

Министерство культуры
Донецкой Народной Республики
Государственное учреждение культуры
«Донецкая республиканская библиотека для молодёжи»

***Поэзия и музыка:
встречи в литературной гостиной***

Донецк
2020

78.374.3

П67

Поэзия и музыка : встречи в литературной гостиной / М-во культуры Донецкой Народной Республики, ГУК «Донец. респ. б-ка для молодёжи» ; сост. Э. К. Баранова, Н. В. Коваленко. – Донецк, 2020. – 12 с.

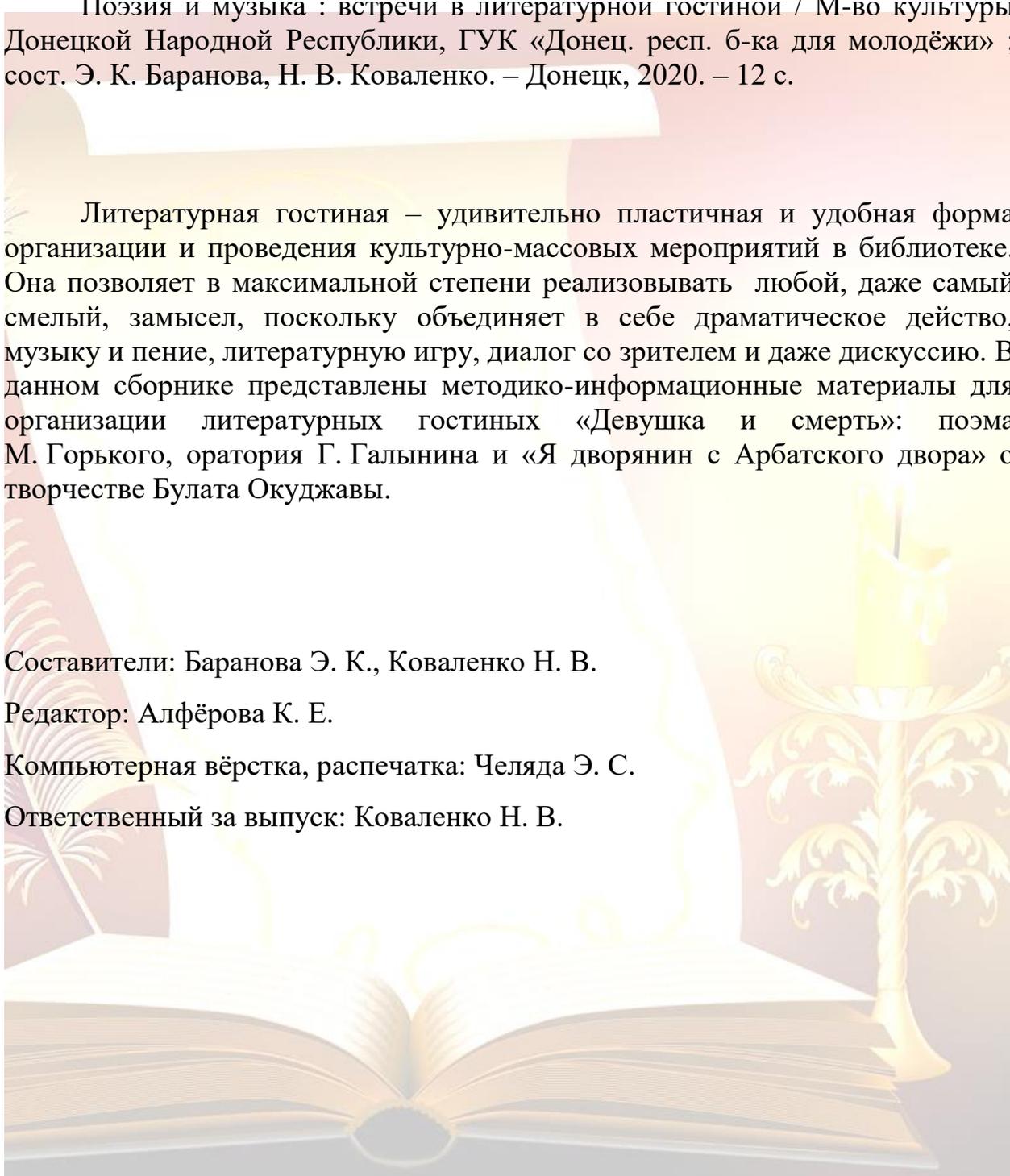
Литературная гостиная – удивительно пластичная и удобная форма организации и проведения культурно-массовых мероприятий в библиотеке. Она позволяет в максимальной степени реализовывать любой, даже самый смелый, замысел, поскольку объединяет в себе драматическое действие, музыку и пение, литературную игру, диалог со зрителем и даже дискуссию. В данном сборнике представлены методико-информационные материалы для организации литературных гостиных «Девушка и смерть»: поэма М. Горького, оратория Г. Галынина и «Я дворянин с Арбатского двора» о творчестве Булата Окуджавы.

