XIVокружная (XI межрегиональной)

конференция-конкурс достижений талантливой молодежи

«Будущее наукограда»

Направление: **Литературоведение**

Название работы
Песенная лирика Сергея Есенина

Автор работы
**Курбатова Виктория 10 класс
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»**
Муниципальная бюджетная образовательная организация
«Средняя общеобразовательная школа №5»

Научный руководитель(педагог-руководитель)
**Учитель русского языка и литературы
Медведева Вера Алексеевна, (МБОУ «СОШ №5»)**

Бийск, 2022

Содержание

Введение ……………………………………………………………………….4

Глава 1. …………………………………………………………………………5

1.1 Пейзажная и любовная лирика…………………………………………....5

1.2 Лирические стихотворения С. А. Есенина……………………………….7

1.3 Особенности пейзажной и любовной лирики С. А. Есенина …………..8

Глава 2. ………………………………………………………………………11

Заключение..…………………………………………………………………..17

Список литературы …………………………………………………………..18

Введение

Наследие Сергея Александровича Есенина в литературе остается значимо и в наше время. Оно содержит в себе многовековой опыт русской культуры. С. А. Есенин продолжает быть любимым автором для многих современных читателей и, исполнителей и слушателей.

Главными тема творчества С. Есенина являются пейзажная и любовная лирика. Они положили свое начало в фольклоре, продолжали развиваться в древнерусской литературе, в 18 веке- начале классической русской литературы, 19 веке - “золотом веке” литературы, 20 веке и дошли до нашего современного времени-21 века.

Творчество С. А. Есенина искреннее, запечатлевшее духовную красоту человека, звуки и краски природы, помогает людям видеть мир в красочных цветах. Поэтому песни на стихи Есенина — это исцелители душ, которые стали зависимы от социальных сетей.

Цель: исследовать развитие песенной лирики С. А. Есенина

Задачи:

1. Выявить лирические произведения С.А. Есенина, которые легли в основу песен;
2. Изучить особенности пейзажной и любовной лирики;
3. Установить причины, почему выявленные стихотворения стали песнями.

Объект исследования: песни, основанные на стихах С.А. Есенина

Предмет исследования: песенная лирика С.А. Есенина

Методы исследования: обобщение, анализ, сравнение

Глава 1.

1.1 Пейзажная и любовная лирика

Лирика - род литературы, воспроизводящий субъективное личное чувство (отношение к чему-либо) или настроение автора. [1]

Пейзажная лирика **-** это отражение состояния лирического героя при виде родных уголков природы. Бездонное небо, шепот ветра, тихий шелест листвы или умиротворение падающего снега–все это нашло отражение в стихах великих поэтов. [3]

Довольно часто природа в стихах отражает состояние лирического героя. Она то спокойна, то радостна, а иногда наполнена грустью и переживаниями. Природа сама является олицетворением человеческой души, сквозь призму которой читать переживает различные жизненные ситуации. Пейзаж в стихах всегда прекрасен, ведь ритм и рифма позволяют с глубочайшей точностью воссоздать не только картины, но и звуки окружающего нас мира.

Природа не отделима от человека, ведь она создала его. Человеку же дано слово, чтобы описать всю ее красоту. Стихотворения на тему природы дошли до нас с самых древних времен. Неслучайно многие авторы выбрали пейзажную лирику в качестве своей основной темы, ведь природа содержит в себе всю гамму переполняющих человека эмоций. [6]

Любовная лирика – жанр в поэзии, в котором выражаются самые тонкие человеческие чувства, любовные, романтические переживания. [4]

Любовная лирика живет в вечности, ведь это чувство переполняет каждого человека, едва он только появился на свет. На эту тему написано множество стихов, романов, небольших рассказов, романсов, но всех их объединяет одно – заглавной темой является любовь. Она красной нитью пронизывает все произведения, связывая их в единое посвящение вечной любви между мужчиной и женщиной.

Темы стихов о любви, образы главных героев – все они рознятся от автора к автору, но неизменно любовная лирика находит отклик в сердцах миллионов читателей по всему миру.

Нередко любовь идет рука об руку с грустью или разлукой, с печалью или бедой. Но все же связь ее с радостью, счастьем и вечным блаженством нерушима.

