

М. Мусоргский   Картинки с

История создания

Программный фортепианный цикл создан Мусоргским под впечатлением от посещения выставки рано умершего архитектора и художника В. Гартмана. Первоначально Мусоргский дал название сюите «Гартман». Название «Картинки с выставки» появилось позже. Произведение было издано в 1886 г., через пять лет после смерти композитора. В 1922 году известный французский композитор Морис Равель *оркестровал* этот цикл. Еще одна известная оркестровка – С. Горчакова.

В. Гартман

Жанр: фортепианная сюита

«Прогулка»;

- 1. «Гном»;**
- 2. «Старый замок»;**
- 3. «Тюильрийский сад»;**
- 4. «Быдло»;**
- 5. «Балет невылупившихся птенцов»;**
- 6. «Два еврея – богатый и бедный»;**
- 7. «Лиможский рынок»;**
- 8. «Катакомбы»;**
- 9. «Избушка на курьих ножках»;**
- 10. «Богатырские ворота».**

Автор давал названия пьесам на иностранном(!) языке в зависимости от тематики. Русские названия были даны только №5, №9 и №10. По мере вхождения в исполнительскую и издательскую практику — то есть в XX веке! — за пьесами закрепляются русские названия.

Образы

Эпические, фантастические, детские, богатство и бедность, надменность и униженность; болезненная странность и страдание, таинственные глубины души человеческой, комические сцены людского быта. Это произведение несет в себе в какой-то мере весь мир музыки композитора.

Мусоргский усложнил или переосмыслил многие работы Гартмана: подчеркнул социальный конфликт в «Двух евреях», «Быдле»; создал философские размышления о жизни и уходящем времени в «Старом замке»; образ смерти в «Катакомбах», а в «Богатырских воротах» - воплощение мечты о свободной России.

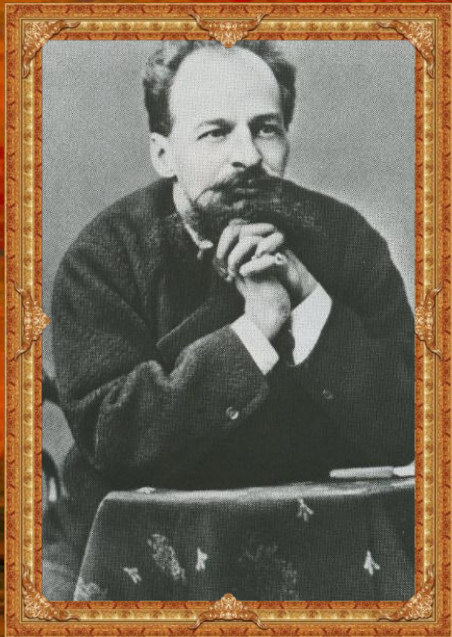

Строение

Некоторые исследователи отмечают архитектурно-симметричное построение сюжетов пьес: «по краям» стоят главные темы («Прогулка» и «Богатырские ворота»), за ними ближе к центру идут сказочные образы (Гном и Баба-Яга), далее — «французские» бытовые сценки, за ними — бытовые зарисовки из Польши («Быдло» и «Два еврея»), а в центре оказывается шутка — «Балет невылупившихся птенцов».

«Прогулка»

1. «Гном»;
2. «Старый замок»;
3. «Тюильрийский сад»;
4. «Быдло»;
5. «Балет невылупившихся птенцов»;
6. «Два еврея — богатый и бедный»;
7. «Лиможский рынок»;
8. «Катакомбы»;
9. «Избушка на курьих ножках»;
10. «Богатырские ворота».

Форма

Оригинальность «Картинок» заключается в том, что весь цикл связывает одна музыкальная тема «Прогулки». Сам Мусоргский в письмах к друзьям называл пьесы «Картинок» словом *intermezzo*, считая, по-видимому, «Прогулку» ведущей темой (рефреном) и трактуя всю форму как рондо. Из-за такого строения «Картинки» приобретают черты рондо-сюиты.
Признаки сюиты – чередование контрастных пьес.
Признаки рондо – периодическое возвращение повторяющейся темы («Прогулка» как рефрен).
Признаки вариаций – изменение темы «прогулки».