Составители: Баранова Э. К., Коваленко Н. В.

Редактор: Алфёрова К. Е.

Компьютерная вёрстка, распечатка: Челяда Э. С.

Ответственный за выпуск: Коваленко Н. В.

Библиотека – это не только территория чтения или информационный центр, но и территория досуга и общения, одно из немногих мест, где можно провести время в обществе близких по духу людей.

Литературная гостиная – комплексное культурно-массовое мероприятие, которое обычно проводится в камерной обстановке. Данная форма берет свое начало в дворянской России с середины XVIII века. Различают литературные, поэтические, музыкальные, театральные гостиные. Сбор гостей сопровождается музыкой с мягкими ритмами, достаточно тихой и мелодичной. Ведущий сообщает, какие поэты, композиторы, художники, исполнители будут выступать на данном вечере. Гостиную чаще всего завершает игра или театральный экспромт.

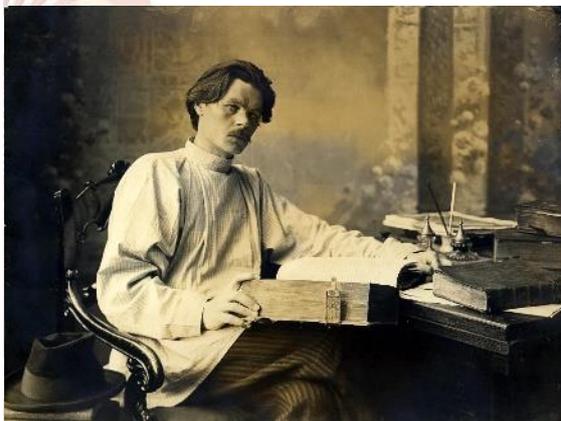
Предлагаем вашему вниманию сценарные планы литературных гостиных «Девушка и смерть»: поэма М. Горького, оратория Г. Галынина» и «Я дворянин с Арбатского двора» о творчестве Булата Окуджавы.

«Девушка и смерть»: поэма М. Горького, оратория Г. Галынина»

Ресурсы, оформление: ноутбук, проектор, колонки, слайд-портреты с изображением М. Горького и Г. Галынина.

Ведущий 1: Сегодня мы с вами совершим небольшое литературно-музыкальное путешествие в начало, а затем в середину XX века.

Максим Горький (настоящее имя – Алексей Максимович Пешков) родился 16 марта 1868 г. в Нижнем Новгороде в семье столяра (впоследствии управляющего паровой конторой) Максима Савватьевича Пешкова и Варвары Васильевны, урожденной Кашириной. В возрасте семи лет Алексей остался сиротой, и дальнейшие детские годы провёл в семье деда по матери Василия Каширина. В 15 лет приехал в Казань с желанием получить образование, но, не имея никакой материальной поддержки, не смог осуществить намерение.

