Музика в житті Лесі Українки

Однією з характерних рис українського народу є музикальність. Багато видатних представників нашої літератури були наділені неабиякими музичними здібностями, любили пісню, складали музичні твори, співали, грали на музичних інструментах.

Особливе місце посідала музика в житті Лесі Українки. Її зв'язки з музичним мистецтвом були постійними й різноманітними. В одному з листів до свого дядька М. Драгоманова вона писала: «З мене вийшов би далеко кращий музикант, ніж поет, та тільки біда, що «натура» втяла мені кепський жарт». Незабаром тяжка хвороба відбере в неї цю радість спілкування з "давнім добрим другом" — так вона називала фортепіано.

Коли читаєш поезію «До мого фортепіано», чуєш сумну, тиху, плавну мелодію, яка наче огортає поезію, передаючи сум, печаль, бачиш дуже обдаровану дівчину, душевно глибоку, уважну до інших. Свої болі вона тамує в собі, щоб не засмучувати найдорожчих їй людей, і тільки фортепіано відкриває душу. Поетеса знаходить прості, але такі точні слова, щоб передати любов знедоленої дівчини до свого музичного інструмента, звертається до нього, як до живої істоти:

Мій давній друже! Мушу я з тобою

Розстатися надовго... Жаль мені!

З тобою звикла я ділитися журбою,

Вповідувать думки веселі і сумні.

Відтоді через усе літературне життя Лесі поезія й музика пройдуть пліч-опліч,увиразнюючи одна одну, надаючи неперевершеної художньої сили її творам. Музика завжди викликала в душі Лесі цілу гаму почуттів. Вона чула мелодії скрізь: у леготі весняної ночі, у шумі морських хвиль, у шелестінні трав, у буянні лісової стихії...

Ще маленькою Леся, зачарована картиною нічного неба, якось сказала: "Хмарки пливли і пливли крізь місяць одна за одною піцикато", а іншим разом порівняла: "У садку стояла така співоча тишина, ніби грали піанісімо в найніжнішому адажіо".

Леся володіла технікою гри настільки, що могла вільно читати з аркуша доволі складні твори класичного репертуару, виконувати в колі близьких друзів окремі сонати Бетховена, ноктюрни і вальси Шопена, п'єси Шумана, Шуберта, твори Лисенка, Завадського... Музика давала поетесі творче літературне натхнення, під її впливом яскрава фантазія вимальовувала дивовижні сюжети та образи:

Коли я смуток свій на струни клала,

З'являлась ціла зграя красних мрій,

Веселкою моя надія грала,

Далеко линув думок легкий рій.

Як же звучать струни душі Лесі Українки? «Словесно-музична сюїта» — цикл віршів «Сім струн».

Сім звуків, сім струн, сім нот звучать по-різному, кожна з них має своє неповторне звучання. І всі поезії налаштовані на різну тональність. Саме так, музичними звуками, промовляє душа Лесі Українки. Поетеса навіть по-музичному налаштовує нас на особливості виконання і сприйняття твору, вміщуючи у дужках після назви італійські музичні терміни.

Отже, перша струна — «До». Це громадянська поезія, і сама авторка визначала характер звучання — гімн, урочисто. «До тебе, Україно...»— так звертається перша струна з надією на те, що пісня « скрізь по світу» буде літати, шукаючи долі «незнаної», «жаданої» для своєї «безталанної матері» — Батьківщини. Світле, оптимістичне звучання розкриває невичерпну віру в силу мистецького слова у творенні кращої долі України.

А далі звучить «Ре», і ми ніби бачимо «гру світла-тіні». А читаючи «Колискову» (поезія «Мі»), відчуваєш ті мелодійні рухи, коли колишуть дитинку, «оповідаючи сни» життя. Створюється спокійна задумлива мелодія.

Для наступної струни — «Фа»- Леся Українка вибирає жанр сонету. Ми відчуваємо радощі й весну, яка відкрила світ «золотистих мрій». У цьому творі яскраво проявляється неоромантизм: «Ти світове з'єднала з таємним, якби тебе людська душа не знала, було б життя, як темна ніч, сумним».

Наступна поезія «Соль» пов'язана за думом з мотивами першої струни «До», їх об'єднує любов до рідної землі. Леся Українка сподівається, що вільні пісні почують в Україні: «вільні співи, гучні, голосні в ріднім краю я чути бажаю»; «І буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця поллється». Такий цікавий «круговий прийом» ще раз підтверджує надзвичайну музикальність Лесі: саме нота «соль» є домінантою в тональності До мажор, і її музичним завершенням буде ступінь «до».

Коли слухаєш «ноктюрн» — нічну пісню (поезія «Ля»), відчуваємо зв'язок з життєвою трагедією поетеси.
І ось звучать останні звуки «сюїти» — поезія «Сі»:
Сім струн я торкаю, струна по струні,
Нехай мої струни лунають,
Нехай мої співи літають
По рідній моїй стороні...

Герої її творів кохаються в музиці: пробуджена грою на сопілці, розкриває перед нами красу своєї душі лісова русалка Мавка; акомпануючи собі на мандоліні, "примовляє пісні чудові" поет із "Давньої казки"; співає колискову ненька своєму немовляті...

У циклі віршів "Мелодії" Леся написала:

Хотіла б я піснею стати

У їдою хвилину ясну,

Щоб вільно по світі літати,

Щоб вітер розносив луну.

Так і сталося. Поетичне слово безсмертної Лесі лунає по світу стоголосою піснею, бо саме музика була невід'ємною частиною її духовного життя.