Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №4» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

«Лев Толстой и музыка»

Открытый урок

Минеева С.В.

преподаватель музыкально-теоретических

дисциплин и фортепиано.

2018 г.

Открытый урок с презентацией, посвящённый Году Толстого.

Тема урока: «Лев Толстой и музыка».

Предмет: «Отечественная музыкальная литература».

Вид урока: Открытый урок интегрированного типа.

Интеграция: музыка, литература, внеклассная работа.

Цели и задачи:

* показать роль музыки в жизни Л.Н.Толстого;
* пробудить интерес к изучению творчества писателя;
* воспитывать чувство гордости за свою национальную культуру.

Оборудование: презентация«Лев Толстой и музыка», книги ипортрет писателя, фортепиано, гитара.

Ход урока.

«Он прежде всего человек человечества»

П. Чайковский.

Слайд 1. Звучит Вальс Л. Толстого Фа мажор.

Учитель: В этом году исполнилось 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого, великого русского писателя-прозаика, драматурга и мыслителя, публициста и общественного деятеля рубежа XIX – XX вв., чьё творчество оказало огромное влияние на современников.

Слайд 2. Портрет писателя

«Люблю музыку больше всех других искусств», - говорил Толстой. Это признание великого писателя освещает его жизнь и творчество с новой и неожиданной стороны и подводит к теме нашего урока « Лев Толстой и музыка».

Слайд 3. Иллюстрация к повести «Детство». Звучит «Патетическая соната» *Л. ван Бетховена.*

В жизни и творчестве Л.Толстого музыка играла большую роль. Толстой был музыкально одарённым человеком. Он вырос в семье, где музыку любили и ценили. Его мать была хорошей музыкантшей. Вспомним повесть Толстого «Детство», главные герои которой автобиографичны. Вот Николенька слушает игру матери на фортепьяно.

Давайте, прочтём отрывок из этой повести.

Ученик: Детство, глава XI: «Maman играла второй концерт Фильда – своего учителя. Я дремал, и в моем воображении возникали какие–то легкие, светлые и прозрачные воспоминания. Она заиграла Патетическую сонату Бетховена, и я вспоминал что–то грустное, тяжелое и мрачное Maman часто играла эти две пьесы; поэтому я очень хорошо помню чувство, которое они во мне возбуждали. Чувство это было похоже на воспоминание; но воспоминание чего?».

Слайд *4.* *Л.Н Толстой и Б.С. Трояновский в зале яснополянского дома 6 июня 1909г. Фотография С.А.Толстой.*

Учитель: Музыка сопутствовала Толстому, и он радовался её присутствию во всем. Песни яснополянских крестьянок, песни ямщиков, солдатские, казацкие, то заунывные и протяжные, то полные раздолья и удали, были близкими и родными Толстому. Он внимательно изучал русские песни. Большое наслаждение доставляла Толстому также игра на народных инструментах. У него в доме, где не умолкало фортепиано, часто звенела гитара, пела балалайка.

В каких произведениях автора даётся описание народных песен?

Ученик: «Ничего так не люблю, как наши простые деревенские песни», — неоднократно повторял Лев Николаевич. 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».

У него была большая любовь к цыганской музыке. Слушать цыганские хоры, особенно в пору молодости Толстого, было большим удовольствием для любителей. Они пели настоящие русские песни на свой цыганский манер.

Исполнение цыганского романса преподавателем по классу гитары.

Слайд 5. *Толстой с детьми в Ясной поляне*

Учитель: В романе «Война и мир» в семье Ростовых молодёжь поёт квартет «Ключ», это произведение всегда звучало в семье Толстых. Его авторство приписывают Моцарту. Лев Николаевич разучивал ее и с крестьянскими детьми в яснополянской школе.

Просмотр видеофрагмента. В доме-музее Л. Н. Толстого: заслуженная артистка Республики Татарстан Юлия Зиганшина (г. Казань) и хор переводчиков русской литературы исполняют романс "Ключ". Партия фортепиано - Хоакин Фернандес-Вальдес (Барселона).

