Министерство образования и науки

 Республики Казахстан

Коммунальное государственное учреждение

 "Средняя школа села Сарышыганак

Кызылжарского сельского округа города Аксу"

АВТОР: Болат Айжан, ученица 9 "А" класса СШ с. Сарышыганак

НАПРАВЛЕНИЕ:

 ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ

ТЕМА: "Мелодия поэзии А.С. Пушкина"

СЕКЦИЯ**:** Литературоведение

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

Учитель русского языка и литературы СШ с. Сарышыганак Сауленова Анар Темиржановна. Специальность по диплому «Бакалавр русской филологии»

Абстракт

Тема: Мелодия поэзии А.С. Пушкина

Цель: заинтересовать учащихся школ новым подходом к изучению творчества великого поэта.

Задачи:

1.Изучить теоретические основы музыки жанры, виды и подвиды.

2.Изучиь поэтическое наследие А.С. Пушкина

3.Наложить стихотворения А.С Пушкина на различные виды современной музыки

4.Записать получившиеся треки на электронный носитель.

Гипотеза. Новый подход позволит учащимся школ повысить интерес к изучению поэзии

Этапы:

1. Определения темы исследования;

2. Сбор изучения поэзии Пушкина;

3. Изучения теоретических основ музыки наложения стихотворений на современную музыку

4. Запись треков на диск

5. Написание научной работы

Научная навизна:

В данной работе рассматривается новый подход в оценке поэзии А.С. Пушкина и современной музыки для повышения интереса к поэзии.

Практическая значимость:

Возможность применения результатов научной работы на уроках литературы и во внеклассных мероприятиях.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Введение………………………………………………………………..1-2

Глава I

1.1 Значение музыки в современном мире…………………………..3-4

1.2 Разновидности музыки……………………………………………5-10

Глава II

2.1 Эксперимент:

"Наложение стихотворений Пушкина на современную музыку"…………………………………………………………………11-12

2.2 Результат эксперимента…………………………………………….12-14

Заключение………………………………………………………………15

Приложение……………………………………………………………...16-49

Список использованной литературы……………………………….50

Введение.

Сегодня я предлагаю поговорить о искусстве.

Искусство включает в себя несколько видов: живопись, музыку, архитектуру, графику, театр, балет, кино … Конечно, они не могут существовать изолированно друг от друга.

А могут ли музыка и литература жить друг без друга? Музыка без литературы, как и литература без музыки понесли бы значительные потери – оба эти искусства рождены жизнью и своими в чём – то сходными, а в чём – то различными средствами отражают жизненные события, чувства, переживания людей. Литература обогащает музыку, давая ей интересные поэтические сюжеты; без литературной основы не могли бы существовать такие жанры, как опера, балет, не говоря уже о вокальной музыке в целом. Музыка открыла тайную дверь в наши души, затронула самые нежные и хрупкие струны. Это удивительно, но ученые доказали, что такое искусство помогает повысить интеллектуальные способности и даже излечить. Музыка, в свою очередь, даёт вторую жизнь литературным произведениям, положенным в её основу, усиливает их выразительность, силу воздействия. Музыка в литературных произведениях углубляет характеристику персонажей, событий, эпохи, делает её более яркой и многолетней.

Музыкальность пушкинского стиха чрезвычайно музыкальна и мелодична. Может быть, поэтому очень многих композиторов привлекало его творчество. Так, например, десять романсов Глинки на стихи Пушкина- это поистине десять драгоценных жемчужин. Около 500 сочинений великого поэта легли в основу более трех тысяч музыкальных произведений. Пушкин и музыка…

1

 Эти слова кажутся неразделимыми. Сам поэт не был музыкально одарен, но очень любил музыку. Ему нравились и народные песни, и цыганские романсы. Музыка часто звучит в его произведениях.

А многие стихи настолько благозвучны, задушевны, что были положены на музыку и исполнялись и в аристократических салонах, и в провинциальных гостиных. Каждое его стихотворение - это целостный художественный мир. И каждый композитор, который обращался к поэтическому миру пушкинского стиха, слышал его по-своему.

Актуальность темы эксперимента обусловлена следующими фактами:

-Освещение поэзии Пушкина через призму современных мелодий

-Развитие творческих способностей школьников

-Создание нового направления музыки поэзией великих классиков

Объект исследования: поэзия А.С. Пушкина и различные направления музыки современного общества

Структура работы: Научный проект состоит из введения, двух глав, заключения и приложения

 2

Глава I

1.1 Значение музыки в современном мире.

