОРИЗМЫ Л.Н. ТОЛСТОГО О МУЗЫКЕ (СМ.ПРИЛОЖЕНИЕ 2)……………...17

VIII.ОТРЫВКИ ИЗ ТЕКСТА РОМАНА «ВОЙНА И МИР» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3)...18-19

ВВЕДЕНИЕ

В жизни современного человека музыка стала привычным и неотъемлемым элементом. Достижения современной техники позволяют слушать музыку в любое удобное время и в любом месте, а её разнообразие способно удовлетворить практически любые вкусы. Огромный интерес человечества к музыкальным произведениям говорит о том, что существует несомненная связь музыки с психическим состоянием человека.

Что такое музыка? Это искусство, искусство организованных, упорядоченных звуков, вызываемых инструментами или человеческим голосом. Эти звукосочетания передают состояние души человека. Ни одно искусство не обладает столь мощным зарядом эмоций, как музыка. Она, не говоря ни слова, одним сочетанием звуков способна вызвать у слушателей любые переживания.

Все по-разному относятся к музыке, но все видят ее важную роль в жизни и судьбе человека и человечества. Так, например, К. Бальмонт писал об этом так: "Вся жизнь мира окружена музыкой". При всей своей эмоциональности музыка лишена конкретности, досказанности, и чтобы "увидеть" что-то в ее звучаниях, надо прибегнуть к помощи фантазии. И поэтому музыка, чтобы обрести большую наглядность и действенность, часто вступает в союз с другими искусствами. Язык слов и язык музыки…. На первый взгляд они очень далеки друг от друга. Но, как и всякий язык, они помогают нам общаться между собой. Слова прежде всего воздействуют на ум, а потом уже на чувства. Но не все можно передать словами. Бывают в жизни такие моменты, когда обычный человеческий язык не в силах раскрыть чувства, которые владеют нами. И тогда мы обращаемся к музыке. Однако язык музыки не обладает конкретностью, а слово проигрывает в соревновании со своим другом – соперником в передаче эмоций. Именно поэтому между словом и музыкой издавна существует стремление слиться в едином произведении.

Проведено множество исследований, доказывающих, что музыка и песни имеют активное влияние на процессы в организме человека, от мыслительных и чувственных, до физических. О влиянии музыки на человека существует множество различных мнений, рассуждений и проведено множество различных экспериментов. Музыка способна оказывать эмоциональное воздействие, и это бесспорный факт. Её благотворное влияние было известно ещё в античные времена и применялось для лечения как душевных, так и физических ран. Ещё древние философы утверждали, что музыка способна гармонично развивать и наполнять человека. Пифагор призывал использовать музыку в воспитательном процессе и был первым, кто составил научные принципы изучения музыки и звучания. Он считал, что музыка способна гармонизировать «душевные недуги» человека. Уже тогда существовали мелодии, созданные «против страстей Души: против уныния и внутренних язв, против раздражения, против гнева… и других вожделений». А Платон считал, что музыкальное образование должно стать основой государственного образования и обязательным для всех граждан.

Большинство людей любят слушать музыку, до конца не осознавая какое она имеет воздействие на их психику. Музыкальное произведение может обладать как функциями созидания, так и разрушения, вызывать прилив энергии, а порой оказывать расслабляющее действие. Но какова бы ни была реакция слушателя на музыку, она, безусловно, имеет влияние как на психическую, эмоциональную сферу проявления человека, так и на его здоровье.

Помимо этого, мы живём в мире, где информационный поток, воздействующий на человека, становится всё плотнее и агрессивнее. Состав этого потока настолько многообразен, что мы просто не способны пока многое из него усвоить и пропустить через сознание. Шум улиц, машин, заводов, речь людей, телевизионные передачи…

Я убеждена, что музыка имеет различные аспекты влияния и является не просто звуком, а представляет собой информационный поток, который активно влияет на слушателя.

Музыка, как один из самых сильных факторов воздействия на психику слушателя, способна вызывать бурю различных переживаний, которые ещё долго отражаются в сознании после её прослушивания. Вызванное ею психическое состояние влечёт и соответствующие действия, выборы, решения. Если наше состояние находится в пределах непозитивного или негативного уровней, то можно сказать, что мы не способны приносить радость ни близким, ни окружающим. Непозитивные и негативные состояния являются выражением эгоцентризма человека. В таких состояниях мы далеки от душевности.