В Казани Пешков узнал жизнь в трущобах и ночлежках. Доведенный до отчаяния, он совершил неудачную попытку самоубийства. Из Казани переехал в Царицын, работал сторожем на железной дороге. Затем возвратился в Нижний Новгород, где стал писцом у присяжного поверенного М.А. Лапина, много сделавшего для юного Пешкова.

Ведущий 2: В апреле 1891 года Пешков отправился из Нижнего Новгорода странствовать «по Руси». Побывал в Поволжье, на Дону, на Украине (в Николаеве попал в больницу), в Крыму и на Кавказе. Большую

часть пути прошёл пешком, иногда ехал на подводах, на тормозных площадках железнодорожных грузовых вагонов. В ноябре пришёл в Тифлис, где устроился рабочим в железнодорожную мастерскую. Летом 1892 года в Абхазии работал на строительстве шоссе Сухум – Новороссийск, после чего ненадолго завербовался на бакинские нефтепромыслы – этот труд писатель потом называл самым тяжёлым из всех, что выпали на его долю. Тем же летом вернулся в Тифлис, жил в подвале на Ново-Арсенальной улице вместе с механиком, землемером, семинаристом, студентом и железнодорожным рабочим. Предлагал рабочим записывать в тетради и блокноты факты произвола и угнетения со стороны администрации на предприятиях, поскольку верил, что зафиксированное в письменном источнике обладает силой свидетельства и подтачивает социальную несправедливость. Тифлисские знакомые отмечали могучую фигуру Пешкова, его нарочито грубоватые манеры, движения и жесты. В тифлисский период Пешков написал целые тетради высокопарных стихов в подражание Байрону, наизусть читал соседям по подвалу «Каина» и «Манфреда».

Ведущий 2: В 1892 г. впервые был напечатан его рассказ «Макар Чудра». Примерно этим же годом датируется создание романтической поэмы-сказки «Девушка и Смерть». Пешков отослал её в казанскую газету «Волжский вестник», но редактор газеты по цензурным условиям отказался напечатать это произведение. В итоге поэма была опубликована лишь летом 1917 года в газете «Новая жизнь».

Ведущий 1: В поэме «Девушка и Смерть» жизнь и любовь противопоставлены гибели и разрушению. Кратко о сюжете поэмы.

Рассердила Девушка счастливым смехом царя, потерпевшего поражение в войне, тот предал её в руки Смерти, никогда не ведавшей любви. Но просьба влюблённой девушки дать ей ещё немного времени, чтобы помиловаться с любимым, заставила Смерть задуматься: «Чем буду жить на свете, если люди целоваться бросят?» Дала Смерть девушке ночь, но Девушка к сроку не явилась. Долго ждала Смерть, даже уснула и увидела сон, где Господь сказал, что простит отца Смерти – Каина и Иуду тот, кто победит Смерть! В гневе ищет старуха Девушку и находит её в объятиях любимого. Говорит Девушка о любви своей так, что Смерть перестаёт сердиться. «Смерть – не мать, но – женщина, и в ней Сердце тоже разума сильней».

И происходит невероятное!!! Смерть разрешает Девушке: «ЖИВИ!».

Чтец:

«...Смерть молчит, а девушкины речи

Зависти огнем ей кости плавят,

В жар и холод властно ее мечут,

Что же сердце Смерти миру явит?
 Смерть – не мать, но – женщина, и в ней
 Сердце тоже разума сильней;
 В темном сердце Смерти есть ростки

Жалости и гнева, и тоски.

Тем, кого она полюбит крепче,
 Кто ужален в душу злой тоскою,
 Как она любовно ночью шепчет
 О великой радости покоя!

«Что ж, – сказала Смерть, –
 пусть будет чудо!

Разрешаю я тебе – живи!
 Только я с тобою рядом буду,
 Вечно буду около Любви!»

С той поры Любовь и Смерть, как сестры,
 Ходят неразлучно до сего дня,
 За любовью Смерть с косою острой
 Тащится повсюду, точно сводня.
 Ходит, околдована сестрою,
 И везде – на свадьбе и на тризне
 Неустанно, неуклонно строит
 Радости Любви и счастье Жизни»

Ведущий 2: Герман Галынин – русский советский композитор.