В любовной лирике Есенина находит свое отражение вся гамма человеческих чувств и эмоций, заставляя читателей вновь и вновь переносится в то время и обстоятельства, что переживал сам автор.
Любовная тематика прослеживается в произведениях многих последователей Есенина, ведь чувства людей друг к другу неизменны. [5]

1.2 Лирические стихотворения С. А. Есенина

Отличительными чертами поэзии Есенина являются автобиографичность, доверительность, исповедальность интонации, вызывающие сопереживание читателя. Вы уже знаете, что жизнь и творчество поэта были неразрывно связаны. Его ранняя лирика окрашена грустным задумчивым настроением, мечтательностью, свойственной юности, полна любованием природой и любовью. [2,9]

Основные темы в творчестве С. А. Есенина, как уже говорилось, являются пейзажная и любовная лирика. Поэтому наиболее известными стихами на данные две темы являются: «Береза», «В том краю, где желтая крапива», «Вот оно глупое счастье», «Выткался на озере алый свет зари…», «Черемуха душистая с весною расцвела», «Край ты мой заброшенный», «Над окошком месяц. Под окошком ветер», «Нивы сжаты, рощи голы», «Поет зима – аукает», «С добрым утром», «Воздух прозрачный и синий», «До свиданья, друг мой, до свиданья», «Плачет метель, как цыганская скрипка», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ», «Я помню, любимая, помню», «Письмо к женщине», «Глупое сердце, не бейся», «Ну, целуй меня, целуй», «Руки милой-пары лебедей», «Ты меня не любишь, не жалеешь».

1.3 Особенности пейзажной и любовной лирики С. А. Есенина

Особенностью пейзажной лирики Есенина является то, что он отражает деревенскую жизнь, где его глазами все оживает и преображается яркими тонами, которые имеют отличительную особенность в стихотворениях. Жизнь и творчество у Есенина были неразрывно связаны. Поэтому можно говорить о том, что в его произведениях есть автобиографичное начало. Таким образом, доверяя читателю свою душу, стихотворения поэта вызывали у почитателей его творчества сопереживание.

Наиважнейшую роль в лирике Есенина занимает человек. Природа соотносится с крестьянами и деревенским бытом: « Не та хозяйка, что говорит, а та, что щи варит». По мнению Есенина, человек — неотъемлемая часть природы. Поэтому в лирике поэта мы видим много переплетений человека и природы, раскрытие образов человека через природу: «Поет зима – аукает, мохнатый лес баюкает». В стихотворениях мы можем встретить калек, нищих и рекрутов, что добавляет некую грусть в общее повествование, но не омрачает его: « Он был сыном простого рабочего, и повесть о нем очень короткая». Есенин хочет донести до читателя одну истину — крестьянская жизнь должна пребывать в полной гармонии с природой.

Связь с природой прослеживается и в стихотворениях, которые наполнены любовью к женщине. Образ женщины и образ природы образуют синтез прекрасного. Автор наделил явления природы женскими чертами. [8]

Любовная лирика Есенина уникальная по искренности и глубине чувств, которые автор пытается донести до своих возлюбленных. В его стихах изображена гамма разнообразных эмоциях — счастливые мгновения меняются грустными, нежность — страстью, идеализация — озлобленностью и предательством, что и делает лирику поэта подходящей для исполнения в качестве музыкальных произведений. Особенности его творчества:

Эмоциональность. Любовь в стихах поэта представлена как бурный, неудержимый порыв души, мгновенно затмевающий все остальные чувства и желания человека: "Каков я был и что со мною сталось!". Каждая новая страсть для Есенина чувствуется настолько же ярко, как и предыдущая, а любая романтическая утрата и разочарование приносит огромную боль, даже если он давно расстался со своей возлюбленной.

Печаль, ностальгическая тоска и безнадёжность. В каждом из сочинений Есенина мгновения счастья описаны в прошедшем времени: «Напомнила чувства опять». Они противопоставляются безрадостному настоящему, из которого любовь уже ушла. Это отражает реалии жизни поэта - спокойная семейная жизнь ему не подходила, он всё время хотел чего-то нового, а потому не смог найти настоящую любовь, что стало причиной многих слёз и страданий. Повторяющимся мотивом становятся также извинения и желание исправить свои прошлые ошибки: «Простите мне…».

Задушевность. В каждом из есенинских стихотворений читаются неподдельные эмоции и чувства не только героя, но и человека, который писал строки. Яркие эпитеты («голубые года», «кудрявая прядь»), выразительные метафоры («не коснувшись твоего огня», «в ударе нежных чувств»), противопоставление («Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увяданья золотом охваченный, я не буду больше молодым.») очень живо отражают состояние души поэта, никогда не опускаясь до пошлости или банальности.