Все мелодии будут существовать вместе с человеком. Музыка открыла тайную дверь в наши души, затронула самые нежные и хрупкие струны. Это удивительно, но ученые доказали, что такое искусство помогает повысить интеллектуальные способности и даже излечить. Не секрет, что даже растения способны чувствовать ритм, громкость, вибрации и характер мелодии. Например, группе добровольцев дали задание вырастить определенное растение. На каждого участника - по одному горшочку. На протяжении нескольких месяцев люди приходили и давали слушать своему растению определенную мелодию. Они могли кричать, включать классическую музыку или оглушать тяжелым роком. Результаты были ошеломляющими: растения, которые росли рядом с классическими мелодиями, начали давать плоды и их рост заметно увеличился. Те, которые слушали рэп - погибли, а рок - выросли, но не выпустили даже цветка. Этот эксперимент доказал, что музыка напрямую влияет на растения и живые организмы. Это поможет понять, как появилась музыка и почему она до сих пор имеет важную ценность в нашей культуре. Религиозные верования появились вместе с человеком, поэтому все инструменты выполняли лишь одну роль - поклонение духам, призыв о помощи и воспевание богов. Позже люди стали понимать, что все мелодии способны вызывать или радость, или грусть, поэтому их применяли и для развлечения, и во время скорби. Почему появилась музыка? Потому что человечество находится все время в развитии и ищет различные духовные пути. Именно поэтому мы так глубоко веруем в сверхъестественное, развиваем творческие направления, такие как изобразительное искусство, танцы или пение.

 3

Интересный факт, но более 8 веков назад музыка входила в число семи вольных искусств, которые практиковались в Греции и Риме. Считалось, что это не творчество, а точная наука, которая научит мыслить логически, сопоставлять факты. Музыку нередко сравнивают с числами, а посему ее рекомендуют изучать тем, кто хочет достигнуть успеха в профессиях с математическим уклоном.

Сейчас хочу задать вам еще один, немаловажный вопрос. Вам нравиться музыка, песни (треки)?.Сейчас в современном мире музыка стала неотъемлемой частью жизни. Она диктует молодым людям манеру поведения, стиль одежды, формирует внутренний мир человека. Кто-то любит кантри, кто-то поп-музыку, кто-то хип-хоп, кто-то рэп, рок, металл, или же классическую, народную музыку либо оперу, а кому-то нравиться всё это. И вообще что означает слова музыка. Если вы попытаетесь своими словами объяснить что такое музыка, то быстро обнаружите что это не так-то просто. Оказывается это один из самых сложных философских вопросов, над которыми бьются уже продолжительное время. Но мне показалось самым верным определение вот это-

Музыка-это искусство воспроизведения звуков чувства и настроения с целью вызвать их в слушателе. Наверняка верно утверждения."Жизнь без музыки- это не жизнь"

 Мы дети 21-го века и, соответветсвенно, многим из нас нравится современная музыка, разные треки Например: песни "Комета", "Зацепила", "Мокрые кроссы" и разные жанры музыки: поп, рэп, джаз, блюз, народная музыка, рок.

 4

* **1.2 Разновидности музыки**.

Музыка делится на разные жанры, а у этих жанров еще имеются стили их невозможно сосчитать. Из года в год появляются сотни различных стилей и подстилей. Я могу рассказать о тех жанрах музыки, которые до сих пор не утратили своей популярности

1. Поп-музыка

2. Рок

3.Хип-хоп

4. РЭП

5. R&B

6. Джаз

7. Инструментальная музыка

8. Народная музыка

9. Электро

10. Транс

ПОП-МУЗЫКА

Данный стиль относится к современному направлению музыки. Этот жанр характеризуется простотой, интересной инструментальной частью и чувством ритма, при этом вокалу уделяется далеко не самое основное внимание. Главной и практически единственной формой музыкальных композиций является песня. «Попса» включает в себя характерные черты европопа, латины, синтипопа, танцевальной музыки и др.

Музыкальные эксперты выделяют такие особенности поп-музыки:

консервативная схема построения песен «куплеты + припевы»;

простота и лёгкость восприятия мелодий;

основным инструментом является человеческий голос, аккомпанемент играет второстепенную роль;

 5

немаловажное значение играет ритмическая структура: большинство композиций пишется под танцы, поэтому они отличаются чётким, неизменным битом;

в среднем длина песен составляет от 3 до 5 минут, что полностью соответствует формату современных радиостанций;

тексты песен обычно посвящаются личным эмоциям и переживаниям (любовь, грусть, радость и т. д.);

огромное значение играет визуальное представление произведений.

РОК

Как видно из названия (rock – «качать»), данный жанр музыки характеризуется ритмическими ощущениями, которые связаны с определённым движением. Некоторые признаки рок-композиций (электромузыкальные инструменты, творческая самодостаточность и др.) относятся к вторичным, из-за чего многие стили музыки ошибочно относят к року. С этим музыкальным направлением связаны различные субкультуры: панки, хиппи, металлисты, эмо, готы и т. д.

Рок подразделяется на несколько направлений или стилей, начиная от «лёгких» произведений танцевального рок-н-ролла, поп-рока и брит-попа, заканчивая брутальными и агрессивными дэт-металлом и грайндкором. Данный жанр характеризуется «музыкальной экспрессией», в частности, повышенной динамикой (громкостью) исполнения (некоторые композиции исполняются при 120-155 дБ).