Выбор любимого музыкального жанра или стиля исполнения во многом зависит как от вкуса, так и от других факторов человека, от потребностей удовлетворения внутреннего эмоционального и психического состояния. Каждый музыкальный стиль пробуждает в человеке те или иные эмоциональные переживания.

I. РОЛЬ МУЗЫКИ В ЖИЗНИ Л.Н. ТОЛСТОГО

Музыкальные впечатления окружают Толстого с самого детства, с игры его матери (об этом Л. Толстой пишет в своей автобиографической трилогии и дневнике). Из дневника мы узнаем, что в 19 лет он поставил себе задачу: - научиться играть на рояле. Позднее Толстой скажет: «Музыка есть воспоминание того, чего не было, и мечты о том, чего не будет».

В более поздние годы Лев Николаевич много размышлял о том, почему музыка способна оказывать такое могущественное воздействие на человека. Он задавался вопросом, как это происходит, пытался постичь тайну музыки. Любимейшим композитором Льва Николаевича был Ф. Шопен, чьи произведения Толстой тщательно собирал. Ноты Толстой покупал в большом количестве и при каждой возможности. Такой огромной нотной библиотеки, пожалуй, не было ни у одного русского писателя того времени. Очень любил Толстой музыку и Шуберта, Моцарта, Бетховена.

На протяжении жизни, с молодых лет и до глубокой старости, Толстой пытается найти для музыки определения. Вот лишь некоторые, взятые из дневниковых записей: “Это совсем особенное, совсем особенное средство общения с людьми”, “Музыка есть стенография чувств”, “Музыка это единственное из мирского, что действует на меня”. В попытках определить, дать название музыкальному искусству можно увидеть и продолжение борьбы с силой воздействия музыки: определить то есть усмирить, сделать статичной, подвластной.

Любовь Толстого к классической музыке никогда не могла заглушить его страсти к народной музыке. Песни яснополянских крестьянок, песни ямщиков, солдатские, казацкие, то задушевные и протяжные, то полные раздолья и удали, были близкими и родными Толстому. Он внимательно изучал русские песни. Большое наслаждение доставляла Толстому игра на народных инструментах. У него в доме часто звучала гитара, балалайка.

Русской пляске, игре на гитаре и балалайке Толстой посвятил чудесные страницы в романе "Война и мир", песню ямщика он описал в повести "Отрочество", солдатские песни - в "Военных рассказах" и в повести "Казаки". О народных цыганских песнях он написал в рассказе "Два гусара" и в драме "Живой труп".

Толстой не только любил слушать музыку. Он сам хорошо играл на рояле. В юности Лев Николаевич одно время серьезно занимался и даже мечтал стать музыкантом. Но и значительно позже, когда он был уже отцом семейства и всемирно известным автором "Войны и мира", Толстой усердно играл по три-четыре часа в день, чтобы усовершенствовать свою игру. Он играл большей частью Шумана, Шопена, Моцарта, Мендельсона, играл с увлечением, и родные и близкие слушали его с большим удовольствием. В те часы, которые Толстой проводил за роялем, у него рождались замыслы его произведений.

Роль музыки в становлении писателя чрезвычайно велика, и, вероятно, поэтому в разные периоды жизни он пытался осмыслить ее как данность.

Результат этих размышлений – формальное определение музыки, уникальность которого состоит в том, что в нем, как в фокусе, отражены усилия философии музыки, имеющей тысячелетнюю историю.

Трудно найти произведение Толстого, в котором бы он не писал о музыке и о том, с какой неотразимой силой она действует на души людей.

До конца своих дней Лев Николаевич Толстой сохранял неугасимую, горячую любовь к музыке. Она не только дарила ему минуты глубокой радости, она вдохновляла его, помогала создавать гениальные творения.

Неслучайно и Толстой в старости воскликнул: “Я должен сказать, что вся эта цивилизация пусть она исчезнет к чёртовой матери, но музыку жалко”.

II. МУЗЫКА КАК ЗНАЧИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРОЕВ РОМАНА

Соединение музыки и слова – особое художественное направление. Музыка подчёркивает необыкновенную силу и выразительность слова, а слово даёт музыке большую определённость. Это соединение многократно увеличивает выразительность художественного образа, доводит её до высшего звучания.

На мой взгляд, можно выделить три функции музыки в литературе:

характерологическую, более полно раскрывающую внутренний мир героев;

структурно-композиционную, служащую для понимания сущности изображаемых ситуаций изнутри и их роли в структуре произведения;

идейно-философскую, способствующую раскрытию художественного замысла

произведения и авторских представлений относительно изображаемых событий.