Искренность. Каждый из стихов Есенина — небольшая частичка его жизни. Они несут самые сокровенные и глубокие чувства поэта, которыми он стремится поделиться с любимыми женщинами. [7]

Все вышеперечисленное, как уже говорилось, делает лирику С. А. Есенина мелодичной, музыкальной и песенной.

Глава 2

Многие стихотворения Есенина положены на музыку. Народ, как и в прошлые времена, всё продолжает восхищаться его творчеством не только с помощью чтения стихов, но также слушает и исполняет песни, которые родились из его стихотворениях.

Чтобы точно узнать, когда именно люди начали накладывать на музыку есенинские стихи, я провела небольшую работу, результаты которой привожу в таблицу (Приложение 1). Видно, что народ практически сразу же после смерти Есенина (1925 год) начал преобразовывать его творчество в собственных произведениях и продолжает в наше время.

Также, я выявила следующие тематические группы песен, созданных на основе стихотворений Есенина:

Любовь: «Воздух прозрачный и синий», «До свиданья, друг мой, до свиданья», «Плачет метель, как цыганская скрипка», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ», «Я помню, любимая, помню», «Письмо к женщине», «Глупое сердце, не бейся», «Ну, целуй меня, целуй», «Руки милой-пары лебедей», «Ты меня не любишь, не жалеешь», «Над окошком месяц. Под окошком ветер»;

Природа: «Береза», «В том краю, где желтая крапива», «Вот оно глупое счастье», «Выткался на озере алый свет зари», «Черемуха душистая с весною расцвела», «Край ты мой заброшенный», «Нивы сжаты, рощи голы», «Поет зима – аукает», «С добрым утром»;

Жизнь: «Ну, целуй меня, целуй», «До свиданья, друг мой, до свиданья», «В том краю, где желтая крапива»;

Счастье: «Плачет метель, как цыганская скрипка», «Глупое сердце, не бейся»;

Расставание: «Я помню, любимая, помню», «Ты меня не любишь, не жалеешь», «До свиданья, друг мой, до свиданья», «Письмо к женщине»;

Грусть: «Глупое сердце, не бейся», «До свиданья, друг мой, до свиданья», «Плачет метель, как цыганская скрипка», «Ты меня не любишь, не жалеешь»;

Одиночество: «Над окошком месяц. Под окошком ветер».

Из всех вышеперечисленных стихотворений С. А. Есенина я выбрала наиболее известные и воспеваемые для того, чтобы лучше понимать, почему же именно лирику Есенина берут для создания песен.

«Письмо к женщине»

Это стихотворение написано в 1924 году и посвящено первой жене Сергея Есенина - Зинаиде Райх. Она в 1924 году была уже замужем за Мейерхольдом.

Форма стихотворения – монолог (разговор с любимой женщиной), размышления о прошлой и настоящей жизни поэта и его страны, земли.

Тема стихотворения - любовь к женщине и к родной стране – России.

В стихотворении 2 героя - лирический герой (очень похожий на автора и звать его тоже «Сергей Есенин») и лирическая героиня, которой написано письмо.

В стихотворении выделяются 2 композиционные части- 1 часть посвящена прошлой жизни лирического героя и его страны: «я был как лошадь, загнанная в мыле, ...я в сплошном дыму» - «корабль в плачевном состоянье»; 2 часть начинается со слов: «теперь года прошли...»; и посвящена настоящему времени. Лирический герой уже другой, не скандалист и гуляка, а человек приобретший смысл жизни: «я самый яростный попутчик». Части ярко противопоставлены (автор использует прием контраста): герой в прошлом и настоящем, родина в прошлом и настоящем. Лирическая героиня не понимала мучений возлюбленного и сейчас живет с «серьезным, умным мужем» и хоть лирический герой говорит ей: «Вы не та», ей по-прежнему он «ни капельки не нужен».

Произведение написано в проникновенном жанре письма, популярном в Серебряном веке. В тексте отсутствуют библейские образы, что не уменьшило искренности и интимности стихотворения.

Это стихотворение Есенина, как и многие другие, метафорично: «Земля – корабль», «в ударе нежных чувств», «себя растрачивал в скандалах», «в ударе нежных чувств», «за знамя вольности». Сравнения служат для передачи настроения лирического нервического героя (в первой части): «...Я был, как лошадь, загнанная в миле...»; просветленного, пушкинского: «живите так, как вас звезда ведет». Эпитеты в первой части: «**шальная** жизнь», «**смелым** ездоком», «**в развороченном бурей** быте», «**в плачевном** состоянье»; во второй части: «**нежных** чувств», «**грустную** усталость», «**обновленной** сени», «**яростный** попутчик». В стихотворении важны повторы: «любимая!», «но вы не знали, что в сплошном дыму...». За них рассказчик как бы цепляется, боясь опять упасть «в трюм». Риторические обращения соединяют отдельные части стихотворения: «любимая!» (3 раза), «вы помните». Риторические восклицания передают накал страстей лирического героя: «любимая!», «хвала и слава рулевому!», «каков я был и что со мною сталось!».

