

Пояснительная записка к учебному фильму «Тургенев и музыка»

Учебный фильм «Тургенев и музыка» подготовлен сотрудниками Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина.

Цель создания фильма: привлечь внимание учащихся к музыкальному аспекту творчества И. С. Тургенева, вызвать желание прочесть его произведения, побудить зрителей стать читателями Орловской областной библиотеки.

Фильм может быть использован преподавателями средних учебных заведений в качестве дополнительного материала при проведении уроков литературы, уроков музыки или интегрированных уроков в средних и старших классах при изучении творчества Ивана Сергеевича Тургенева, а также внеклассных мероприятий краеведческой направленности.

В фильме можно выделить следующие части:

- Истоки музыкальности И. С. Тургенева;
- Музыка в произведениях И. С. Тургенева;
- Музыка в жизни И. С. Тургенева (Тургенев и Виардо)
- Произведения композиторов, созданные по мотивам творчества И. С. Тургенева. (В том числе орловских композиторов Е. П. Дербенко и И. К. Хрисаниди).

Такая структура позволяет использовать видео частями, если интересна только определённая тема из перечисленных.

В данной работе использованы фрагменты художественных фильмов по мотивам произведений И. С. Тургенева. Это фильмы «Жизнь и смерть дворянина Чертопханова» (по мотивам рассказов из цикла «Записки охотника», реж. В. Туров, 1971), «Поездка в Висбаден» (экранизация повести «Вешние воды», реж. Е. Герасимов, 1989), «После смерти» (немой художественный фильм по мотивам повести «Клара Милич», реж. Е. Бауэр, 1915).

В фильме звучит классическая музыка, соответствующая тем музыкальным фрагментам, которые описаны в произведениях Тургенева. Звучат и цитаты из рассказов и повестей нашего знаменитого земляка, в которых он описывает музыкальные впечатления своих героев. Это Лаврецкий из романа «Дворянское гнездо», Кирсанов из романа «Отцы и дети», Санин из повести «Вешние воды», автор-рассказчик из повести «Несчастливая».

Фильм наполнен иллюстрациями к произведениям И. С. Тургенева и репродукциями его портретов. Большинство из них сканированы из книг, представленных в списке использованной литературы.

В продолжение фильма на экране периодически появляются слайды с заданиями, для выполнения которых учащиеся должны будут обратиться к оригинальным текстам произведений И. С. Тургенева.

Чтобы акцентировать внимание зрителей на музыкальных терминах, в фильме появляются слайды с их расшифровкой (величальная, мелодекламация, романс). Демонстрируя фильм учащимся, преподаватели могут и сами в любой момент останавливать воспроизведение и пояснять какие-то термины или сопровождать увиденное своими комментариями.

В ходе урока можно использовать и отдельные музыкальные произведения, звучащие в фильме. Для удобства в конце записки даются метки времени в соответствии с содержанием.

Сотрудники опирались на материалы, находящиеся в фонде отдела искусств, отдела краеведческих документов, отдела основного книгохранения Орловской областной библиотеки.

При создании фильма невозможно было охватить все аспекты данной темы, поэтому часть материалов, не нашедшая отражение в фильме, может быть предоставлена читателям (как учащимся, так и преподавателям) при посещении библиотеки.

Время просмотра полной версии фильма составляет 46 минут 24 секунды.

Временные метки:

- 00:10 Вступление
- 02:03 Детство
- 03:51 Слайд "Величальная"
- 04:15 Песня "Роза белорозовая"
- 06:03 "Записки охотника"
- 07:10 1-е задание (поищите отсылки к музыке в "Записках охотника")
- 08:00 Яков Турок поёт (фрагмент фильма)
- 12:27 Шаляпин в образе Якова Турка
- 14:34 Музыкальные пристрастия Тургенева
- 16:01 "Аппассионата" Бетховена
- 18:32 Музыка в романах и повестях Тургенева
- 19:30 Бетховен, "Лунная соната", Лемм, Лаврецкий
- 22:36 Моцарт у Тургенева
- 24:04 Тургенев и русская музыка (Чайковский, романс в "Кларе Милич")
- 25:24 Слайд "Романс" и романс Глинки в исполнении Санина (отрывок из фильма)
- 26:31 2-е задание (поищите музыкальные впечатления героев)
- 27:04 "Утро туманное", история написания
- 28:40 Романс "Утро туманное", два куплета
- 31:05 Виардо
- 36:19 Тургенев и продвижение на Западе русской музыки
- 36:49 Калининков
- 37:22 3-е задание (как увековечена память о Калининкове в Орле)
- 37:27 "Нимфы" Калининкова на текст Тургенева
- 38:10 Слайд "Мелодекламация" на фоне чтения "Нимф"
- 41:02 Тургенев в музыке русских композиторов (общая информация)
- 42:14 Тургенев в орловских театрах
- 42:35 4-е задание (когда ОГАТ стал "им. И. С. Тургенева"?)
- 42:40 "Провинциалка" в ОГАТ
- 43:54 Музыка современников: Е. П. Дербенко
- 44:25 Музыка современников: И. К. Хрисаниди

45:38 Заключение

46:03 Титры

Список использованной литературы

1. **Александрова, Л. И. С.** Тургенев о П. И. Чайковском: «Музыка показалась мне очаровательной» [Текст] / Л. Александрова // Орловский вестник. – 2014. – № 47. – С. 13.
2. **Антипов, Н.** Краткий иллюстрированный каталог [Альбом] / Н. Антипов. – Орел : Труд, 1997. – 54 с.
3. **Асафьев, Б.** Тургенев и музыка [Текст] / Б. Асафьев // Избранные труды / Б. Асафьев. – Москва, 1955. – С. 157–158.
4. **Гольдштейн, М.** Воспоминания о Тургеневе и Полине Виардо [Текст] / М. Гольдштейн // Советская музыка. – 1951. – № 7. – С. 73–76.
5. **Дубовикова В.** Тургенев и музыка [Текст] : к 150-летию со дня рождения писателя / В. Дубовикова // Музыкальная жизнь. – 1968. – № 21. – С. 15–17.
6. **Дугина, Л.** Музыкальные интересы И. С. Тургенева [Текст] / Л. Дугина // Славянский сборник : материалы славянских чтений. – Орел, 2003. – Вып. 2. – С. 80–83.
7. **И. С. Тургенев в Орле** [Текст]. – Орел : Орловский вестник, 2008. – 144 с.
8. **И. С. Тургенев** иллюстрации к произведениям [Альбом] : [довоенное издание, выходные данные утеряны после переплета] – [б. г.] : [б.и.], [б. г.].
9. **Иван Сергеевич Тургенев** в портретах, иллюстрациях, документах [Альбом] / сост. Л. Кузьмина, Г. Степанова ; под общ. ред. Г. Бялого. – Москва, Ленинград : Просвещение, 1966. – 399 с.
10. **Иван Сергеевич Тургенев.** Жизнь. Искусство. Время [Альбом] / авт.-сост. Ю. Пищулин. – Москва : Советская Россия, 1988. – 183 с.
11. **Круглый, И.** Иллюстрации советских художников к произведениям И. С. Тургенева / И. Круглый. – Орел : Орловское книжное издательство, 1959. – 106 с.
12. **Крюкова, А.** Тургенев и музыка: музыкальные страницы жизни и творчества писателя [Текст] / А. Крюкова. – Ленинград : Музиздат, 1963. – 136 с.
13. **Кунин, И.** Тургенев и музыка [Текст] / И. Кунин // Музыкальная жизнь. – 1964. – № 19. – С. 22.
14. **Мархасев, Л.** Музы русских романсов [Текст] : «Утро туманное» И. Тургенева – Ю. Абазы / Л. Мархасев // Серенада на все времена: книга о русском романсе и лирической песне : рассказы, заметки, впечатления / Л. Мархасев. – Ленинград, 1988. – С. 77-80.
15. **Молева, Н.** Призрак Виардо или несостоявшееся счастье Ивана Тургенева [Текст] / Н. Молева. – Москва : Алгоритм, 2008. – 224 с.
16. **Музыкальный портрет Полины Виардо** [Ноты] : арии, романсы и песни для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано. – Москва : Музыка, 1994. – 64 с.
17. **Новошинская, В.** «Я родился в Орле...» / В. Новошинская // Орловская городская газета. – 2017. – № 47. – С. 13.
18. **Огонь поэтического чувства** [Текст] : о Полине Виардо // В мире музыки. 1971 : ежегодник-панорама / ред. Л. Григорьев, Я. Платек. – Москва, 1990. – С. 87.