В состав рок-групп обычно входит вокалист, гитарист (играющий на электрогитаре), бас-гитарист и барабанщик (иногда клавишник). Ритм-секция составляется из бас-гитары, ударных и ритм-гитары

 6

ХИП-ХОП

Это направление музыки состоит из нескольких жанров: начиная от «лёгких» стилей (поп-рэп), заканчивая агрессивными (хардкор, хорроркор). Тексты песен также могут иметь различное наполнение – от лёгкого и непринуждённого (воспоминания о детстве, юности и т. д.) до сложных социальных проблем.

В основе хип-хопа лежат такие стили, как фанк, джаз, регги, соул и ритм-н-блюз. Довольно часто хип-хоп путают с рэпом, что является в корне неправильным. РЭП представляет собой речитативное исполнение музыкальных композиций, в то время как хип-хоп может вообще не иметь речитатива. В СССР данный стиль музыки появился в 1980-х годах.

Существуют следующих поджанры хип-хопа:олдскул: относительно упрощённый речитатив, одинаковые по длительности строки, неизменное направление ритма и битов;ньюскул: относительно короткие треки, более душевные мотивы (в направлении поп-музыки);гангста-рэп: песни о тяжёлой жизни, хулиганстве, криминале и т. д.;политический хип-хоп: в текстах содержится призыв к антисоциальной деятельности, объединению общества для разрешения различных внутренних и внешних угроз;

альтернативный хип-хоп: данное направление основано на стилях фанк, джаз, поп-рок, соул, а композиции представляют собой сочетание музыки с речитативом;джи-фанк: в этом стиле сочетаются пи-фанковые мелодии и глубокие фанковые басы (синтезаторское наполнение, тонкое звучание флейты и речитатив), разбавленные мужским или женским бэк-вокалом;

хорроркор: это направление отличается наибольшей «жёсткостью» и брутальностью треков;южный хип-хоп: данный стиль имеет южные мотивы африканских и латиноамериканских стран;

грайм: характеризуется мрачной атмосферой трека, раскатистыми басами и скоростной агрессивной читкой.

 7

РЭП

РЭП является ритмичным речитативом, который обычно читается под бит. Исполнителями таких композиций являются рэперы или MC. РЭП является одной из основных составляющих хип-хопа. Но данный стиль используется и в других жанрах (драм-н-бэйс, поп-музыка, рок, рэпкор, нью-метал и т. д.).

Происхождение слова «РЭП» основано от английского «rap» (удары, стуки) и «torap» (говорить).

РЭП — музыка является достаточно разнообразной. Композиции могут быть простыми, но в то же время интересными и мелодичными. В их основе лежит бит – ритмичность песен. Зачастую через каждый такт делается определённый акцент клэп (хлопок), снэр (чёткий и короткий барабанный удар), перкуссия (свистки, цепи и т. д.) или бас-барабан.

В качестве музыкального инструментария обычно используют клавишные, духовые и компьютерные звуки.

R&B

R&B (ритм-н-блюз) относится к песенно-танцевальному жанру музыки. В основе этого стиля лежат блюзовые и джазовые направления первой половины ХХ века. Отличительной особенностью жанра являются танцевальные мотивы, которые побуждают слушателей безудержно пуститься в пляс.

В стиле R&B преобладают весёлые мелодии, которые не несут в себе особых философских или мыслительных тематик.

Многие музыкальные специалисты связывают ритм-н-блюз с чернокожими людьми, поскольку в основе лежат все «чёрные» жанры, за исключением классических и религиозных мотивов.

ДЖАЗ

Это музыкальное направление возникло в конце XIX столетия в США. Этот стиль музыки сочетает в себе африканскую и европейскую культуры.

 8

Отличительными особенностями этого направления является импровизация, изощрённый ритм (синкопированные фигуры) и уникальные приёмы ритмических фактур.

Джаз также относится к танцевальной музыке. Композиции являются жизнерадостными, придают бодрость и хороший настрой. Но в отличии от R&B джазовые мелодии являются более спокойными.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА

Композиции этого направления музыки исполняются при помощи музыкальных инструментов, а человеческий голос в этом не принимает никакого участия. ИМ бывает сольной, ансамблевой и оркестровой.

Инструментальная музыка является одним из наилучших стилей «для фона». Мелодии, основанные на живых инструментах и современных хитах, идеально подходят для спокойных радиостанций, а их прослушивание дарит гармонию во время работы и отдыха.

НАРОДНАЯ МУЗЫКА

Довольно популярным стилем является и народная музыка, относящаяся к музыкальному фольклору. Композиции представляют собой музыкально-поэтические творческие идеи народа, которые передаются из поколения в поколение. Традиционные мелодии обычно создаются сельским населением. Такое направление музыки весомым противопоставлением популярному и академическому пению.