Музыка является значимым элементом психологической характеристики героев и у Толстого. Свои музыкальные пристрастия, свое понимание психологического воздействия музыки на человека писатель перенес в свое творчество. Изучение музыкальных мотивов в творчестве писателя способствует более глубокому постижению его художественных замыслов, раскрытию психологических портретов и мотивов поведения героев.

Музыке в произведениях Толстого, и в частности в «Войне и мире», принадлежит большая композиционная роль. Она используется Толстым наряду с другимиприемами как средство психологического анализа.

III. АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЭПИЗОДОВ

Музыка для героев «Войны и мира» — не просто способность слушать или воспроизводить музыкальные фразы, не только настроение. Это состояние души, предчувствие чего-то важного, переломного. Недаром эпизоды, связанные с музыкой, сопровождают, в основном, Ростовых — самых близких душе писателя героев. Вот бал в доме Ростовых по случаю именин двух Наталий — матери и дочери. Квартет, составленный из молодежи, который охотно поет для гостей. Танцы — не церемонные, не парадные, а от души, как в кругу самых близких. Тут выйдет в центр залы пожилая уважаемая дама, Марья Дмитриевна, и затанцует на месте глазами, плечами, улыбкой, всей мимикой своего живого, умного лица. Тут впервые танцует с «большим, с приехавшим из-за границы» Пьером тринадцатилетняя Наташа, и он воспринимает ее всерьез, и просит подсказывать, так как «боится перепутать фигуры». Тут венцом бала станет танец самого хозяина Ильи Андреевича Ростова — знаменитый «Данила Купор» — восторженный визг подрастающей барышни Наташи: «Посмотрите на пaпa» не вызовет замечаний, а будет вполне уместен как выражение общего веселья. У знаменитого Йогеля лучшая его ученица Наташа просит станцевать мазурку прославившегося своим искусством в Польше Василия Денисова, автор показывает нам — до последнего па! — слаженные движения танца, нет, слияния с музыкой, превращение в душу самой мазурки.

Быть может, поэтому, ощущая высшее единство с музыкой, с миром прекрасного, Денисов предлагает руку и сердце шестнадцатилетней Наташе, еще берущей уроки и недавно игравшей в куклы. С музыкой, звучащей в душе, как воплощение чего-то волшебного, неповторимого, связано и первое знакомство князя Андрея с Наташей. Лунная ночь в Отрадном, случайно подслушанный разговор из окна. Завороженная красой лунной ночи, Наташа не может уснуть, восхищаясь, и просит Соню в довершение счастья спеть с ней вместе музыкальную фразу. Вот такой романтичной запомнил ее князь Андрей и, обычно замкнутый, рад был встрече на балу, буквально с первого вечера открыв для нее свою душу, загадав о возможной женитьбе на ней. Кстати, на том самом первом Наташином балу ни одну из пар, кроме Наташи и князя Андрея, не показывает Толстой как бы «крупным планом», изнутри, через радость соприкосновения с танцем и музыкой, через боязнь Наташи, что вдруг ее не пригласят на танец, а также начало влюбленности князя Андрея.

Когда в жизнь Наташи приходит ненастоящее, чуждое героине увлечение Курагиным, мысль бежать с ним, Толстой показывает это на фоне неестественно-декоративного театрального представления, музыки и танца, воспринимаемого и превозносимого в свете, но не затрагивающего душу Наташи. Именно под звуки музыки, чуждой ее душе, под сенью такой фальшивой Элен и назревает в Наташе чуждое настроение, чуть не сломавшее душу героини. Хочется особенно остановиться на эпизоде, когда Наташа, после охоты заехав в гости к дядюшке, пляшет под его гитару: «Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, — эта графиничка, воспитанная эмигранткой француженкой, — этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые танцы с шалью давно бы должны вытеснить? Но дух и приемы эти были самые неподражаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка».

Музыка не живет отдельно от героев. Л. Толстой гениально подмечает, как «запел в душе у Николая и Наташи мотив песни», объясняет всю прелесть пения и игры дядюшки: «Дядюшка пел так, как поет простой народ, с тем полным и наивным убеждением, что в песне все значение заключается только в словах, что напев сам собой приходит и что отдельного напева не бывает, а что напев — так только, для складу. От этого-то этот бессознательный напев, как бывает напев птицы, и у дядюшки был необыкновенно хорош». Музыка и танец помогают нам понять истинно русскую душу Наташи, как бы подготавливая к пониманию патриотического порыва героини, когда в момент отъезда из Москвы она требует сгрузить вещи и отдать все подводы раненым с криком: «Что мы немцы какие?» Истинно русская девушка, жившая одним чувством с Анисьей, с другими дядюшкиными людьми, любовавшимися ее танцем, не могла бы поступить иначе.