Творчество Германа Галынина – одна из ярчайших страниц послевоенной советской музыки. Оставленное им наследие невелико по количеству. Главные сочинения относятся к области хоровых, концертно-симфонических и камерно-инструментальных жанров: оратория «Девушка и смерть» (1950-63), 2 концерта для фортепиано с оркестром

(1946, 1965), «Эпическая поэма» для симфонического оркестра (1950), Сюита для струнного оркестра (1949), 2 струнных квартета (1947, 1956), Фортепианное трио (1948), Сюита для фортепиано (1945).

Нетрудно заметить, что большинство произведений написано за пятилетие 1945-1950 гг. Именно столько времени трагическая судьба отвела Герману Галынину для полноценного творчества. Фактически все самое значительное в его наследии было создано в студенческие годы. История жизни Галынина типична для нового советского интеллигента, выходца из народной среды, сумевшего приобщиться к высотам мировой культуры, и она по своему уникальна.

Сирота, рано потерявший родителей (его отец был рабочим в Туле), в 12 лет Герман попал в детский дом, который заменил ему семью. Уже в это время проявились незаурядные художественные способности мальчика: он неплохо рисовал, был непременным участником театральных представлений, но больше всего тянулся к музыке – овладел всеми народными инструментами детдомовского оркестра, перекладывал для него народные песни. Родившееся в этой доброжелательной атмосфере первое сочинение юного композитора – «Марш» для фортепиано стал своеобразным пропуском в музыкальное училище при Московской консерватории. После года обучения на подготовительном отделении в 1938 г. Галынин был зачислен на основной курс.

Ведущий 1: В 1941 г. первокурсник Московской консерватории Галынин уходит добровольцем на фронт, но и здесь он не расстается с музыкой – руководит художественной самодеятельностью, сочиняет песни, марши, хоры. Лишь спустя 3 года он возвращается в композиторский класс Н. Мясковского, а во время его болезни посещает класс Дмитрия Шостаковича, уже тогда отметившего дарование нового ученика.

Ведущий 2: Из письма Шостаковича: «Я радуюсь и горжусь тем, что Герман хорошо ко мне относился, ибо я имел счастье знать его и наблюдать за расцветом его огромного таланта».

Консерваторские годы – время становления Галынина как человека и музыканта, его талант вступает в пору расцвета. Лучшие сочинения этого периода – Первый фортепианный концерт, Первый струнный квартет, фортепианное Трио, Сюита для струнных – сразу же привлекли внимание слушателей и критиков. Венчают годы учебы 2 значимые работы композитора – оратория «Девушка и смерть» (по мотивам одноименной поэмы Горького) и оркестровая «Эпическая поэма», вскоре ставшая репертуарной и удостоенная в 1951 г. Государственной премии.

Ведущий 1: Зимой и летом 1950 года Герман Галынин трудился особенно напряженно. Он никогда не умел и не хотел щадить себя, для него на первом месте было его дело. В 1951 году у композитора было диагностировано психическое расстройство. Умер Герман Галынин 18 июня

1966 года в возрасте 44 лет. В декабре 1968 года ему была присуждена Государственная премия РСФСР им. М. Глинки.

Ведущий 2: Два гения, два человека, которые прошли тяжелый жизненный и творческий путь. Они оба родились в марте: Горький – двадцать восьмого числа, а Галынин – тридцатого. Близки и даты смерти: Горький скончался 18 июня 1936 года, а Галынин – 20 лет спустя 18 июня 1966 года. Оба знали нужду и травлю. Оба создали неумирающие произведения: один – сказку, другой – ораторию о любви и жизни.

