Реферат на тему: Мусоргский «Картинки с выставки»

Выполнила ученица 5 класса ДШИ с.Кубанка

Чепурнаева Карина

Первым большим законченным произведением после оперы «Борис Годунов» были «Картинки с выставки». Это стало новой страницей в творчестве не только самого Мусоргского, но и в фортепианной программной музыке его времени.

В трудной жизни Мусоргского редким островком чистой радости и полного упоения творчеством стал июнь 1874 года.

В это время 35-ти летний композитор создал произведение поистине уникальное в мировой музыкальной литературе - фортепианную сюиту «Картинки с выставки».

Название точно соответствует содержанию «Картинки» написаны Мусоргским под впечатлением посмертной выставки художника и архитектора В.К.Гартмана.

Гартман был человеком живым, легким в общении, увлекающимся. Богатство фантазии и воображения, изобретательность во всяких выдумках и розыгрышах делали художника незаменимым в дружеской компании. С Мусоргским Гартмана связывали теплая дружба и взаимное уважение. Поэтому страшная весть о скоропостижной смерти друга в 1873 году потрясла Модеста Петровича.

Свое произведение, рожденное под впечатлением выставки в память о друге, Мусоргский первоначально озаглавил «Гартман».

Устроители на выставке собрали картины, акварели, архитектурные проекты, эскизы театральных декораций и костюмов, рисунков с натуры, а также художественные изделия - например, каменные часы в русском стиле в виде избушки на курьих ножках, щипцы для раскалывания орехов. Здесь представлены были жанровые сцены и типы, нарисованные Гартманом в годы его путешествий по Италии, Франции и Польше, а также заимствованные из русской национальной поэзии и жизни. Из них 10 произведений Мусоргский переложил на язык музыки, которые составили преоригинальную сюиту - чередование картинных зарисовок.

«Картинки с выставки» были созданы им на взлете вдохновения и в необычайно короткий срок - за 3 недели июня 1874 года. Во время работы он сообщает Стасову: «Мой дорогой generallissime, Гартман кипит как кипел «Борис, - звуки и мысль в воздухе повисли, глотаю и объедаюсь, едва успеваю царапать на бумаге. Хочу скорее и надёжнее сделать ... До сих пор считаю удачным».

Это признание удачи особенно ценно, потому что автор всегда был до придирчивости строг к себе.

Он очень вольно подошёл к истолкованию отдельных произведений Гартмана. Взяв за основу отдельного номера сюиты сюжет того или иного рисунка, эскиза или макета, он предоставлял затем полную свободу своей фантазии. Так выросла целая серия музыкальных зарисовок. Сюда вошли картинки быта и природы, портреты, комические и даже сказочные сценки.

По словам Семёна Исааковича Шлифштейна сюита оригинальна.

Оригинальность заключается, прежде всего в самом типе сюиты: не романтическая сюита - карнавал, а разнородные мотивы самой жизни вперемежку с народно-сказочной фантастикой и образами прошлого, **романтическое, ирреальное уживается в «Картинках» с жизненно повседневным, «высокое» с «низким».**

При этом ещё одной особенностью «Картинок» является внутреннее единство - единство самого подхода композитора к воплощаемому им миру художника. Замечательное произведение Мусоргского не знает аналогий ни в европейском, ни в русском музыкальном искусстве. Оригинальность построения крепко связанного между собой одной музыкальной темой в русском стиле - «Прогулкой» создала практически уникальный по форме образец программной сюиты. У Гартмана прототипа «Прогулки» нет, этот образ создан самим Мусоргским. Стасов пояснял: «Произведение «Прогулка» как бы иллюстрирует переход зрителя к следующему экспонату выставки и что здесь Мусоргский изобразил сам себя»

«Именно в этой теме «перехода» от одной картинки к другой видна, по выражению автора, его физиономия. Тема спокойная, распевная, напоминающая одноголосный запев с хоровым подхватом, свойственные русским песням»

Но вместе с тем Мусоргский придал теме обобщённый характер.