Название пьесы	Тональность
Прогулка	B-dur
Гном	es-moll
Старый замок	gis-moll
Тюильрийский сад	H-dur
Быдло	gis-moll
Балет невылупившихся птенцов	F-dur
Два еврея, богатый и бедный	b-moll
Лиможский рынок	Es-dur
Катакомбы	h-moll
Избушка на курьих ножках	C-dur
Богатырские ворота	Es-dur

Средства объединения

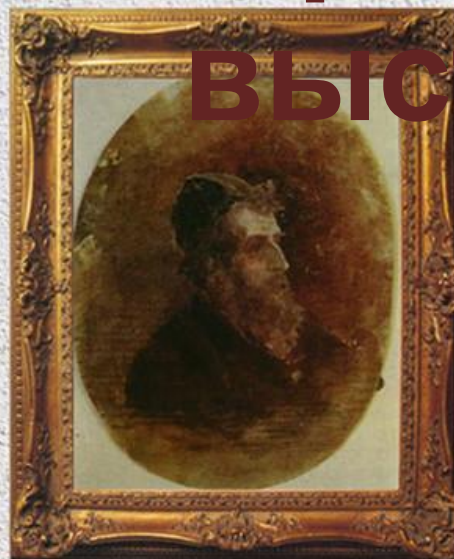
Для объединения пьес, помимо «Прогулки», Мусоргский использовал и другие средства:

- непрерывность чередования – прием *attacca* с резкими образными переключениями;
- тонально-гармонические связи;
- усиление внутренних контрастов к концу.

Тональный план

Для тонального плана «Картинок» характерны две закономерности: параллельные и плагальные соотношения соседних пьес.

Картинки с выставки

Тема «Прогулки»

- 1) Мусоргский говорил, что тема «Прогулки» – это его портрет;
- 2) Объединяет в одно целое контрастные пьесы;
- 3) Тема варьируется под впечатлением от увиденной картины;
- 4) Изображает переход от одной картины к другой;
- 5) Между некоторыми пьесами тема «Прогулки» отсутствует.

«Gnomus»

«**ГНОМУС**»
es-moll. Трехчастная репризная форма. На не сохранившемся эскизе Гартмана была нарисована ёлочная игрушка, изображающая щипцы для колки орехов («щелкунчик») в виде карлика на кривых ножках. Известная пианистка М. Юдина считала, что пьеса показывает «искажение человеческой — от начала благодатной — природы». Главное в музыкальном образе — странность, необычность, выражение скованности и страдания. Вопреки традиции, неустойчивость господствует в крайних разделах, а устойчивость, тоникальность — в среднем.

«Il vecchio castello» «Старый

замок» gis-moll. Куплетная форма.

Пьеса основана на акварели Гартмана, нарисованной, когда он изучал архитектуру в Италии. По воспоминаниям Стасова, рисунок изображал старинный замок, на фоне которого был нарисован трубадур с лютней. В каталоге выставки такое произведение не значилось. У Мусоргского звучит красивая протяжная меланхоличная мелодия. Мелодическая линия построением фраз напоминает живое пение, оstinатный бас (тониический органнй пункт) передаёт однозвучный аккомпанемент на лютне, волынке или другом старинном инструменте.

«Вудю»

«Быдло»

gis-moll. В письме Стасову Мусоргский назвал эту пьесу «Sandomirzsko bydło». Пьеса изображает польскую телегу на огромных колёсах, запряжённую волами. Тяжёлый шаг передаётся монотонным ритмом в размере 2/4 и довольно грубыми подчёркнутыми ударами клавиш нижнего регистра. На фоне движения повозки звучит невесёлый крестьянский напев в миноре, напоминающий польские, украинские или русские народные мелодии, — портрет возницы. В целом пьеса создаёт довольно мрачную картину: и волы, и возница, покорные судьбе, обречены заниматься своей работой до конца своих дней.