И последний вечер Пети Ростова — юного офицера-добровольца — в партизанском отряде Василия Денисова. Его чудесный музыкальный сон, когда реальные звуки: разговоры у костра, скрип телег, звук натачиваемой сабли — сплетаются в какую-то фантастическую мелодию и он, Петя, руководит этим оркестром. Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего представления о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы — но лучше и чище, чем скрипки и трубы, — каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти тоже, и с третьим, и с четвертым, и все сливалось в одно и опять разбегались, и опять сливались то в торжественное церковное, то в ярко блестящее и победное. «Ах, да, ведь это я во сне, — качнувшись наперед, сказал себе Петя. — Это у меня в ушах. А может быть, это моя музыка. Ну, опять. Валяй, моя музыка! Ну!..» Это все настолько чудесно и торжественно-высоко, что становится страшно за этого отважного мальчика, коснувшегося величия, красоты и гармонии. Выше — некуда, значит… Назавтра Петя погибает в бою, и Лев Толстой подчеркивает горечь утраты «странными, лающими звуками» — это плачет у забора, узнав о смерти юноши, его партизанский командир Василий Денисов.

Пусть музыка на страницах романа не выступает на передний план, не принимает участия в ключевых эпизодах, все равно нельзя сказать о ней, как о чем то второстепенном, неважном, как о далеком фоне. Это- душа героев, их связь с чудесным миром красоты и гармонии, предвосхищений событий в их жизни, тот луч, что связывает человека с высшим разумом.

IV. ОТНОШЕНИЕ ГЕРОЕВ РОМАНА К МУЗЫКЕ И МУЗЫКАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ

В «Войне и мире» наибольшей музыкальной культурой отличаются семьи Болконских и Ростовых. Любовь к музыке можно заметить только у положительных героев романа — у Наташи и Николая Ростовых, у Андрея и Марьи Болконских. Княжна Марья серьезно занимается музыкой, Андрей Болконский тонко чувствует и понимает ее. Герои исполняют народную и классическую музыку, играют на фортепиано, скрипке, народных инструментах.

В то же время отрицательные герои — Элен Безухова, Анатоль Курагин — не представляют себе той духовной ценности, которую несет в себе музыка. На всем протяжении романа автор ни разу не показывает Элен поющей или играющей. Она танцует, но только потому, что нужно танцевать на балах - это было принято в светском обществе.

Но наибольшей музыкальной чуткостью отличается Наташа Ростова; эту романтическую, искреннюю, чуткую народную героиню невозможно представить вне мира музыки.

В романе мы видим Наташу в разное время ее жизни и замечаем, как использует Толстой музыку в качестве важного средства характеристики героини. Сначала она предстает перед нами маленькой девочкой, которая на именинах своих и своей матери поет с Николаем и Соней квартет «Ключ».

Мы видим Наташу на балу екатерининского вельможи. Ее оттеснили к стене, никто не замечает ее, никто не приглашает танцевать. Она стояла грустной, лицо ее казалось бледным. Она была готова заплакать в эту минуту. Огорченная, она думала: «Неужели так никто не подойдет ко мне, неужели я не буду танцевать между первыми, неужели меня не заметят все мужчины, которые теперь, кажется, и не видят меня, а если и смотрят на меня, то смотрят с таким выражением, как будто говорят: «А это — не она, так нечего смотреть». Нет, этого не может быть! — подумала она. — Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую, и как им весело будет танцевать со мной».

Каким счастьем засияло ее лицо, когда она была приглашена Андреем Болконским на тур вальса. «Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танцевала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастья».

Наташа любила не только петь и танцевать. Она очень любила народную музыку.

Вспоминается сцена: после охоты Наташа вместе с братьями в гостях у дядюшки. Она слушает, как играет дядюшка русские народные песни и требует, чтобы он еще и еще раз повторил, а затем не может удержаться и сама начинает плясать. «Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, забежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движение плечами и стала. «Где, как, когда всосала в себя из этого русского воздуха, которым она дышала, эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые pas de chale давно должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые неподражаемые, не изучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка».

Все любуются Наташей: ее дядюшка, дворовые, братья. Грустно подперев щеку, стоит Анисья ' Федоровна, вспоминая себя девушкой, когда она так же, как и эта графинечка, плясала русские пляски.