Ведущий 1: Оратория «Девушка и смерть» прозвучала в эфире 5 июля 1964 года. Ее премьера запоздала на полтора десятилетия. Среди сочинений Германа Галынина оратория «Девушка и смерть» является наиболее новаторской. Она объединяет монументализм и размах. За этим произведением скрывается оптимистический взгляд композитора на смысл человеческого существования. Язык произведения прост и понятен, приближен к разговорной речи, а музыка и текст – самобытны.

(Звучит фрагмент оратории Г. Г. Галынина «Девушка и смерть»
URL: <https://www.youtube.com/watch?v=XHfz9Nnm3aE>)

Рекомендательный список документов:

1. Горький, М. Девушка и смерть : сборник / М. Горький. – Ленинград : Худож. лит., 1985. – 119 с.
2. Нефёдова, И. М. Максим Горький : биография писателя / И. М. Нефёдова. – Ленинград : Просвещение, 1971. – 279 с.
3. Герман Галынин. Трагедия гения // MYSLOТула : [сайт]. – URL: <https://myslo.ru/city/tula/tulyaki/german-galynin-tragediya-gehiya> (дата обращения 10.04.2020)
4. Галынин Г. Г. В зоопарке : мультфильм / композитор Г. Г. Галынин // YouTube. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=R6w07tVXkIw>. (дата обращения 10.04.2020)
5. Галынин Г. Г. Девушка и смерть : оратория / композитор Г. Г. Галынин; автор слов М. Горький; исполнители: Е. Костюченко, М. Дальнов, А. Антонов; Академ. хор Vivat Самарского гос. университета // YouTube. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=XHfz9Nnm3aE> (дата обращения 10.04.2020)
6. Максим Горький : биография, жизнь : документальный фильм. – (Избранники. Россия век XX) // YouTube. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=hMmp0ttREAE> (дата обращения 10.04.2020)
7. Герман Германович Галынин : биография // Belcanto.ru : [сайт]. – URL: <https://www.belcanto.ru/galynin.html> (дата обращения 10.04.2020)
8. Советские иллюстрации к «Девушке и Смерти» Максима Горького. – URL: <https://shakko-kitsune.livejournal.com/1338485.html> (дата обращения 10.04.2020)

«Я дворянин с Арбатского двора»

Ресурсы, оформление: ноутбук, проектор, колонки, слайд-портреты с изображением Б. Окуджавы

(Звучит песня «Надпись на камне» URL:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=zRjFTtTTxro&feature=emb_logo)

Ведущий: Мы недаром начали рассказ с песни Булата Шавловича Окуджавы «Надпись на камне». В этой песне он сказал: «Я дворянин с Арбатского двора, своим двором введенный во дворянство».

Булат Окуджава родился 9 мая 1924 года в Москве. Его отец, Шалва Окуджава, был грузинского происхождения, а мать, Ашхен Налбадян – армянского. Через два года после рождения первенца вся семья переехала на родину отца – в Тбилиси. Там Шалва Окуджава, убежденный коммунист, быстро поднялся по служебной лестнице. Сначала он занимал должность секретаря Тбилисского горкома, а затем, в 1934 году, его попросили принять пост первого секретаря Нижнетагильского горкома партии.

Однако в 1937 году отец Б. Окуджавы был арестован и приговорен к высшей мере наказания по подложным доказательствам, а его мама Ашхен в 1938 году была сослана в Карагандинский лагерь. Вернулась она через 12 долгих лет. Булата воспитывала бабушка.

С началом войны против фашистских захватчиков Окуджава решил во что бы то ни стало попасть на фронт, но юный возраст всё не давал осуществить задуманное.

(Звучит песня «До свидания, мальчики»

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=fxv3Kd1428o>)

Ведущий: Лишь в 1942 году Булат прямо из девятого класса добровольцем ушел служить. Сначала он прошел два месяца подготовки, а потом стал миномётчик в 5-ом гвардейском Донском кавалерийском Казачьем корпусе. В 1942 году получил тяжелое ранение, по словам самого Б. Окуджавы, нелепо – его настигла шальная пуля.