«Балет невылупившихся

Птенцов»

F-dur. Сложная 3-частная репризная форма. Скерцо. Прототипом пьесы послужили эскизы Гартмана к костюмам для балета. Композитор заменил юмористическое сравнение художника прямым подражанием. В первой части мелодическая линия в высоком («птичьем») регистре остроумно сочетается с птичьим щебетом и с изображением лёгких и неуклюжих подпрыгиваний и взмахов. В трио щебетанье изображается переливающимися трелями в верхнем регистре. Затем происходит точный повтор первой части (с пометкой «Da caro...»). Сочетание несерьёзной темы со строгим следованием классической форме создаёт дополнительный комический эффект.

«Samuel» Goldenberg und «Schmüle» «Два еврея, богатый и бедный»

b-moll. Гартман подарил Мусоргскому два своих рисунка — «Еврей в меховой шапке» и «Бедный еврей. Сандомир», сделанных в 1868 году в Сандомире (Польша).

Композитор не только объединил два портрета в один, но и заставил этих персонажей говорить между собой, раскрывая свои характеры. Речь богатого еврея звучит уверенно и весомо, и построена на тяжеловесном проигрывании мелодии двумя руками в октаву. Мелодии придано «еврейское» звучание с помощью характерного звукоряда с двумя увеличенными секундами.

«Samuel» Goldenberg und «Schmüle» «Два еврея, богатый и бедный»

Речь второго, бедного еврея, звучит контрастно первому, на дребезжащих верхних нотах с форшлагами, его голосу приданы жалобные и просительные интонации. Затем обе темы звучат в одновременном «разговоре» (в контрапункте), с сохранением контраста между ними, одновременно в двух разных тональностях (des-moll и b-moll), предвосхищая политональные открытия XX века.

«Limoges. Le marche»

«Лимож. Рынок»

Es-dur. Скерцо. Подзаголовок «Большая новость». И вновь сцена: бабы на рынке оживленно обсуждают новости (в качестве исходной композитор использует одну из любимейших ритмических "фигур активности"). Разговор переходит в спор, затем в ссору, голоса перебивают друг друга, и уже слышны лишь отдельные реплики (традиционная структура дробления служит изобразительным целям). Музыка несет в себе не только речь, она изобразительна, рисует картину собравшихся в тесный кружок спорящих, их резкую жестикуляцию.

«Catacombae»

«Катакомбы»