Музыка и танец помогают нам понять истинно русскую душу Наташи, как бы подготавливая к пониманию патриотического порыва героини, когда в момент отъезда из Москвы она требует сгрузить вещи и отдать все подводы раненым с криком: «Что мы немцы какие?» Истинно русская девушка, жившая одним чувством с Анисьей, с другими дядюшкиными людьми, любовавшимися ее танцем, не могла бы поступить иначе.

Лев Николаевич Толстой не любил оперу, считал ее чем-то искусственным. Однажды он сидел на премьере оперы «Русалка» в одной ложе с Даргомыжским и не сказал ему своего мнения.

Наташе, так же как и Льву Толстому, непонятны действия на сцене своей искусственностью. «Она не смогла следить за ходом оперы, не могла даже слышать музыку: она видела только крашеные картоны и странно наряженных мужчин и женщин, при ярком свете странно двигавшихся, говоривших и певших: она знала, что все это должно было представлять, но все это было так вычурно фальшиво и ненатурально, что ей становилось то совестно за актеров, то смешно на них».

Толстой рисует Наташу такой, что своим пением она заставляет забывать неприятности, ее искусство производит сильное впечатление на слушателей.

Николай, проиграв Долохову сорок три тысячи и находясь в ужасном настроении, возвратился домой. Он прошел в гостиную и увидел Наташу, собиравшуюся петь. Ему было все неприятно; и восторженность Наташи, и ее радость». «И чему она радуется! — подумал Николай, глядя на сестру. — И как ей не скучно и не совестно!» Соня взяла первый аккорд, и Наташа запела. «Что же это такое? — подумал Николай, услыхав ее голос и широко раскрыв глаза. — Что с ней сделалось? Как она поет нынче? — подумал он.

«В ее голосе была та девственная нетронутость, то незнание своих сил и та необработанная бархатность, которые так соединялись с недостатком искусства пения, что, казалось, нельзя было ничего изменить в этом голосе, не испортив его». Слушая Наташу, Николай старается помочь ей взять трудную ноту и сам, не замечая того, поет.

И вдруг весь мир для него сосредоточился в ожидании следующей ноты, следующей фразы, и все в мире сделалось разделенным на три темпа: «Oh mio crudele affetto...» Раз, два, три, раз, два, три. «Эх, жизнь наша дурацкая! —думал Николай. — Все это, и несчастье, и деньги, и Долохов, и злоба, честь — все это вздор... а вот оно настоящее,- Ну, Наташа, ну, голубушка, ну, матушка!., как она этот si возьмет! взяла! славе богу! — ин он сам, не замечая того, что он поет, чтобы усилить этот si, взял втору в терцию высокой ноты. «Боже мой! как хорошо! Неужели это я взял? как счастливо!»— подумал он».

Только испытав на себе это волнующее, чарующее действие музыки, Толстой мог так верно описать состояние чувств Николая, слушающего Наташу. И мы, читая эти строки, ясно чувствуем перемену, происшедшую в нём.

Князь Андрей, слушая Наташу, не может сдержать подступающих к горлу слез. Причину этих слез он не знает. «Он был счастлив, и ему вместе с тем было грустно. Ему решительно не о чем было плакать, но он готов был плакать, О чем? О прежней любви? О маленькой княгине? О своих разочарованиях?.. О своих надеждах на будущее?.. Да и нет». Андрею Болконскому нравилось ее пение, открывавшее ему что-то новое в жизни, чего он не знал ранее. Музыка рождает новые чувства, под ее влиянием жизнь представляется герою в ином свете. Именно музыка помогает князю Андрею осознать свою любовь к Наташе.

Любовь Наташи к веселой музыке показывает ее жизнерадостность, беззаветность характера, ее веселость и стремление жить.

Наташа всегда много пела, танцевала, играла па клавикордах, арфе, затем стала учиться играть на гитаре, отличалась музыкальностью.

Музыка не живет отдельно от героев. Л. Толстой гениально подмечает, как «запел в душе у Николая и Наташи мотив песни», объясняет всю прелесть пения и игры дядюшки: «Дядюшка пел так, как поет простой народ, с тем полным и наивным убеждением, что в песне все значение заключается только в словах, что напев сам собой приходит и что отдельного напева не бывает, а что напев — так только, для складу. От этого-то этот бессознательный напев, как бывает напев птицы, и у дядюшки был необыкновенно хорош».