В ней даже можно уловить отголоски эпических и величальных народных песен, а рояль временами удачно передаёт звучание хора. Это воплощение русского народного духа.

Особое место отведено в «Картинках с выставки» изображению фантастического. Один из фантастических образов «Гном» представляет собой в творчестве Мусоргского совершенно новый образ. Это не бытовая изобразительность и не народная сказочность, а поэтический вымысел, мир творческого воображения.

«Конечно, ни о какой иллюстративности музыки здесь не может быть и речи, так глубоко «личностна» звучащая в ней «нота» у самого композитора. (У Гартмана - это всего-навсего детская ёлочная игрушка, изображающая кривоногого безобразного карлика)»

Причудливые изломы мелодии, судорожный ритм передают ужимки этого смешного, уродливого человека. Но иногда всё-таки прорываются интонации жалобы, стона, это заставляет нас посочувствовать гному, этому обездоленному существу, его затаённому горю.

Мусоргский как волшебник оживляет фигурку, отталкиваясь от гротескности к экспрессивности персонажа. Для воплощения фантастического портрета в музыке композитор выбирает музыкальные краски с удивительной точностью. Кажется, что гном затаился и осторожно перебегает с места на место. Он топчется на месте, спотыкается, его маленькие кривые ножки заплетаются. Он то чего -то боится, то начинает охать, стонать, жаловаться, то опять бежит без оглядки.

Этот образ рисует и изломанная мелодия, которая ассоциируется с быстрыми, угловатыми движениями, и чередование быстрых пробегающих звуков с длинными, замирающими. Все это похоже на движения перебегающего с места на место испугавшегося, скрывающегося человека. Гном кажется злым, жалким, испуганным, обиженным. Это подчёркивает холодная мрачная тональность ми бемоль минор. Но вместе с тем это сказочный, фантастический образ. Это ощущение усиливает гармония неустойчивая, застывшая и неопределенная в 1-ой теме, опирающаяся на уменьшенный септаккорд и синкопированный «хромающий» ритм во 2-ой теме. 2-ая тема, благодаря синкопированному ритму и нисходящим ходам по секундам, кажется ещё осторожнее, ещё таинственнее.

«Ещё от Глинки в русской школе идёт традиция воплощения фантастики и сказочности через жизненно-равные звучания цело-тонной гаммы, умещённого септаккорда. Использует их и Мусоргский. Однако при всех устрашающих чертах гном у Мусоргского остается игрушкой: застывшая, неустойчивая гармония и короткие форшлаги в окончаниях фаз придают музыке оттенок игрушечности, скерцозности, отодвигают трагическое в сферу сказочности

Средняя часть пьесы более трагическая. Она выражает чувства гнома, даёт его характеристику. Гном как вы останавливается и начинает размышлять. Но тяжёлые, горестные мысли его выдают и мрачная ладовая окраска, и острые интонационные тяготения, и раскачивающиеся басы. И вот наступают минуты полного отчаяния. На громкой динамике ff идёт длинная нисходящая хроматическая линия, создающая впечатление плача, страдания, горя. «В музыке нет света и радости: фантастическая игрушка лишена надежды на тепло и человеческое счастьеНо вот гном насторожился, как бы почувствовал опасность.

Здесь начинается реприза. Возвращается синкопированный ритм 2-ой темы 1-ой части. Но это тема звучит более трагично и гневно. Последняя фраза налетает как ураган и уносит за собой печали и горести гнома. Отзвучала музыка, но так хочется верить, что бедный маленький гном пройдёт свой путь «по лесным кочкам и трущобам» и выйдет туда, где сияет солнце и ждёт его счастье.

И хотя «Картинки с выставки» единственное из значительных фортепианных произведений Мусоргского, в нём отражена индивидуальность автора, неповторимая образность его мышления.