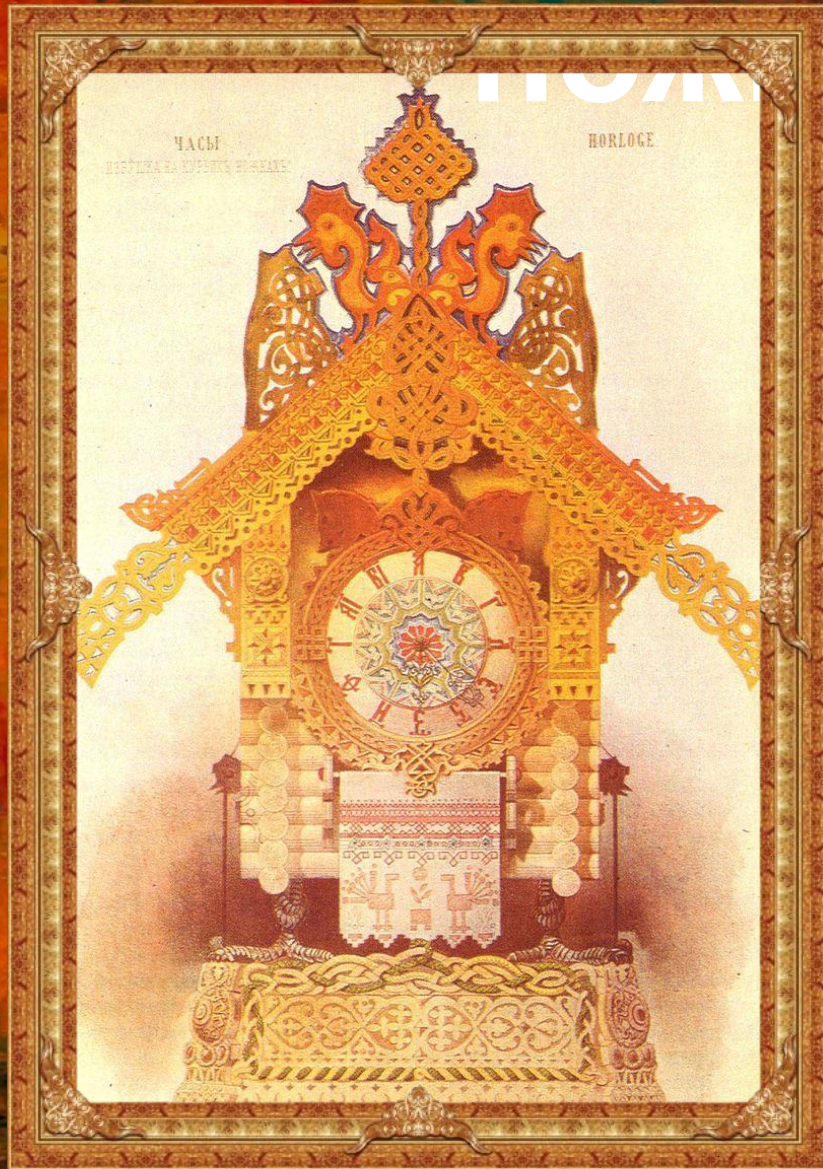

Парижские катакомбы – это сеть извилистых подземных туннелей и пещер, искусственно созданных под Парижем. Общая протяженность по разным данным – от 180 до 300 км.

С конца 18 века в катакомбах покоятся останки почти 6 миллионов человек.

Мощные, долго протянутые созвучия с тихими отголосками наподобие эха создают ощущение величия и пространства — возникает образ вечного покоя, приподнятый и отстраненный от всего суетного и сиюминутного.

«Избушка на курьих ножках»