«Было обидно и горько, ведь столько раз под прямым огнем оставался невредим, а здесь, можно сказать, в спокойной обстановке и такое абсурдное

ранение». После выздоровления на фронт не вернулся. Служил радистом в тяжелой артиллерийской бригаде.

Первая песня в биографии Окуджавы появляется на фронте – «Нам в холодных теплушках не спалось». Ее текст, к сожалению, полностью не сохранился.

Первая ставшая известной песня «Неистов и упрям...» была написана в во время учебы в Тбилисском университете в 1946 году.

(Звучит песня «Неистов и упрям»)

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=qSp9skfNnSo>)

Ведущий: Во время учебы Окуджава знакомится с Александром Цыбулевским, студентом и начинающим лириком, который во многом повлиял на его становление как поэта. В 50-м он получает диплом о высшем образовании и преподает русский язык и литературу в средней школе в деревне Шамордино, расположенной недалеко от Калуги. В 1956 году выходит в свет первый сборник стихов «Лирика». Булат Окуджава возвращается в Москву, работает сначала редактором в издательстве «Молодая гвардия», впоследствии заведует отделом поэзии в «Литературной газете». Как раз в эти годы одна за другой появились песни «О Ленке Королеве», «Девочка плачет – шарик улетел», «Последний троллейбус», «До свидания, мальчики».

(Звучит песня «Девочка плачет – шарик улетел»)

URL: https://www.youtube.com/watch?v=TBLD_i-5E8A)

Ведущий: В 1961 году Булат Окуджава ушёл со службы и больше по найму не работал, занимаясь исключительно творческой деятельностью. В том же году в Харькове состоялся первый на территории СССР официальный вечер авторской песни Булата Окуджавы. Вечер был организован литературоведом Л. Я. Лившицем, с которым Б. Окуджаву связывали дружеские отношения. В 1962 году Окуджава стал членом Союза писателей СССР. В том же году он впервые появился на экране в фильме «Цепная реакция», в котором исполнил песню «Полночный троллейбус». В 1970 году на экраны вышел фильм «Белорусский вокзал», в котором прозвучала песня Булата Окуджавы «А нам нужна одна победа».

(Звучит песня «А нам нужна одна победа»)

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=AsuLU00oxmE->)

Ведущий: Окуджава – автор и других популярных песен для таких кинофильмов, как «Соломенная шляпка», «Женя, Женечка и «катюша»» (где Окуджава в эпизодической роли поёт под гитару в солдатской форме) и др. В общей сложности песни Окуджавы, песни на его стихи звучат в более чем 80-ти фильмах.

(Звучит песня «Не обещайте деве юной»)

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=WRBLXSVYbrY>)

Ведущий: Окуджаву не только пели, его с удовольствием читали и смотрели: он является автором ряда прозаических произведений и киносценариев (фильмы «Верность», «Женя, Женечка и «Катюша»). В 1961 была написана автобиографическая повесть «Будь здоров, школяр!», в 1969-м – «Бедный Авросимов» («Глоток свободы», 1971). Романы Окуджавы «Путешествие дилетантов» (1976 - 78), «Свидание с Бонапартом» (1979 - 83) ставят их автора в ряд лучших русских прозаиков. В последующие годы Окуджава пишет автобиографическую прозу, составившую сборники «Девушка моей мечты» и «Заезжий музыкант» (14 рассказов и повестей), а также роман «Упраздненный театр» (1993), получивший в 1994-м «Русский Букер».

(Фрагмент из кинофильма «Женя, Женечка и «Катюша»).

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=JfNFOst5xb8>)

Ведущий: Творческие люди, как правило, не обращают на быт никакого внимания. Но Булат Окуджава не входил в их число. Он умел все: и посуду помыть, и ужин приготовить, и молотком поработать. При этом главой семейства всё равно была его жена – Ольга Окуджава. Она решала, как действовать и когда. Он же её любил и слушался. В 1991 году у Булата Окуджавы обнаружили серьезное заболевание сердца. Деньги собрали всем миром: кто доллар, кто сто. В 1995 году Булат Окуджава дал свой последний концерт в Париже. Он был атеистом, и все время говорил, что в Бога не верует. Но перед самой смертью всё же был, по настоянию жены, окрещен. Она полагала, что не мог человек такой громадной души быть неверующим. Умер Б. Окуджава в военном госпитале в Кламаре (пригород Парижа) 12 июня 1997 г.

