

Автор:

Дубинина Анастасия Владимировна

ученица 4 класса

Руководитель:

Носкина Любовь Дмитриевна

преподаватель

МБОУ ДОД «ДШИ»

г. Котово, Волгоградская область

«КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ» М.П. МУСОРГСКОГО

Аннотация: в статье рассказывается об истории создания фортепианного цикла, написанного на картины русского художника В. Гартмана русским композитором М.П. Мусоргским. Перечислены музыкальные пьесы, составляющие данный цикл, а также сделан их общий разбор. Почти в каждой пьесе написано о том, что изображено на картинах и архитектурных проектах художника. Целью работы является более подробное изучение музыкального произведения. Данная статья адресована прежде всего детям для их лучшего понимания музыки этого фортепианного цикла.

Ключевые слова: Модест Петрович Мусоргский, композитор, фортепианный цикл, Картинки с выставки, пьеса, музыкальный образ, картины, народное творчество, правдивость, народные песни, патриотизм.

Фортепианный цикл «Картинки с выставки» был написан Мусоргским в 1874 году под впечатлением выставки картин и архитектурных проектов художника В.А. Гартмана (1834–1873 г. р.), его умершего друга. Тесная дружба связывала композитора и художника, в их идейных устремлениях и творческих натурах было много общего.

После окончания Академии художеств в 1861 году молодой художник был послан для усовершенствования мастерства за границу: во Францию, Италию и Германию. Восемь лет длилось это путешествие. Но, даже находясь за границей,

Гартман не переставал думать о судьбах русского искусства. Смерть Гартмана стала для Мусоргского огромным ударом.

Картинки с выставки были закончены композитором 22 июня 1874 года. Мусоргский посвятил свой фортепьянный цикл Стасову. На заглавном листе значится: «Посвящается Владимиру Васильевичу Стасову. Картинки с выставки. Воспоминание о Викторе Гартмане», а сбоку рукой композитора приписано: «Вам, *generalissime*, устройтелю Гартмановской выставки, на память о нашем дорогом Викторе, 27 июля 74 г.».

Большинство произведений Мусоргского программны. Мусоргский любил изображать жизнь со всеми её сложностями и противоречиями. Из всех картин и проектов Гартмана, представленных на выставке, Мусоргский отобрал те, которые были ближе его творческим интересам: портретные зарисовки, жанровые сцены и образы, связанные с русским народным творчеством – сказкой, преданием, эпосом. Он стремился к расширению выразительных возможностей музыки, делая музыку новой и правдивой, потому что хотел донести до слушателя свою мысль. Так же композитор поставил перед собой новую и трудную задачу: средствами музыкального искусства воспроизвести зрительные образы, запечатлённые художником. Очень самобытен и сам музыкальный язык фортепианного цикла. Основным источником мелодии, гармонии и приёмов музыкального развития у Мусоргского была народная, крестьянская русская песня, которую он любил с самого детства.

В «Картинках с выставки» он создал новые формы фортепьянных пьес: портретные характеристики («Два еврея», частично «Гном»), бытовые сценки («Тюльери», «Лиможский рынок», «Быдло»); сказочные и былинные образы русского народного творчества («Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота») и другие. Только одна пьеса – «Балет невылупившихся птенцов» – написана в общепринятом жанре скерцо.

Пьесы в цикле соединены между собой музыкальной темой «Прогулка» («Promenade»). Она не написана ни на одну картину, но называется так, потому

что во время прогулки по выставке служила связующим звеном между отдельными музыкальными номерами. Мелодическая интонация «Прогулки» подлинно народна, её особенностью является национальный русский орнамент. Мусоргский не только увековечил в музыке память умершего друга, но и прославил творческий гений всего русского народа, представителем которого был, в частности, Гартман.

Фортепианный цикл «Картинки с выставки» состоит из 10 пьес:

- «Гном»;
- Старый замок»;
- «Тюльери» («Ссора детей после игры»);
- «Быдло»;
- «Балет невылупившихся птенцов»;
- «Два еврея»;
- «Лиможский рынок»;
- «Катакомбы»;
- «Избушка на курьих ножках»;
- «Богатырские ворота».

Прогулка. Тема вступительной пьесы «Прогулка» близка с русской народной песней, ей присущ эпически – величавый, народный склад, что заставляет воспринимать её как воплощение русского народного духа

Пьеса №1 «Гном» сочинена на рисунок Гартмана, в котором изображена детская игрушка из дерева для разламывания орехов (вроде «щелкунчика») в виде маленького кривоногого гнома, уродливого существа. Он постарался «очеловечить» гнома и изобразить средствами музыки контрастный сложный душевный мир героя: первый музыкальный образ – порывистая, контрастная, с изломанными интонациями и внезапными скачками; второй музыкальный образ пьесы – это как бы стоны, сочетающиеся с причудливыми возгласами.

В пьесе №2 «Старый замок» изображён старинный «средневековый замок, перед которым трубадур поёт песню». Это настоящий «лирический пейзаж». Мелодия пьесы принадлежит к числу самых вдохновенных находок Мусоргского.

Стремясь воссоздать колорит старины, Мусоргский пишет замечательную элегическую пастораль, напоминающую пасторали XVIII века.