Это стихотворение стало одной из любимых песен почитателей таланта Сергея Есенина. Его исполняют разные певцы, но особенно трогательно оно звучит в исполнении: Иосифа Кобзона, Анастасии Минцковской, Александра Новикова.

Что сделало это стихотворение Есенина любимой песней многих русских людей?

Конечно же, тема безответной любви, не очень обычный поиск смысла жизни человеком, образ гуляки, страдающего от того, что его не понимает любимая, от того, что труден поиск смысла жизни, но несмотря ни на что найден лирическим героем. Это все так по-русски. Исповедальность есенинского стихотворения делает его еще более напевным, мелодичным.

«До свиданья, друг мой, до свиданья»

Это стихотворение написано 27 декабря в 1925 году (это последний год жизни великого поэта), 29 декабря было опубликовано в «Красной газете». Это произведение можно считать предсмертным. Впервые исполнялось в 1927 году Александром Вертинским.

Стихотворение состоит из 8 стихов, разделенных на 2 четверостишия (строфы), каждая из которых начинается обращением-прощанием. Лирический герой прощается со своим другом (возможно это кто-то из тех, кто был с ним рядом и кому он показывал это стихотворение). Обращения «друг мой» и «милый мой» говорят, что это близкие ему люди. Возможно, поэты, то есть собратья по перу. Дальше говорится о расставание, но и о встрече: «расставанье обещает встречу впереди». Если это эпитафия, то поэт предвидит свою смерть, зная, что его творчество остается: «обещает встречу». А ведь Есенин считал себя одним из лучших русских поэтов, ставил себя наравне с Пушкиным, поэтому здесь мысль, скорее всего о вечности его произведений.

Вторая часть представляет собой продолжение разговора с другом, прощания навсегда, но на прощание лирический герой не подает руки и не произносит каких-то лишних слов прощания: «без руки, без слова». О смерти он говорит и не грубо, и не высокопарно, а как о чем-то неизбежном и неотвратимом: «в этой жизни умирать не ново». Но и о жизни говорит примерно также: «но жить, конечно, не новей», как о чем-то пережитом, ненужном, как об отцветшем цветке. Нет метафор, нет сравнений. Из синтаксических средств - анафора: «до свиданья, друг мой». Риторические обращения: «друг мой», «милый мой». Этот монолог походит на русскую лирическую народную песню о расставание с любимым человеком. А также пятистопный ямб придает какую-то легкость, хотя это стихотворение о смерти. Перекрестная рифма тоже напоминает как русский классический стих, так и народную песню. Адресат этого письма о жизни и смерти, возможно, незримый судья, перед которым все люди, в конце концов, будут.

«Выткался на озере алый свет зари…»

«Выткался на озере алый свет зари…» одно из красивейших и самых задушевных стихотворений Есенина. Оно было написано в 1910 году (предположительно), опубликовано в сборнике «Радуница», «Цикл» и «Маковые побаски» в 1910 году, в 1915 году в журнале «Млечный путь». Если этому верить, то юному поэту было лишь 15 лет. Тогда юноша был влюблен в Анюту Сардановскую, молодой человек тяжело переживал раннюю смерть своей бывшей возлюбленной. Возможно, она и стала музой поэта.

Стихотворение «Выткался на озере алый свет зари…» – произведение ранней лирики, соединяющее в себе черты интимной и пейзажной лирики.

Оно состоит всего из 12 стихов, которое представляет собой любовный жар, мечту о скором свидании – монолог влюбленного юноши. В произведении 6 строф, объединенных не только темой счастливой любви, но и прямой рифмой.

Лирический герой – человек, душа которого распахнута навстречу жизни, полон чудесных ожиданий, светлых мечтаний, радостных надежд: «на душе светло». Это они окрасили повседневные явления природы (заря, рассвет) в необычные, исключительно яркие тона: свет зари алый, глухари плачут «со звонами». Наличие сонорных звуков делает это стихотворение звучным и мелодичным.