Чтец:

«Умереть – тоже надо уметь,
на свидание к небесам
паруса выбирая тугие.
Хорошо, если сам,
хуже, если помогут другие.

Смерть приходит тиха,
бестелесна
и себе на уме.
Грустных слов чепуха
неуместна,
как холодное платье – к зиме.

И о чем толковать?
Вечный спор
ни Христос не решил, ни Иуда...
Если там благодать,

что ж никто до сих пор
не вернулся с известьем оттуда?

Умереть – тоже надо уметь,
как прожить от признанья до сплетни,
и успеть предпоследний мазок положить,
сколотить табурет предпоследний,
чтобы к самому сроку,
как в пол – предпоследнюю чашу,
предпоследние слезы со щек...
А последнее – Богу,
последнее – это не наше,
последнее – это не в счет.

Умереть – тоже надо уметь,
как бы жизнь ни ломала
упрямо и часто...
Отпущенье грехов заиметь –
ах как этого мало
для вечного счастья!

Сбитый с ног наповал,
отпущением что он добудет?
Если б Бог отпущенье давал...
А дают-то ведь люди!

Что – грехи?
Остаются стихи,
продолжают бесчинства по свету,
не прося снисхожденья...
Да когда бы и вправду грехи,
а грехов-то ведь нету,
есть просто
движенье...»

Б. Окуджава

Ведущий: В Арбатском дворике поставили символический памятник Б. Окуджава, и каждый, кто приходит на Арбат, видит, как из арки во дворик входит он – знаменитый бард, человек с большой буквы – Булат Шавлович Окуджава.

(Звучит песня «Песенка о моей жизни»)

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=D3tcVPaUENc>

Рекомендательный список документов:

1. Быков, Д. Л. Булат Окуджава / Д. Л. Быков. – Москва : Мол. гвардия, 2011. – 777 с.
2. Окуджава, Б. Ш. Ваше благородие, госпожа Удача : стихи, проза / Б. Ш. Окуджава. – Москва : Эксмо, 2002. – 384 с.
3. Окуджава Б. Ах, Арбат, мой Арбат : [видеоклип] / автор музыки и слов Б. Окуджава; исполняет автор // YouTube. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=QUBcN8n7TGY-> (дата обращения 10.04.2020)
4. Окуджава Б. А всё-таки жаль : [видеоклип] / автор музыки и слов Б. Окуджава; исполняет автор // YouTube. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=o1xrTnXQmRQ> (дата обращения 10.04.2020)
5. Окуджава Б. Молитва : [видеоклип] / автор музыки и слов Б. Окуджава; исполняет автор // YouTube. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=yCnlaBJRKeE> (дата обращения 10.04.2020)
6. Окуджава Б. Песенка о пехоте : [видеоклип] / автор музыки и слов Б. Окуджава; исполняет автор // YouTube. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=pMy2hXzwwAs&list=PLcCcNt> (дата обращения 10.04.2020)
7. Окуджава Б. Мы за ценой не постоим : [видеоклип] / автор музыки и слов Б. Окуджава; исполняет автор // YouTube. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=AsuLU00oxmE-> (дата обращения 10.04.2020)
8. Окуджава Б. До свидания, мальчики (Ах, война, что ты сделала подлая) : [видеоклип] / автор музыки и слов Б. Окуджава; исполняет автор // YouTube. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=PQbfl7qxlW8> (дата обращения 10.04.2020)
9. Умер Б. Ш. Окуджава. 12 июня 1997 г. // История.РФ : [портал]. – URL: <https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/umier-b-sh-okudzhava> (дата обращения 10.04.2020)