В основе текстов лежат различные мотивы, начиная от тёплых любовных отношений, заканчивая страшными и ужасными военными событиями.

ЭЛЕКТРО

Электронная музыка является довольно широким жанром, мелодии которого созданы при помощи электронных музыкальных инструментов и компьютерных технологий. Такой стиль имеет различные направления, начиная от экспериментальных академических песен, заканчивая популярными электронными танцевальными треками.

 9

В электронной музыке сочетаются звуки, образуемые электронными технологиями и электромеханическими музыкальными инструментами (телармониумом, органом Хаммонда, электрогитарой, терменвоксом и синтезатором).

МУЗЫКА В СТИЛЕ ТРАНС

Транс является разновидностью электронной музыки, характерными признаками которого является искусственное звучание, уделение особого внимания гармоническим партиям и тембрам, а также относительно быстрый темп (от 120 до 150 ударов в минуту). Обычно транс используется для проведения различных танцевальных мероприятий.

 10

Глава II

2.1 Эксперимент:

"Наложение стихотворений Пушкина на современную музыку"

Наверное, многие сейчас думают, почему я завела разговор о музыке и о творчестве А.С.Пушкина? Сейчас я все объясню, дорогие слушатели, вы не задумывались, если бы поэзия А.С.Пушкина и музыка современной культуры стали одним целым. Великолепные стихи А.С.Пушкина могли бы стать потрясающим текстом для новых песен, а музыка стала бы его дополнением. Вы только подумайте, творчество А.С.Пушкина, могло бы снова обрести жизнь с помощью музыки. На эту мысль, подтолкнула меня современная песня «Комета» она стала моей опорой к написанию этого проекта.

 Я много экспериментировала и убедилась в том, что стихотворения А.С.Пушкина снова могут обрести жизнь, с музыкой эти строки кажутся чем- то чудесным, невообразимым. Начинаешь смотреть на творчество великого поэта не как обычно, а с еще большим интересом и тягой.

 Что же это за эксперимент?

Я взяла 35 стихотворений любимого поэта и пробовала подбирать к ним музыку разных жанров. Это заняло достаточное количество времени, но все же, я добилась результатов, и, спустя 2 месяца плодотворной работы, получилось 25 стихотворений.

 Все получившиеся треки разделись на такие жанры как: хип-хоп музыка, поп музыка, блюз, шансон и в то же время фолк музыка, рэп, рок и электро музыка. При распределение я поняла, что к стихотворениям А.С.Пушкина больше подходит печальная, тоскливая, и эмоциональна - спокойная музыка.

Эти треки не только приятно слушать, также они могут быть полезны для детей и подростков развивать свои творческие способности. Ведь вместо того чтобы учить стихотворения, они могут найти к нему музыку и спеть её, так у этого человека будет развиваться чувство ритма и слух.

 11

Он будет знать, какое у него предпочтение в музыке и творческое выступление перед публикой будет развивать в нем хорошую самооценку, уверенность в себе и умение правильно преподнести себя. Мне бы очень хотелось, чтобы люди никогда не забыли творчество поэта, ценили его, и благодаря этому проекту, стихи А.С. Пушкина получат новую жизнь.

2.2 Результат эксперимента

Стих Пушкина	Песня
1.«Я помню чудное мгновенье»	1.My Heart Will Go On(поп)(поп-музыка)
2) «Зимний вечер»	2. Spring day (поп)(поп-музыка, альтернативный рок)
3) «Элегия»	3. Мокрые кроссы (поп)(поп-музыка)
4) «Зимняя дорога»	4. I Need you Go (поп)(Dance-Pop, K-Pop)
5) «Ангел»	5. the truth Untold (поп)(Баллада, Кей-Поп)
6) «Пора, мой друг пора»	6. Чистые пруды (поп)(поп-муыка)
7) «Ворон к ворону летит»	7. Комета (поп)(поп-музыка)
8) «О дева-роза я в оковах»	8. Комета (поп) (поп-музыка)
9) «Я думал сердце позабыло»	9. Листья (поп)(поп-музыка)12
10) «Письмо Татьяны к Онегину»	10. Позвони мне, позвони (поп)(поп-музыка)
11) «Узник»	11.Say Something (рок)(кантри рок)
12) «Мне не спится нет огня»	12. Самый дорогой человек (рок) (поп-панк, гранж, поп-рок, альтернативный рок)
13) «Красавица»	13. Let Me Down Slowly (рок)(альтернативный рок)
14) «Во глубине сибирских руд»	14. Как молоды мы были (рок)(русский рок)
15) «К морю»	15. BlackSwan (хип-хоп)(эмо-рэп, K-pop, клауд-рэп, трэп)
16) «Бесы»	16. Fake love (хип-хоп) (K-pop, рэп-рок, эмо-рэп)
17) «Я вас любил»	17. Люби меня люби (Хип-хоп)(поп –музыка, евродэнс, поп-рэп)
18) «Демон»	18. The Hills (блюз)(PBR&B)
19) «Няне»	19. Changes (блюз)(Ритм-энд-блюз)
20) «Я пережил свои желанья»	20. Indila Derniere dance (Блюз)(поп, R&B)
21) «О да вольность»	21. Березы (шансон, фолк)(Шансон, фолк) 13
22) «19 октября 1827»	22. Тебе моя последняя любовь (шансон)(шансон)