19. **Платек, Я.** Но и любовь мелодия...: Иван Тургенев в музыкальном зеркале его писем [Текст] / Я. Платек // Музыкальная жизнь. – 1998. – № 9. – С. 38–42.
20. **Платек, Я.** Тропую Тургенева [Текст] / Я. Платек // Под сенью дружных муз / Я. Платек. – Москва, 1987. – С. 67–84.
21. **Полина Виардо** [Текст] // В мире музыки : календарь. 1971. – Москва, 1971. – С. 53.
22. **Полина Виардо** [Текст] // Музыкальная жизнь. – 1971. – № 16. – С. 18–19.
23. **Портрет И. С. Тургенева «Пора раздумий».** Пруд в Спасском: репродукции картин А. Курнакова [Альбом] // Круглый, И. Андрей Курнаков / И. Круглый. – Орел : Вешние воды, 1995. – С. 132-133.
24. **Ренанский, А.** Мир музыки в произведениях Тургенева [Текст] / А. Ренанский // Эстетическое воспитание учащихся : (литературно-музыкальные композиции и беседы) / Ренанский А. – Минск, 1978. – С. 54–62.
25. **Розанова, А.** Полина Виардо-Гарсиа [Текст] / А. Розанова. – 3-е изд., испр., доп. – Ленинград : Музыка, 1982. – 240 с.
26. **Тургенев И. С. – русский писатель** [Текст] // Музыка и литература : библиографический указатель книг и статей на русском языке 1917–1972 гг. – Москва, 1975. – С. 123–125.
27. **Тургенев, И.** Дворянское гнездо. Рудин [Текст] : романы / И. С. Тургенев. – Москва : АСТ, 2003. – 320 с.
28. **Тургенев, И.** Записки охотника [Текст] / И. Тургенев. – Орел : Орловская правда, 1948. – 328 с.
29. **Тургенев, И.** Последний колдун [Текст] : пьеса-сказка в двух действиях. – Орел: Орлик, 2017. – 76 с.
30. **Тургенев, И.** Стихотворения в прозе. 1878–1882 [Текст] / И. Тургенев. – Орел : Александр Воробьев, 2002. – 240 с. – (Духовное наследие Орловщины).
31. **Тургенев и музыка** [Текст] // Музыкальная жизнь. – 1963. – № 20. – С. 14–15.
32. **Шольп, А.** «Евгений Онегин Чайковского и «Месяц в деревне» И. С. Тургенева [Текст] : проблема сюжета / А. Шольп // «Евгений Онегин» Чайковского : очерки / А. Шольп. – Ленинград, 1982. – С. 43–53.
33. **Шольп, А.** И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой и «Евгений Онегин» П. И. Чайковского [Текст] / А. Шольп // «Евгений Онегин» Чайковского : очерки / А. Шольп. – Ленинград, 1982. – С. 5–22.
34. **Шольп, А.** О Ленском Чайковского и оценке его И. С. Тургеневым [Текст] / А. Шольп // «Евгений Онегин» Чайковского : очерки / А. Шольп. – Ленинград, 1982. – С. 23–42.