Начало стихотворения представляет собой яркую пейзажную зарисовку: озеро с отсветом зари, бор с засыпающими птицами, кольцо дорог, копны из стога сена. Но «плачут глухари», «плачет где-то иволга», а лирическому герою «не плачется - на душе светло». Это происходит оттого, что он влюблен и ждет не дождется вечера, когда придет любимая. Он живо представляет сцену свидания, которая очень интимна:

 - Зацелую допьяна, изомну, как цвет.

Сравнение девушки с цветком звучит очень изящно и берет начало в природной песенной поэзии. Состояние героя: «хмельной от радости» - радости предстоящего свидания с любимой, неуемное ликование души, рожденное любовью. В финале Есенин употребляет оксюморон – «тоска веселая». С помощью этого средства художественной выразительности поэту удается довольно точно передать состояние влюбленного человека, которому поскорее хочется увидеть предмет воздыхания. Но даже эта тоска не темная – она веселая, так как утро символизирует новый день, а за ним опять придет вечер и радость новой встречи.

Как у народной песни, автор использует кольцевую композицию: сегодня заря и завтра заря, сегодня свидание и еще будут свидания. Такая юношеская вера в любовь и в то, что все будет хорошо характерно ранней лирике поэта.

Эти красившее строки стали песней, гимном любви. Они исполняются и сольно, и вокально, и дуэтом, и хором.

Итак, все выше проведенные работы и анализы доказывают, что лирика С. А. Есенина имеет с самого начала песенность, мелодичность и музыкальность. Именно поэтому люди создают прекрасные произведения благодаря есенинскому творчеству.

Заключение

В данном проекте я выполнила все поставленные задачи и полностью достигла цели. Изучила на основе литературных и интернет источников особенности песенной лирики С. А. Есенина, а именно основные темы его творчества: пейзажная и любовная лирика. Именно эти темы полностью помогают раскрыть все главные особенности его стихотворений: мелодичность, музыкальность, песенность. Есенин оставил большой след в русской литературе и культуре. Ему удалось не только написать множество стихотворений, но и породить очень много различных песен, исполняемых в разных жанрах только благодарю его творчеству.

Чтобы лучше изучить и понять песенную лирику С. А. Есенина, я изучила историю написания самых известных и исполняемых стихотворений и проанализировала их, что сделало для меня творчество Есенина более близким. Составление хронологической таблицы развития песенной лирики Есенина позволило четко увидеть, насколько востребованы произведения Сергея Александровича во все исторические отрезки, в самые разные этапы развития страны.

Эта работа может оказаться полезной для изучения творчества Есенина в школьной программе: «Черемуха душистая весною расцвела», «Нивы сжаты, рощи голы», «Береза», «До свиданья, друг мой, до свиданья», «В том краю, где желтая крапива», «Край ты мой заброшенный», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ», «Выткался на озере алый свет зари», «Поет зима – аукает», «Письмо к женщине». Прослушивание песен может пробудить в ребенке интерес к творчеству Есенина и понять смысл его произведений.

Список литературы

1. web:[https://ru.wikipedia.org/wiki/Лирика](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0). Понятие «Лирика»
2. web:https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/esenin_s_a/osobennosti_liriki_esenina_s_a/92-1-0-2187. Особенности лирики С. А. Есенина
3. web:<https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-pejzazhnaya-lirika-4031506.html>. Понятие «Пейзажная лирика»
4. web:<https://korostishevsky.org/?p=8117>. Понятие «Любовная лирика»
5. web:https://fabulae.ru/poems.php?v=1&v2=1. Любовная лирика С. А. Есенина
6. web:https://fabulae.ru/poems.php?v=1&v2=2. Пейзажная лирика С. А. Есенина
7. web:https://nauka.club/literatura/lyubovnаyа-lirikа-esenina.html. Особенности любовной лирики С. А. Есенина
8. web:https://moluch.ru/conf/stud/archive/353/15486/.Особенности пейзажной лирики С. А. Есенина
9. web:https://мини-кудры.рф/analiz/hudozhestvennoe-svoeobrazie-tvorchestva-esenina.html. Отличительные черты творчества С. А. Есенина
10. web:https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_песен_на_стихи_Сергея_Есенина. Песни на стихи С. А. Есенина
11. Ярусов, Н. Стихотворения Сергея Есенина-М: Эксмо, 2020 г.
12. web:https://wwv.zvuch.com/tracks/письмо-к-женщине.Песня «Письмо к женщине»
13. web:https://wwv.zvuch.com/tracks/до-свиданья-друг-мой. Песня «До свиданья, друг мой, до свиданья»
14. web:https://stand.hitplayer.ru/?s=Выткался%20на%20озере%20алый%20свет%20зари. Песня «Выткался на озере алый свет зари»