23) «Птичка»	23. Березы (шансон, фолк)(Шансон, фолк)
24) «Ночь»	24. Get you the moon (электро)(электро)

25) «Зимнее утро»	25. Дороже золота (рэп)(русский рэп)

Полученные результаты эксперимента научного проекта:

1. Поп-музыка- 10 треков

2. Рок - 4 трека

3.Хип- хоп- 3 трека

4. Блюз - 3 трека

5. Шансон, фолк - 3 трека

6. РЭП - 1 трек

7.Электро-1 трек

Из 35 стихотворений, наложены на музыку 25, использовано 23 вариантов музыкальных произведений, получившихся треков 25.

 14

Заключение

Литература обогащает музыку, давая ей интересные поэтические сюжеты; без литературной основы не могли бы существовать такие жанры, как опера, балет, не говоря уже о вокальной музыке в целом

Итак, проведя эксперимент наложения стихотворений А.С. Пушкина на мелодии современного общества, можно сделать несколько выводов:

1. Музыка без литературы, как и литература без музыки понесли бы значительные потери – оба эти искусства рождены жизнью и своими в чём – то сходными, а в чём – то различными средствами отражают жизненные события, чувства, переживания людей.
2. Стихотворения А.С. Пушкина подходят под любой жанр музыки: поп-музыка, рок, хип- хоп, рэп, блюз, шансон, фолк, электро и т.д
3. Музыка может дать стихотворениям А.С.Пушкина новую жизнь. Эти треки не только приятно слушать, также они могут быть полезны для развития творческих способностей школьников.
4. Данный подход в изучении творчества поэта через музыку повысит уверенность выступлений перед публикой, разовьет чувство ритма и слух.
5. Новый подход позволит учащимся школ повысить интерес к изучению поэзии в широком смысле этого слова.
6. Данный метод наложения стихотворений великих поэтов классической литературы даст возможность для развития нового направления в музыке.

.

 15

Список использованной литературы

1. https://pesni.retroportal.ru/pushkin_pesni.shtml
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%
3. <http://stih.su/pushkin/stikhi-o-lyubvi/>
4. <http://www.gumfak.ru/otech_html/pushkin/poemi.html>
5. <https://iqsha.ru/ilove/post/about-music-for-children>
6. <http://music-fantasy.ru/materials/vidy-muzyki-v-sovremennom-mire>
7. My Heart Will Go On

Spring day

Mокрые кроссы

I Need you Go

The truth Untold

Чистые пруды

Комета

Листья

Позвони мне позвони

Say Something

Самый дорогой человек

Let Me Down Slowly

Как молоды мы

Black Swan

Fake love

Люби меня люби

The Hills

Changes

Indila Derniere dance

Березы

Тебе моя последняя любовь

Get you the moon

Приложение

(Стихотворения и поэмы А.С. Пушкина)

1.Демон

В те дни, когда мне были новый

Все впечатленья бытия -

И взоры дев, и шум дубровы,

И ночью пенье соловья,-

Когда возвышенные чувства,

Свобода, слава и любовь

И вдохновенные искусства

Так сильно волновали кровь,-

Часы надежд и наслаждений

Тоской внезапной осеня,

Тогда какой-то злобный гений

Стал тайно навещать меня.

Печальны были наши встречи:

Его улыбка, чудный взгляд,

Его язвительные речи

Вливали в душу хладный яд.

Неистощимой клеветою

Он провиденье искушал;

Он звал прекрасное мечтою;

Он вдохновенье презирал;

Не верил он любви, свободе;

На жизнь насмешливо глядел -

И ничего во всей природе

Благословить он не хотел.

2.Няне

Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя!

Одна в глуши лесов сосновых

Давно, давно ты ждешь меня.

Ты под окном своей светлицы

Горюешь, будто на часах,

И медлят поминутно спицы

В твоих наморщенных руках.

Глядишь в забытые вороты

На черный отдаленный путь:

Тоска, предчувствия, заботы

Теснят твою всечасно грудь.

То чудится тебе…

3.Ангел

В дверях эдема ангел нежный

Главой поникшею сиял,

А демон, мрачный и мятежный,

Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья

На духа чистого взирал

И жар невольный умиленья

Впервые смутно познавал.

«Прости,— он рек,— тебя я видел,

И ты недаром мне сиял:

Не всё я в небе ненавидел,

Не всё я в мире презирал».

4.Я вас любил

Я вас любил: любовь еще, быть может...