Слайд 6. Л.Н. Толстой и Ванда Ландовская в зале яснополянского дома.

25 декабря 1907г

В конце XIX и начале XX в. Дом Толстого в Москве и в Ясной Поляне становится своеобразным центром музыкальной культуры. Ноты Толстой покупал в большом количестве и при каждой возможности. Такой огромной нотной библиотеки, пожалуй, не было ни у одного русского писателя того времени.

Расскажите, сочинения каких авторов звучат в музыкальной гостиной Толстых?

Ученик: Знаменитые композиторы, музыканты и певцы исполняют для Толстого лучшие произведения русской и зарубежной музыки. Здесь часто звучат произведения Гайдна, Моцарта, Бетховена, Глюка.

Слайд 7. Звучит Ф. Шопен Вальс до-диез минор

Любимейшим композитором Льва Николаевича был Фредерик Шопен — полное собрание его сочинений хранится в «Ясной Поляне». «Шопен в музыке – то же, что Пушкин в поэзии», – говорил писатель.

Ученик: Толстой очень любил Шуберта, самого романтического из композиторов начала XIX века. Возможно, его музыка напоминала Толстому о молодости и о путешествии по Альпам, которое он совершил в 50-х годах. Толстой считал, что произведения Шуберта «приближаются к требованиям всемирного искусства».

Слайд 8. Л. ван Бетховен, звучит «Лунная соната».

Ученик: Французский писатель Ромен Роллан говорил: «Толстой любил Бетховена и не переставал никогда любить». В своём творчестве он все время возвращается к Бетховену. В первой повести «Детство» звучит Патетическая соната. На последних страницах романа «Воскресение» слышится «Пятая симфония» Бетховена.

Ученик: В повести «Семейное счастье» Маша играет сонату-фантазию Моцарта и Quasi una fantasia Бетховена. Сам выбор между Моцартом и Бетховеном – это выбор между «покоем » и «бурей». Интересно, что Толстой называет эту сонату Бетховена её настоящим именем, а не литературным наименованием - «Лунная соната». Quasi una fantasia Бетховена была для Толстого не только символом романтического мироощущения, но и источником тревоги и беспокойства.

Слайд 9. «Крейцерова соната», А. Гольденвейзер.

Ученик: В 1889 году Толстой окончил повесть «Крейцерова соната», в которой одной из главных героинь становится музыка Бетховена. Герой повести захвачен любовью, ревностью, ненавистью. Гармония в его душе совершенно разрушилась. И он слышит в музыке Бетховена отклик своих страстей. «Он играл Крейцерову сонату Бетховена. Знаете ли вы первое престо? Знаете?! – воскликнул он. – У!.. Страшная вещь эта соната. Именно эта часть. И вообще страшная вещь музыка».

Учитель: Толстой ставит Бетховена   в один ряд с Бахом, Шекспиром и даже Рафаэлем.

Пианист, профессор московской консерватории А. Б. Гольденвейзер впоследствии вспоминал: «Я много играл Льву Николаевичу фортепианных и скрипичных сонат Бетховена и никогда не было, чтобы он не радовался этой музыке». А. Б. Гольденвейзер отмечал, что писатель был чуток к музыке «в высшей степени» и что «нравилось ему почти всегда самое лучшее и никогда плохое».

Слайд 10. Русские композиторы. *Звучит 2 ч. 1 струнного квартета Чайковского.*

Ученик: Из русских композиторов Толстой любил Чайковского и Глинку. Нравились ему также произведения Скрябина, Рахманинова, камерные произведения Аренского, которые композитор часто исполнял в Ясной Поляне.

Лучшие музыкальные произведения исполняли выдающиеся композиторы и музыканты той эпохи: Скрябин, Рахманинов, Танеев, Аренский, Гольденвейзер, Игумнов и др. Исполнение музыки в доме Толстого было большим праздником не только для слушателей, но и для самих исполнителей.

Слайд 11. Чайковский П.И.