И последний вечер Пети Ростова — юного офицера-добровольца — в партизанском отряде Василия Денисова. Его чудесный музыкальный сон, когда реальные звуки: разговоры у костра, скрип телег, звук натачиваемой сабли — сплетаются в какую-то фантастическую мелодию и он, руководит этим оркестром. Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего представления о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы — но лучше и чище, чем скрипки и трубы, — каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти тоже, и с третьим, и с четвертым, и все сливалось в одно и опять разбегались, и опять сливались то в торжественное церковное, то в ярко блестящее и победное. «Ах, да, ведь это я во сне, — качнувшись наперед, сказал себе Петя. — Это у меня в ушах. А может быть, это моя музыка. Ну, опять. Валяй, моя музыка! Ну!..» Это все настолько чудесно и торжественно высоко, что становится страшно за этого отважного мальчика, коснувшегося величия, красоты и гармонии. Выше — некуда, значит... Назавтра Петя погибает в бою, и Лев Толстой подчеркивает горечь утраты «странными, лающими звуками» — это плачет у забора, узнав о смерти юноши, его партизанский командир Василий Денисов.

В сцене смотра в Браунау плясовая «Ах, вы, сени мои, сени» становится важным средством характеристики русских солдат, их бодрости, жизнерадостности и неутомимости.

Пусть музыка на страницах романа не выступает на передний план, не принимает участия в ключевых эпизодах, все равно мы не можем назвать ее чем-то второстепенным. Это — душа героев, их связь с чудесным миром красоты и гармонии, предвосхищение событий в их жизни, тот луч, что связывает человека с высшим разумом.

Работая над текстом «Войны и мира», я попыталась выяснить, какое значение придавал Толстой музыке, рисуя внутренний мир своих героев, какова композиционная роль «музыкальных страниц» романа, как точно воспроизводит писатель влияние музыки на мысли, чувства и настроения героев. Внимательно изучив текст, я смогла правильнее и глубже понять Наташу и других действующих лиц, осознать роль музыки как средство характеристики персонажей романа.

V. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЗВУЧАТ НА СТРАНИЦАХ РОМАНА

В романе «Война и мир» музыка является значимым элементом при раскрытии характера героев. Она используется Толстым наряду с другими приемами как средство психологического анализа. Ей также принадлежит большая композиционная роль.

Музыкальные произведения, которые звучат на страницах романа, в частности:

«Ах вы, сени, мои сени»;

вальсы и полонезы русских композиторов;

«Как со вечера пороша»;

«По улице мостовой»;

старинные вальсы.

ВЫВОДЫ

1. Исследовано, с какой целью Л.Н. Толстой использует музыку в своем романе

На протяжении жизни, с молодых лет и до глубокой старости, Толстой пытается найти для музыки определения. Вот лишь некоторые, взятые из дневниковых записей: “Это совсем особенное, совсем особенное средство общения с людьми”, “Музыка есть стенография чувств”, “Музыка это единственное из мирского, что действует на меня”.

Музыка в произведениях Толстого является одним из средств психологического анализа. Она позволяет писателю передать смену мыслей и настроений героя. В «Войне и мире» отношение героев к музыке характеризует их: чуткость, одарённость и восприимчивость Наташи Ростовой и благородство, рождение новых чувств Андрея Болконского.

2. В результате анализа литературных эпизодов было выявлено, что соединение музыки и слова многократно увеличивает выразительность художественного образа романа Л.Н. Толстого «Война и мир».

Были установлены закономерности и взаимосвязь использования музыкальных произведений и замысла автора художественного текста.

Музыка для героев «Войны и мира» — не просто способность слушать или воспроизводить музыкальные фразы, не только настроение. Это состояние души, предчувствие чего-то важного, переломного.

Была подтверждена гипотеза о том, что музыка является неотъемлемой частью формирования выразительности художественного образа.

3.Установлено какие «музыкальные инструменты» использовались в романе.

Музыка и танец

Музыка не живет отдельно от героев. Л. Толстой гениально подмечает, как «запел в душе у Николая и Наташи мотив песни».

4. Неоспоримо влияние музыки на человека на примере героев из произведения «Война и мир».

«Музыка - это наиболее практическое доказательство духовности нашего существа». И самым тесным образом она связана с внутренним миром героев, их нравственной красотой. Музыка для героев «Войны и мира» — не просто способность слушать или воспроизводить музыкальные фразы, не только настроение. Это состояние души, предчувствие чего-то важного, переломного.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Артемов В. Деятели искусства и литературы. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 48 с.: ил.\

2. А. Опульский. Статья «Толстой и музыка».