«Виртуозность без стереотипных форм виртуозности, выработанных фортепианной музыкой романтического направления, живопись, как средство образной конкретизации и выявления внутренней душевной сути изображаемого, выражающей себя через интонацию внешнего поведения и жеста, - так можно было бы сформулировать то новоё в области фортепианной стилистики, что пришло вместе с «Картинками с выставки» в культуру русского и мирового пианизма»

«Картинки с выставки» были изданы 5 лет спустя после смерти Мусоргского. Композиторов-симфонистов постоянно привлекало в них богатство красок. Одно из оркестровых переложений цикла осуществил французский композитор - импрессионист Морис Равель.

****

«Картинки с выставки» — яркий образец[**программной музыки**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)**со своими особенностями. В ней оригинальным образом сочетаются картинки из реальной жизни со сказочной фантастикой и образами прошлого. Пьесы-«картины» связываются между собой темой-интермедией «Прогулка», изображающей проход Мусоргского («моя физиономия в интермедах видна») по галерее и переход от картины к картине. Такие тематика и построение цикла являются уникальными в классической музыкальной литературе.**

Мусоргский, по отзывам современников, был прекрасным пианистом, буквально завораживал слушателей, садясь за инструмент, и мог изобразить что угодно. Однако, инструментальной музыки он сочинял сравнительно мало, более всего его привлекала опера. Оперное мышление проникло и в «Картинки», и они воспринимаются как музыкальный «театр одного актёра». С помощью одного лишь фортепиано автор применяет выработанные им приёмы интонационной драматургии, динамизирует образное развитие музыки смелыми противопоставлениями, внезапными контрастами, неожиданными тематическими трансформациями[**[11]**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%81_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8#cite_note-11)**. Мусоргский ставит задачу создания психологического портрета, проникновения в глубину своих персонажей, что принципиально отличает его работу от простых зарисовок Гартмана.**

Автор давал названия пьесам на том или ином языке в зависимости от тематики; для каждой пьесы существуют также и устоявшиеся русские названия.

Promenade

Promenade ([**фр.**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)***Прогулка*).**[**Си-бемоль мажор**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%80)**. Тема из этой пьесы повторяется на протяжении цикла несколько раз. Она напоминает русские народные распевы: мелодия начинается одним голосом («запевалой») и подхватывается «хором». В самой мелодии использован характерный для народных песен пятиступенный лад без полутонов —**[**пентатоника**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)**, звучит она в диапазоне невысокого женского голоса, будто имитируя народную манеру пения. (Подобное же строение имеют мелодии, например, в пьесах**[**Чайковского**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)**«Июль» и «Ноябрь» из цикла**[**«Времена года»**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%28%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29)**.) У пьесы переменный размер — 5/4 и 6/4 через такт, свободный ритм распева «не вписывается» в схему ритмических рисунков западной классической музыки — но и переменный размер весьма приблизительно отражает чередование сильных и слабых**[**долей**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%29)**: начала мелодических фраз попадают каждый раз на разные доли такта. Всё в этой пьесе — мелодия, тональность, ритм, темп — работает на создание ощущения света, простора и душевной чистоты.**

В этой теме Мусоргский одновременно изобразил и самого себя, переходящего от картины к картине: «Моя физиономия в интермедах видна», — писал он Стасову. Мелодическая линия в большинстве интермедий играется тяжеловесно, в чём иногда усматривают имитацию походки автора.

Тема «Прогулки» в безымянных интермедиях варьирует, показывая изменение настроения автора; тональность также меняется,[**модуляцией**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%29)**подготавливая слушателя к следующей пьесе. Вначале интермедии звучат в каждом промежутке, затем всё реже и реже, будто зритель больше погружается в картины и меньше обращает внимание на переходы.**

Интересно, что сам Мусоргский в письмах к друзьям называл пьесы «Картинок» словом *intermezzo*, считая, по-видимому, «Прогулку» ведущей темой и трактуя всю форму как[**рондо**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE)**. Из-за такого строения «Картинки» иногда называют *рондо-сюитой*.**