Я вас любил: любовь еще, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

То робостью, то ревностью томим;

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам бог любимой быть другим.

5.К ***

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,

В тревогах шумной суеты,

Звучал мне долго голос нежный

И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный

Рассеял прежние мечты,

И я забыл твой голос нежный,

Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья

Тянулись тихо дни мои

Без божества, без вдохновенья,

Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:

И вот опять явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,

И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь.

6.Зимний вечер

Буря мглою небо кроет,

Вихри снежные крутя;

То, как зверь, она завоет,

То заплачет, как дитя,

То по кровле обветшалой

Вдруг соломой зашумит,

То, как путник запоздалый,

К нам в окошко застучит.

Наша ветхая лачужка

И печальна и темна.

Что же ты, моя старушка,

Приумолкла у окна?

Или бури завываньем

Ты, мой друг, утомлена,

Или дремлешь под жужжаньем

Своего веретена?

Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей.

Спой мне песню, как синица

Тихо за морем жила;

Спой мне песню, как девица

За водой поутру шла.

Буря мглою небо кроет,

Вихри снежные крутя;

То, как зверь, она завоет,

То заплачет, как дитя.

Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей.

7.Зимнее утро

Мороз и солнце; день чудесный!

Еще ты дремлешь, друг прелестный —

Пора, красавица, проснись:

Открой сомкнуты негой взоры

Навстречу северной Авроры,

Звездою севера явись!

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,

На мутном небе мгла носилась;

Луна, как бледное пятно,

Сквозь тучи мрачные желтела,

И ты печальная сидела —

А нынче… погляди в окно:

Под голубыми небесами

Великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит;

Прозрачный лес один чернеет,

И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.

Вся комната янтарным блеском

Озарена. Веселым треском

Трещит затопленная печь.

Приятно думать у лежанки.

Но знаешь: не велеть ли в санки

Кобылку бурую запречь?

Скользя по утреннему снегу,

Друг милый, предадимся бегу

Нетерпеливого коня

И навестим поля пустые,

Леса, недавно столь густые,

И берег, милый для меня.

 8.Элегия

Безумных лет угасшее веселье

Мне тяжело, как смутное похмелье.

Но, как вино — печаль минувших дней

В моей душе чем старе, тем сильней.

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе

Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;

И ведаю, мне будут наслажденья

Меж горестей, забот и треволненья:

Порой опять гармонией упьюсь,

Над вымыслом слезами обольюсь,

И может быть — на мой закат печальный

Блеснет любовь улыбкою прощальной.

9.К морю

Прощай, свободная стихия!

В последний раз передо мной

Ты катишь волны голубые

И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,

Как зов его в прощальный час,

Твой грустный шум, твой шум призывный

Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!

Как часто по брегам твоим

Бродил я тихий и туманный,

Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,

Глухие звуки, бездны глас

И тишину в вечерний час,

И своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,

Твоею прихотью хранимый,

Скользит отважно средь зыбей:

Но ты взыграл, неодолимый,

И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить

Мне скучный, неподвижный брег,

Тебя восторгами поздравить

И по хребтам твоим направить

Мой поэтической побег!

Ты ждал, ты звал… я был окован;

Вотще рвалась душа моя:

Могучей страстью очарован,

У берегов остался я…

О чем жалеть? Куда бы ныне

Я путь беспечный устремил?

Один предмет в твоей пустыне

Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы…

Там погружались в хладный сон

Воспоминанья величавы:

Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.

И вслед за ним, как бури шум,

Другой от нас умчался гений,

Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,

Оставя миру свой венец.

Шуми, взволнуйся непогодой:

Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,

Он духом создан был твоим:

Как ты, могущ, глубок и мрачен,

Как ты, ничем неукротим.

Мир опустел… Теперь куда же

Меня б ты вынес, океан?

Судьба людей повсюду та же:

Где капля блага, там на страже

Уж просвещенье иль тиран.

Прощай же, море! Не забуду

Твоей торжественной красы

И долго, долго слышать буду

Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы

Перенесу, тобою полн,

Твои скалы, твои заливы,

И блеск, и тень, и говор волн.

10.Зимняя дорога

Сквозь волнистые туманы

Пробирается луна,

На печальные поляны

Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной

Тройка борзая бежит,

Колокольчик однозвучный

Утомительно гремит.

Что-то слышится родное

В долгих песнях ямщика:

То разгулье удалое,

То сердечная тоска…

Ни огня, ни черной хаты,

Глушь и снег… Навстречу мне

Только версты полосаты

Попадаются одне…

Скучно, грустно… Завтра, Нина,

Завтра к милой возвратясь,

Я забудусь у камина,

Загляжусь не наглядясь.

Звучно стрелка часовая

Мерный круг свой совершит,

И, докучных удаляя,

Полночь нас не разлучит.

Грустно, Нина: путь мой скучен,

Дремля смолкнул мой ямщик,

Колокольчик однозвучен,

Отуманен лунный лик.