3.Бартосик М. Х. Выразительно-смысловая значимость несобственно-поэтических средств в романах Л. Н. Толстого. Автореф. д.к. М., 1984.

4. Бабаев Э. Г. Лев Толстой и музыка // Лев Толстой и музыка. М.: Советский композитор, 1977. — С. 12.

5. Вишневская И. Театр в прозе Толстого // В мире Толстого. Сб. статей. М.: Советский писатель, 1978. — С. 357–384.

6. Мотылева Т. Л. О мировом значении Л. Н. Толстого. М.: Советский писатель, 1957.

7. Соловьёв-Андреевич Е.А. «Л.Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность».

8. Толстой С. Л. Музыка в жизни моего отца// Очерки былого. — Изд. 4-е, испр. и доп.. — 9. Тула: Приок. кн. изд-во, 1975. — 469 с.

10. Л.Н.Толстой «Война и мир».

11. <https://ru.wikipedia.org/wiki/80>

12. <https://studylib.ru/doc/4334777/v-gosti-k-muzyke>

13. <https://moscowseasons.com/event/archive/vystavka-muzyka-v-romane-l-n-tolstogo-voina-i-mir/>

14. <https://www.ukrlib.com.ua/sochin-rus/printout.php?id>

15.<https://infourok.ru/vystuplenie-na-temu-muzyka-v-romane-l-n-tolstogo-vojna-i-mir>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. В гости к музыке.

Есть такое человеческое качество - тонкость, эмоциональность души. Человек с тонкой, эмоциональной душой не может оставаться равнодушным к переживаниям близких, он обязательно придёт на помощь. Непременно откликнется на чужое горе. Это качество, как ничто другое воспитывает музыка! Если вы хотите, чтобы сердце вашего ребёнка стремилось к добру, красоте, человечности попробуйте научить его любить и понимать музыку. Учите его и учитесь вместе с ним! Возможно, некоторые советы помогут вам и вашему малышу войти в огромный и прекрасный мир музыки.

1. Любое музыкальное произведение необходимо слушать, не отвлекаясь ни на что другое. Внимательно следите за тем, что происходит в музыке от самого начала и до завершения, охватывая слухом звук за звуком, ничего не упуская.

2. На первых порах не следует слушать крупные музыкальные произведения. Для начинающих слушателей понятна и интересна будет вокальная музыка (музыка с голосом). Прислушайтесь к звукам, постарайтесь услышать и различить динамические оттенки музыкальной речи. (изменение громкости звучания музыки) Подумайте, делают ли динамические оттенки музыку интереснее, выразительнее.

3. Слушать вокальную музыку легче, ведь текст всегда подскажет то, о чём хотел поведать композитор, какими мыслями и чувствами он хотел поделиться. В инструментальной музыке слов нет, но от этого она не становится менее интересной. От вокальной музыки можно постепенно переходить к инструментальной.

4. Время от времени нужно возвращаться к ранее прослушанным произведениям, вспоминать их название и характер.

5. Постарайтесь сделать прослушивание музыки регулярным занятием, и волшебная сила музыки наполнит ваши отношения с ребёнком добром и пониманием.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Афоризмы Л.Н. Толстого о музыке.

«Музыка — высшее в мире искусство».

«Музыка заставляет меня забыть себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение; мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, что я собственно не чувствую, что я понимаю то, чего я не понимаю, что могу то, чего не могу… Она, музыка, сразу непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое».

«Это совсем особенное, совсем особенное средство общения с людьми».

«Музыка есть стенография чувств».

«Музыка - это единственное из мирского, что действует на мен».

«Я думаю, что музыка - это наиболее практическое доказательство духовности нашего общества».

«Когда бывает, что думал и забыл о чем думал, но помнишь и знаешь, какого характера были мысли: грустные, унылые, тяжелые, веселые, бодрые, помнишь даже ход: сначала шло грустно, а потом успокоилось и т. п., когда так вспоминаешь, то это совершенно то, что выражает музыка».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Музыкальные отрывки из текста романа:

том 1, часть 2, главы 1-2

«…Барабанщик-запевало обернулся лицом к песенникам, и, махнув рукой, затянул протяжную солдатскую песню, начинавшуюся: "Не заря ли, солнышко занималося..." и кончавшуюся словами: "То-то, братцы, будет слава нам с Каменскиим отцом..." Песня эта была сложена в Турции и пелась теперь в Австрии, только с тем изменением, что на место "Каменскиим отцом" вставляли слова: "Кутузовым отцом». Оторвав по-солдатски эти последние слова и махнув руками, как будто он бросал что-то на землю, барабанщик, сухой и красивый солдат лет сорока, строго оглянул солдат-песенников и зажмурился. Потом, убедившись, что все глаза устремлены на него, он как будто осторожно приподнял обеими руками какую-то невидимую, драгоценную вещь над головой, подержал ее так несколько секунд и вдруг отчаянно бросил ее:

Ах, вы, сени мои, сени!