Пьеса №3 «Тюльери» представляет жанровую сценку, изображающую игру и ссору детей в одном из парков Парижа. По характеру она изящна, легка и капризна.

Пьеса №4 «Быдло» написана на картинку, изображавшую польскую телегу на огромных колёсах, запряжённую ленивыми, добродушными волами. Грузные, медлительные аккорды в басах передают тяжёлое, трудное движение скрипящей телеги. Заунывная мелодия напоминает народные песни. Музыкальный образ этой пьесы показан в непрерывном движении.

Пьеса №5 «Балет невылупившихся птенцов» написана на эскиз Гартмана к постановке балета «Трильби». Эскиз изображал «детёнышей – канареек» с клювами и перьями, в виде яичных скорлупок, покрывающих всё тело. Оживив этих фантастических персонажей, композитор заставил их танцевать. Характер пьесы полушуточный, скерцозный. Музыкальными средствами композитор подчёркивает детскость, неуклюжесть и лёгкость своих игрушечных птенцов: в пьесе постоянно звучит их писк.

Пьеса №6 «Два еврея, богатый и бедный». У художника портреты богатого и бедного евреев представляли собой два различных рисунка. Каждый персонаж существовал в них самостоятельно. Между ними не было никакого диалога, никакой сцены общения. У композитора оба персонажа соединены в одной пьесе, это яркие индивидуальные портреты, в тоже время их обобщает тип (тип богатого еврея, тип бедного еврея). Образы героев пьес представляют собой психологические зарисовки, в которых присутствует социальный смысл. Пьеса, как и всё творчество Мусоргского, может быть поставлена в один ряд с социально – обличительной живописью передвижников.

Пьеса №7 «Лимож. Рынок». Это жанровая сценка, которая изображает торговков и болтливых сплетниц, оживлённо и безостановочно судачащих на Лимож-

ском рынке, переполненном народом. Они обмениваются последними сплетнями. Пьеса написана в жанре «скерцо». В основе инструментальной мелодии лежат комически преломленные интонации народного говора.

Прообразом для *Пьесы №8 «Катакомбы»* послужила акварель Гартмана, изображающая его самого, архитектора Кеннеля и проводника при свете фонаря, осматривающих Парижские катакомбы, которые в древности служили местом погребения. Вид мрачной гробницы навеивает композитору скорбные размышления о смерти, заставляя особенно остро почувствовать горестную утрату – гибель друга. Пьеса «Катакомбы» распадается на две связанные друг с другом части. Первая часть – *Largo* – сдержанна, но полна большого напряжения. Вторая часть пьесы озаглавлена: «С мёртвыми на мёртвом языке». Она является непосредственным продолжением «Катакомб». Эта пьеса – самая суровая и скорбная среди всех «Картинок с выставки».

Пьеса №9 «Избушка на курьих ножках» представляет собой переход от тяжких раздумий к праздничному финалу через картину в народно – фантастическом духе. Рисунок Гартмана «Избушка на курьих ножках» представляет собой часы, на которых окном служит циферблат, цифры на нём заменены славянскими буквами, вся избушка украшена резьбой в русском стиле. Мусоргский показал в пьесе не избушку, а её обительницу – страшную сказочную Бабу – Ягу – жуткую, зловещую, образ которой роднит её с мрачными образами предыдущих частей. Свист Бабы – Яги, её выкрики, шум ветра и треск сучьев во время её езды по лесу в ступе – всё это показано ярко, совсем как в народной сказке. Быстрая и стремительная, эта пьеса непосредственно подводит к могучему, величавому, жизнеутверждающему финалу.

Пьеса №10 «Богатырские ворота» является завершением цикла «Картинки с выставки». В ней сопоставляются три главных образа: Первый – торжественный, величавый, близкий теме «Прогулки» – это главный образ, как бы подводящий итог всему музыкальному развитию цикла; второй – суровый, молитвенный,

связанный с духом старинной русской церкви; третий – изображение праздничного колокольного звона, сопровождавшего любое торжество на Руси. В звуках колокольного звона слышны интонации темы «Прогулки».

Первое исполнение «Картинок с выставки» Мусоргского в Москве состоялось в 1903 году в концертах «Керзинского кружка», известного своей активной пропагандой новой русской музыки.

Позднее фортепианный цикл был оркестрован. Классическая оркестровка цикла принадлежит гениальному французскому композитору Морису Равелю, который был горячим поклонником и пропагандистом произведений Мусоргского. Именно в этой оркестровке в 1922 года «Картинки с выставки» прославились и заняли прочное место на симфонических эстрадах мира.

В наше время гениальный цикл Мусоргского с триумфом обошёл все концертные эстрады мира.

Ценность «Картинок с выставки» – в глубокой правдивости, человечности показанных в ней образов, в подлинно народном складе музыки и в патриотическом характере ведущей идеи.

«Картинки с выставки» – на мой взгляд, одно из самых красивых произведений Мусоргского.

Сегодня музыканты и любители музыкального искусства очень высоко ценят цикл М. Мусоргского «Картинки с выставки» как жемчужину русской фортепианной музыки.

Список литературы

1. Осовицкая З.Е. Музыкальная литература. Первый год обучения / З.Е. Осовицкая, А.С. Казаринова. – М.: Музыка, 2005.
2. Полякова А. Картинки с выставки М. Мусоргского. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1960.