11.Бесы

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Еду, еду в чистом поле;

Колокольчик дин-дин-дин…

Страшно, страшно поневоле

Средь неведомых равнин!

«Эй, пошел, ямщик!..» — «Нет мочи:

Коням, барин, тяжело;

Вьюга мне слипает очи;

Все дороги занесло;

Хоть убей, следа не видно;

Сбились мы. Что делать нам!

В поле бес нас водит, видно,

Да кружит по сторонам.

Посмотри: вон, вон играет,

Дует, плюет на меня;

Вон — теперь в овраг толкает

Одичалого коня;

Там верстою небывалой

Он торчал передо мной;

Там сверкнул он искрой малой

И пропал во тьме пустой».

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Сил нам нет кружиться доле;

Колокольчик вдруг умолк;

Кони стали… «Что там в поле?» —

«Кто их знает? пень иль волк?»

Вьюга злится, вьюга плачет;

Кони чуткие храпят;

Вот уж он далече скачет;

Лишь глаза во мгле горят;

Кони снова понеслися;

Колокольчик дин-дин-дин…

Вижу: духи собралися

Средь белеющих равнин.

Бесконечны, безобразны,

В мутной месяца игре

Закружились бесы разны,

Будто листья в ноябре…

Сколько их! куда их гонят?

Что так жалобно поют?

Домового ли хоронят,

Ведьму ль замуж выдают?

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Мчатся бесы рой за роем

В беспредельной вышине,

Визгом жалобным и воем

Надрывая сердце мне…

 12.Узник

Сижу за решеткой в темнице сырой.

Вскормленный в неволе орел молодой,

Мой грустный товарищ, махая крылом,

Кровавую пищу клюет под окном,

Клюет, и бросает, и смотрит в окно,

Как будто со мною задумал одно.

Зовет меня взглядом и криком своим

И вымолвить хочет: «Давай улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!

Туда, где за тучей белеет гора,

Туда, где синеют морские края,

Туда, где гуляем лишь ветер… да я!…»

13.Вольность

Ода

Беги, сокройся от очей,

Цитеры слабая царица!

Где ты, где ты, гроза царей,

Свободы гордая певица?

Приди, сорви с меня венок,

Разбей изнеженную лиру…

Хочу воспеть Свободу миру,

На тронах поразить порок.

Открой мне благородный след

Того возвышенного Галла *,

Кому сама средь славных бед

Ты гимны смелые внушала.

Питомцы ветреной Судьбы,

Тираны мира! трепещите!

А вы, мужайтесь и внемлите,

Восстаньте, падшие рабы!

Увы! куда ни брошу взор —

Везде бичи, везде железы,

Законов гибельный позор,

Неволи немощные слезы;

Везде неправедная Власть

В сгущенной мгле предрассуждений

Воссела — Рабства грозный Гений

И Славы роковая страсть.

Лишь там над царскою главой

Народов не легло страданье,

Где крепко с Вольностью святой

Законов мощных сочетанье;

Где всем простерт их твердый щит,

Где сжатый верными руками

Граждан над равными главами

Их меч без выбора скользит

И преступленье свысока

Сражает праведным размахом;

Где не подкупна их рука

Ни алчной скупостью, ни страхом.

Владыки! вам венец и трон

Дает Закон — а не природа;

Стоите выше вы народа,

Но вечный выше вас Закон.

И горе, горе племенам,

Где дремлет он неосторожно,

Где иль народу, иль царям

Законом властвовать возможно!

Тебя в свидетели зову,

О мученик ошибок славных,

За предков в шуме бурь недавных

Сложивший царскую главу.

Восходит к смерти Людовик

В виду безмолвного потомства,

Главой развенчанной приник

К кровавой плахе Вероломства.

Молчит Закон — народ молчит,

Падет преступная секира…

И се — злодейская порфира

На галлах скованных лежит.

Самовластительный злодей!

Тебя, твой трон я ненавижу,

Твою погибель, смерть детей

С жестокой радостию вижу.

Читают на твоем челе

Печать проклятия народы,

Ты ужас мира, стыд природы,

Упрек ты Богу на земле.

Когда на мрачную Неву

Звезда полуночи сверкает

И беззаботную главу

Спокойный сон отягощает,

Глядит задумчивый певец

На грозно спящий средь тумана

Пустынный памятник тирана,

Забвенью брошенный дворец ** —

И слышит Клии страшный глас

За сими страшными стенами,

Калигулы последний час

Он видит живо пред очами,

Он видит — в лентах и звездах,

Вином и злобой упоенны,

Идут убийцы потаенны,

На лицах дерзость, в сердце страх.

Молчит неверный часовой,

Опущен молча мост подъемный,

Врата отверсты в тьме ночной

Рукой предательства наемной…

О стыд! о ужас наших дней!

Как звери, вторглись янычары!..

Падут бесславные удары…

Погиб увенчанный злодей.