Ученик: Пианист-виртуоз Николай Рубинштейн, директор Московской консерватории познакомил Льва Николаевича с Петром Ильичом Чайковским. Однажды музыканты консерватории специально для Толстого собрались и сыграли музыку Чайковского. Толстой был потрясен. Особенно поразила писателя прозвучавшая в Первом квартете Чайковского мелодия народной песни «Сидел Ваня на диване». Заслышав эту бесхитростную мелодию, Толстой неожиданно на глазах изумлённого композитора заплакал. «Может быть, никогда в жизни я не был так польщён и тронут в моем авторском самолюбии, — вспоминал Чайковский, — как когда Лев Толстой, слушая анданте моего квартета и, сидя рядом со мной, — залился слезами». В благодарность за доставленное музыкой композитора наслаждение Толстой подарил Чайковскому свой сборник с записями народных песен. Когда Чайковский внезапно умер, у Толстого было ощущение, что он с ним не договорил о чём-то очень важном.

Слайд 12. Толстой за роялем с младшей дочерью Сашей.

Звучит Романс из сюиты А. Аренского для двух фортепиано.

Учитель: Толстой не только любил слушать музыку. Он сам хорошо играл на рояле, легко читал ноты с листа.

А что известно вам о музыкальных занятиях графа Толстого?

Ученик: 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. За роялем он буквально забывал о времени. «Проснулся рано, пошел во флигель и целый день опять не видел, как провел за фортепиано», — писал граф.

Ученик: Он играл произведения Шумана, Шопена, Моцарта, Мендельсона, Чайковского и Аренского, играл с увлечением, и родные и близкие слушали его с большим удовольствием. Когда Толстой играл что-нибудь серьезное, он, по рассказам тех, кто видел его в эти минуты, бледнел, лицо у него становилось строгим и серьезно-светлым. Но когда он играл музыку для танцев, а он сам очень любил потанцевать с детьми и с молодежью, то никто не мог устоять на месте, и все пускались в пляс. В долгие часы, которые Толстой проводил за роялем, у него рождались замыслы его произведений.

Ученик: В 1848 году, когда Льву Толстому было 20 лет, он страстно увлекся музыкой. Он даже хотел составить руководство для изучения «основных начал» музыкального искусства и изложить в нём «первые правила» музыки – ноты, интервалы, темп и т.д. В это время и родилось первое и единственное музыкальное произведение, написанное им. Он редко и, стесняясь, исполнял его. Его не раз просили записать ноты, но Толстой отказывался.

Слайд 13. *А. Б. Гольденвейзер и С.И. Танеев исполняют сюиту А.С.Аренского в зале яснополянского дома. 11 февраля 1906г.*

Спустя целых 58 лет, во время одного из музыкальных вечеров у Толстого, композиторы Танеев и Гольденвейзер немного схитрили. Гольденвейзер сначала растрогал 78-летнего Толстого своей игрой, но затем, все присутствующие стали просить Льва Николаевича сыграть свой вальс. Он исполнил его. Когда Толстой закончил исполнение вальса, сразу же из комнаты выбежал Танеев. Он обладал феноменальной музыкальной памятью и в соседней комнате записал вальс фа-мажор Льва Толстого.

Учитель: предлагаю исполнить этот вальс в традициях домашнего музицирования того времени. *Учащиеся исполняют Вальс Л. Толстого.*

Слайд 14. «Война и мир»

Музыка в произведениях Толстого является одним из средств психологического анализа. Она позволяет писателю передать смену мыслей и настроений героя.
Музыка звучит на страницах многих произведений Толстого. В некоторых ранних рассказах — «Люцерн», «Альберт» — музыка даже стала основной темой. Впечатления от народных и солдатских песен отражены в «Отрочестве», «Севастопольских рассказах», в повести «Казаки». В романе «Война и мир» герои поют, играют на арфе, фортепиано, гитаре, балалайке.

Свою любимую героиню Наташу Ростову Толстой характеризует часто именно через музыкальные эпизоды — вспомним описание первого бала, посещения оперного спектакля, сцену русской пляски в гостях у дядюшки.

Давайте остановимся на этом эпизоде.