"Сени новые мои...", подхватили двадцать голосов, и ложечник, несмотря на тяжесть амуниции, резво выскочил вперед и пошел задом перед ротой, пошевеливая плечами и угрожая кому-то ложками. Солдаты, в такт песни размахивая руками, шли просторным шагом, невольно попадая в ногу. Сзади роты послышались звуки колес, похрускиванье рессор и топот лошадей. Гусарский корнет Жерков одно время в Петербурге принадлежал к тому буйному обществу, которым руководил Долохов. За границей Жерков встретил Долохова солдатом, но не счел нужным узнать его. Теперь, после разговора Кутузова с разжалованным, он с радостью старого друга обратился к нему:

- Друг сердечный, ты как? - сказал он при звуках песни, ровняя шаг своей лошади с шагом роты.

- Я к

Бойкая песня придавала особенное значение тону развязной веселости, с которой говорил Жерков, и умышленной холодности ответов Долохова.

Том 2,часть 3, главы 18-19.

«…После обеда Наташа, по просьбе князя Андрея, пошла к клавикордам и стала петь. Князь Андрей стоял у окна, разговаривая с дамами, и слушал ее. В середине фразы князь Андрей замолчал и почувствовал неожиданно, что к его горлу подступают слезы, возможность которых он не знал за собой. Он посмотрел на поющую Наташу, и в душе его произошло что-то новое и счастливое. Он был счастлив и ему вместе с тем было грустно. Ему решительно не об чем было плакать, но он готов был плакать. О чем? О прежней любви? О маленькой княгине? О своих разочарованиях?... О своих надеждах на будущее?... Да и нет. Главное, о чем ему хотелось плакать, была вдруг живо-сознанная им страшная противоположность между чем-то бесконечно-великим и неопределимым, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем он был сам и даже была она. Эта противоположность томила и радовала его во время ее пения. Только что Наташа кончила петь, она подошла к нему и спросила его, как ему нравится ее голос? Она спросила это и смутилась уже после того, как она это сказала, поняв, что этого не надо было спрашивать. Он улыбнулся, глядя на нее, и сказал, что ему нравится ее пение так же, как и все, что она делает…»

Том 4, часть 3, главы 10-11.

Ожиг, жиг, ожиг, жиг... - свистела натачиваемая сабля. И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравшей какой-то неизвестный, торжественно сладкий гимн. Петя был музыкален, так же как Наташа, и больше Николая, но он никогда не учился музыке, не думал о музыке, и потому мотивы, неожиданно приходившие ему в голову, были для него особенно новы и привлекательны. Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы - но лучше и чище, чем скрипки и трубы, - каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно и опять

разбегались, и опять сливались то в торжественно церковное, то в ярко блестящее и победное. "Ах, да, ведь это я во сне, - качнувшись наперед, сказал себе Петя. - Это у меня в ушах. А может быть, это моя музыка. Ну, опять. Валяй моя музыка! Ну!.."

Он закрыл глаза. И с разных сторон, как будто издалека, затрепетали звуки, стали слаживаться, разбегаться, сливаться, и опять все соединилось в тот же сладкий и торжественный гимн. "Ах, это прелесть что такое! Сколько хочу и как хочу", - сказал себе Петя. Он попробовал руководить этим огромным хором инструментов.

"Ну, тише, тише, замирайте теперь. - И звуки слушались его. - Ну, теперь полнее, веселее. Еще, еще радостнее. - И из неизвестной глубины поднимались усиливающиеся, торжественные звуки. - Ну, голоса, приставайте!" - приказал Петя. И сначала издалека послышались голоса мужские, потом женские. Голоса росли, росли в равномерном торжественном усилии. Пете страшно и радостно было внимать их необычайной красоте.С торжественным победным маршем сливалась песня, и капли капали, и вжиг, жиг, жиг... свистела сабля, и опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него.

Петя не знал, как долго это продолжалось: он наслаждался, все время удивлялся своему наслаждению и жалел, что некому сообщить его.