И днесь учитесь, о цари:

Ни наказанья, ни награды,

Ни кров темниц, ни алтари

Не верные для вас ограды.

Склонитесь первые главой

Под сень надежную Закона,

И станут вечной стражей трона

Народов вольность и покой.

14. Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы

Мне не спится, нет огня;

Всюду мрак и сон докучный.

Ход часов лишь однозвучный

Раздается близ меня,

Парки бабье лепетанье,

Спящей ночи трепетанье,

Жизни мышья беготня…

Что тревожишь ты меня?

Что ты значишь, скучный шепот?

Укоризна, или ропот

Мной утраченного дня?

От меня чего ты хочешь?

Ты зовешь или пророчишь?

Я понять тебя хочу,

Смысла я в тебе ищу…

15.Я пережил свои желанья

Я пережил свои желанья,

Я разлюбил свои мечты;

Остались мне одни страданья,

Плоды сердечной пустоты.

Под бурями судьбы жестокой

Увял цветущий мой венец —

Живу печальный, одинокой,

И жду: придет ли мой конец?

Так, поздним хладом пораженный,

Как бури слышен зимний свист,

Один — на ветке обнаженной

Трепещет запоздалый лист!..

16.Ночь

Мой голос для тебя и ласковый и томный

Тревожит поздное молчанье ночи темной.

Близ ложа моего печальная свеча

Горит; мои стихи, сливаясь и журча,

Текут, ручьи любви, текут, полны тобою.

Во тьме твои глаза блистают предо мною,

Мне улыбаются, и звуки слышу я:

Мой друг, мой нежный друг… люблю… твоя… твоя!..

17.Красавица

Все в ней гармония, все диво,

Все выше мира и страстей;

Она покоится стыдливо

В красе торжественной своей;

Она кругом себя взирает:

Ей нет соперниц, нет подруг;

Красавиц наших бледный круг

В ее сияньи исчезает.

Куда бы ты ни поспешал,

Хоть на любовное свиданье,

Какое б в сердце ни питал

Ты сокровенное мечтанье, —

Но, встретясь с ней, смущенный, ты

Вдруг остановишься невольно,

Благоговея богомольно

Перед святыней красоты.

18.19 октября 1827

Бог помочь вам, друзья мои,

В заботах жизни, царской службы,

И на пирах разгульной дружбы,

И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,

И в бурях, и в житейском горе,

В краю чужом, в пустынном море

И в мрачных пропастях земли!

19.Во глубине сибирских руд

Во глубине сибирских руд

Храните гордое терпенье,

Не пропадет ваш скорбный труд

И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,

Надежда в мрачном подземелье

Разбудит бодрость и веселье,

Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас

Дойдут сквозь мрачные затворы,

Как в ваши каторжные норы

Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,

Темницы рухнут — и свобода

Вас примет радостно у входа,

И братья меч вам отдадут.

20.Пора, мой друг, пора

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —

Летят за днями дни, и каждый час уносит

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем

Предполагаем жить, и глядь — как раз умрем.

На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Давно завидная мечтается мне доля —

Давно, усталый раб, замыслил я побег

В обитель дальную трудов и чистых нег.

21.Птичка

В чужбине свято наблюдаю

Родной обычай старины:

На волю птичку выпускаю

При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;

За что на бога мне роптать,

Когда хоть одному творенью

Я мог свободу даровать!

22.Ворон к ворону летит

Ворон к ворону летит,

Ворон ворону кричит:

Ворон! где б нам отобедать?

Как бы нам о том проведать?

Ворон ворону в ответ:

Знаю, будет нам обед;

В чистом поле под ракитой

Богатырь лежит убитый.

Кем убит и отчего,

Знает сокол лишь его,

Да кобылка вороная,

Да хозяйка молодая.

Сокол в рощу улетел,

На кобылку недруг сел,

А хозяйка ждет милого

Не убитого, живого.

23.О дева-роза, я в оковах

О дева-роза, я в оковах;

Но не стыжусь твоих оков:

Так соловей в кустах лавровых,

Пернатый царь лесных певцов,

Близ розы гордой и прекрасной

В неволе сладостной живет

И нежно песни ей поет

Во мраке ночи сладострастной.

24.Я думал, сердце позабыло

Способность легкую страдать,

Я говорил: тому, что было,

Уж не бывать! уж не бывать!

Прошли восторги, и печали,

И легковерные мечты…

Но вот опять затрепетали

Пред мощной властью красоты.

25.Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.
Но, говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне всё вам скучно,
А мы… ничем мы не блестим,
Хоть вам и рады простодушно.

Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья.
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И добродетельная мать.Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
То в вышнем суждено совете…
То воля неба: я твоя;
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой…
Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался
Давно… нет, это был не сон!
Ты чуть вошел, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала
И в мыслях молвила: вот он!
Не правда ль? Я тебя слыхала:
Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала
Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души?
И в это самое мгновенье