Ученик: *«Война и мир» (т. 11, ч. 4, гл. VII):* Дядюшка ни на кого не глядя сдунул пыль, костлявыми пальцами стукнул по крышке гитары, настроил и поправился на кресле. Он взял (несколько театральным жестом, отставив локоть левой руки) гитару повыше шейки и подмигнув Анисье Федоровне, начал не Барыню, а взял один звучный, чистый аккорд, и мерно, спокойно, но твердо начал весьма тихим темпом отделывать известную песню: По у-ли-и-ице мостовой. В раз, в такт с тем степенным весельем (тем самым, которым дышало всё существо Анисьи Федоровны), запел в душе у Николая и Наташи мотив песни.

Ученица исполняет песню «По улице мостовой» под аккомпанемент гитары.

– Прелесть, прелесть, дядюшка; еще, еще, – закричала Наташа, как только он кончил.

Смотрим фрагмент к/ф С. Бондарчука «Война и мир».

Слайд 15. Книги Толстого. Звучит Вальс Л. Толстого.

Учитель: Так постепенно, совместными усилиями складывается картина «Лев Толстой и музыка». Конечно, это всего лишь набросок. В нашей картине не хватает как мелких штрихов так и ярких мазков из тех произведений писателя, которые мы не рассматривали на этом уроке. Ведь, готовясь к теме взаимоотношений Льва Николаевича и музыки, мы нашли множество примеров. Какие ещё произведения Толстого, связанные с музыкой, вы можете назвать?

Ученик: «После бала» - в первой части звучат бальные танцы: полька, мазурка, вальс, а во второй – барабаны и флейта сопровождают картину наказания солдата.

«Анна Каренина» - сцена бала играет важную роль в судьбе героев.

Учитель: Эта сцена воспринимается как часть общей драматургии романа.

Ученик: «Воскресенье» - Нехлюдов слушает 5 симфонию Бетховена: «Рояль был прекрасный, и исполнение симфонии было хорошее. По крайней мере, так показалось Нехлюдову, любившему и знавшему эту симфонию. Слушая прекрасное анданте, он почувствовал щипание в носу от умиления над самим собою и всеми своими добродетелями…».

Учитель: В каком произведении Толстого музыка становится основной темой?

Ученик: В повести «Альберт». Слабый и жалкий в жизни, во время игры Альберт становится прекрасным, а его искусство вызывает у слушателей чувство восторга.

Слайд 16. Толстой за работой.

Учитель: 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.

Музыка в Доме Толстого звучит и сейчас. Уже которое лето подряд музей-усадьба «Ясная Поляна» предлагает своим гостям эксклюзивную программу «Музыка в доме Толстых». На этих вечерах звучит мемориальный беккеровский рояль, за которым играл писатель. Возрождается та удивительная атмосфера яснополянских музыкальных вечеров, которая была при жизни Льва Николаевича. Читайте Толстого, и вам откроется самая великая из всех его книг – книга его жизни. «Толстой – это целый мир… Не зная Толстого, нельзя считать себя культурным человеком». М. Горький.

Список использованной литературы:

[*Балухатый С. Д.*](https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87)*, Писемская О. А.* [Справочник по Толстому: даты жизни и творчества, хронология и систематика сочинений, библиография](https://dlib.rsl.ru/viewer/01007505635#?page=1). - М.- Л.: Государственное издательство, 1928 - 123 с.

[*Гусев Н. Н.*](https://wiki2.org/ru/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87) [Лев Толстой и музыка: Воспоминания](https://search.rsl.ru/ru/record/01005786134) / [Гусев Н. Н.](https://wiki2.org/ru/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87), [Гольденвейзер А. Б.](https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87). - М.: Музгиз, 1953 - 47 с.

Толстой С.Л. «Очерки былого» Изд. 3-е, испр. и доп. - Тула: Приокское кн. изд-во, 1966. - 511 с.

Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений : в 90 т.. - М.: Гослитиздат, 1928—1958.

Музыкальные файлы и ноты из личной фонотеки.