Воронежский Государственный Педагогический Институт

Мусоргский

"Картинки с выставки"

"Гном"

Контрольная работа

по гармонии

студентки Ш курса заочного

отделения музыкально-

педагогического факультета

Воронеж 1998 год

"Не музыки надо нам, не слов,

не палитры и не резца... мысли

живые подайте, живую беседу с людьми

ведите какой бы сюжет вы ни избрали

для беседы..."

Из письма М.П.Мусоргского

В.В.Стасову от 23 ноября 1875г.(1.4)

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». (2.106)

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». (6.)

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» (1.14)

«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»(2.107)

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)» (6.219.)

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(1.16.)

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 счастье» (1.17.)

Но 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»(5.221)

«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.

Фрагменты урока

* Дети, все бросайте игры,

Слушайте рассказ!

Жили-были где-то гномы

Далеко от нас...

Эти гномы были крошки,

Жили все в лесах.

Ростом хоть не больше кошки,

А внушали страх.

Вот с таким таинственным, загадочным существом мы с вами сегодня познакомимся. А расскажет нам о крошечном сказочном человечке музыка великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского. Ребята, а что вы знаете о гномах, как вы их себе представляете? В каких сказках живут гномы? (Ответы детей)

* Но герой пьесы «Гном» Мусоргского не вполне похож на веселых и милых бородатых гномов, о которых пишут сказочники.

Однажды Модест Петрович Мусоргский был на выставке своего друга - художника Виктора Карловича Гартмана. Это выставка ему настолько понравилась, что вернувшись домой он превратил свои впечатления от увиденных картин, экспонатов, рисунков в живые музыкальные картинки, которые он назвал «Картинки с выставки».На языке музыкальных звуков он рассказал и о избушке в чаще леса, в которой жила коварная Баба Яга, и озорные невылупившие-ся птенцы. Музыка рисует нам старинный средневековый замок и богатырские ворота. Мусоргскому запомнился набросок ёлочной игрушки - гномика, маленького неуклюжего уродца на кривых ножках. Так художник изобразил щипцы для орехов.

Послушайте эту пьесу и подумайте какое у гнома настроение, какой он по характеру, что вы представляете под эту музыку?

Звучит «Гном» М.П.Мусоргского.

(Ответы детей)

* Пьеса М.П.Мусоргского очень живописна. Слушая её, мы ясно представляем себе, как маленький человечек переваливаясь, пробежал немножко и остановился - трудно бегать на таких коротких и тоненьких ножках. Потом он устал, пошёл медленнее и всё так же старательно и неуклюже. Похоже, он даже сердится за это на себя. Оборвалась музыка. Упал, наверное.
* Ребята, а если бы вы были художниками, то прослушав эту музыку какими бы красками изобразили этого гнома?

(Ответы детей)

* Ребята, а образ гнома одинаков на протяжении всего произведения или меняется?

(Ответы детей)

* Да, ребята. Если вначале произведения Мусоргский использует в пьесе «ковыляющие», коротенькие музыкальные фразы, которые сменяет затем одна длинная тянущаяся нота: остановка.

Но вот снова та же «ковыляющая» фраза, только играется она немного медленнее и тише - словно гном засомневался, заосторожничал, прислушался к чему-то...

В финале - трагический вопль души, взрыв отчаяния, кажется, что гном плачет.

Последняя фраза налетает на нас как ураган и уносит печаль и горести гнома.

Отзвучала музыка, и мы вместе с гномом словно прошли весь его путь по лесным кочкам, через колоды и валежник - туда, где сияет солнце и очень хочется верить, что этому маленькому несчастному гномику улыбается счастье.

Давайте послушаем это произведение ещё раз.

Звучит «Гном» М.П.Мусоргского.

* А сейчас, чтобы лучше подружиться с гномом давайте споём о нём песенку.

«Пёстрый колпачок» муз.Г.Струве

сл.Н.Соловьёвой

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абызова Е.Н. «Картинки с выставки».

Мусоргского - М.: Музыка, 1987г. 47с.

2. Абызова Е.Н. «Модест Петрович Мусоргский» - 2-ое издание М.: Музыка, 1986г. 157 с.

3. Вершинина Г.Б. «...Вольна о музыке глаголить» -

М.:»Новая школа» 1996 г. с.192

4. Фрид Э.Л. «Модест Петрович Мусоргский»: Популярная монография - 4-е изд.-Л.:Музыка, 1987г. с.110

5. Фейнберг С.Е. «Пианизм, как искусство» - М.:Музыка,

1965 г. с.185

6. Шлифштейн С.И. «Мусоргский. Художник. Время. Судьба».

М.:Музыка. 1975 г., с. 335