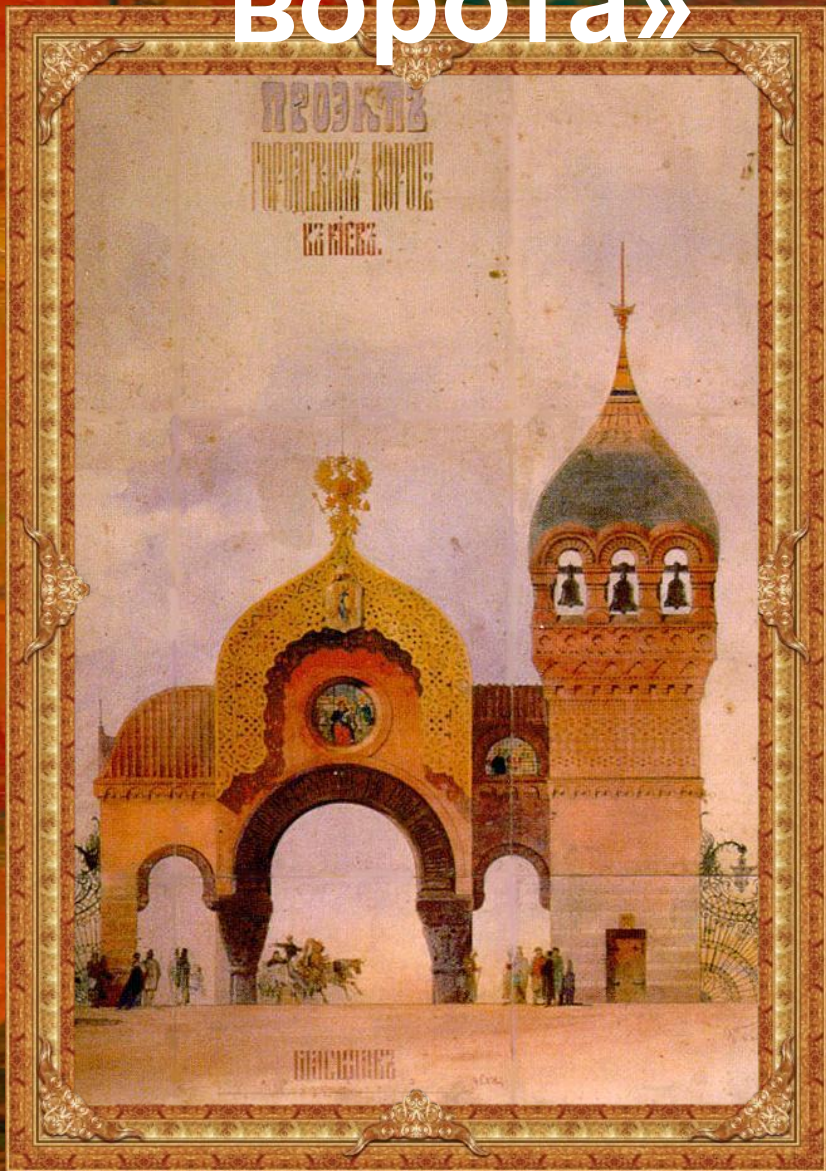

ах» С-dur. Трехчастная репризная форма.

У Гартмана был эскиз изящных бронзовых часов в виде избушки на курьих ножках. Однако фантазия Мусоргского изобразила совершенно другое — полет Бабы-Яги в ступе.

Вначале звучит несколько резких аккордов-толчков, затем они учащаются, имитируя «разбег», с которого начинается «полёт в ступе». Звуковые «кляксы» изображают небрежность и «грязь» в образе Бабы-Яги. Неравномерно расставленные акценты имитируют хроющую походку «костяной ноги». Средняя часть пьесы, тихая и тревожная, изображает ночной лес.

«Богатырские ворота»

Es-dur. Эта часть сюиты основана на эскизе Гартмана к его архитектурному проекту киевских городских ворот. Пьеса, созданная воображением Мусоргского, рисует развёрнутую картину народного торжества и воспринимается как мощный оперный финал. Вначале звучит широкая русская песенная мелодия, основанная на мотивах «Прогулки», затем она контрастно сменяется тихой и отстранённой второй темой, напоминающей церковное пение. Мусоргский использует здесь (по сообщению Стасова) мелодию "Елицы во Христе креститесь".

Основная тема с каждым последующим проведением звучит все более мощно, преобразуется в ликующий колокольный звон.

Истоки

В «Картинках с выставки» Мусоргский опирается на *шумановскую* традицию программных фортепианных циклов. Вспомним "Бабочки", "Давидсбюндлеров", "Крейслериану" и, прежде всего, "Карнавал", на близость к которому указывает, в частности, заимствование французского названия одной из шумановских пьес — "Promenade". Шумановское заключено в способности найти каждый раз нестандартный индивидуализированный *тип движения* (особенно важны ритм, темп и фактура), через который раскрывается характер или психологическое состояние.

Отличия от

Шумана

- 1) в картине мира, которую воссоздает Мусоргский, отсутствует гармония, поэтому основу группировки пьес составляют резкие контрасты;
- 2) исчезает столь значимая для Шумана танцевальность, в частности вальсовость;
- 3) возрастает сценическая действенность: многие пьесы построены как сценки, с отчетливо ощущаемой драматургией, "движением содержания"; порою возникает пространственный эффект приближения и удаления.
- 4) в "Карнавале" Шуман создал психологический автопортрет, воплощая "флорестановские", романтически-пылкие и "эвсебиевские", лирически-сокровенные, мечтательные стороны своей натуры. Мусоргский идет по другому пути. Его фразу «Моя физиономия в интермедах (то есть в возвращениях „Прогулки“) видна» не следует понимать слишком буквально. Речь идет об эмоциональном отклике на увиденное и вспомненное, запечатленном в вариантах "Прогулки".

Новаторство

- 1) внедрение в инструментальную мелодику речевого начала;
- 2) новый тип инструментальной мелодии, которая отличается фактурно-пространственной самостоятельностью, меньше зависит от гармонизации;
- 3) Новый тип фактуры, который будет распространен в XX веке: аскетичный, часто используются унисоны и двухголосие, трезвучная дублировка мелодии, крайние регистры, особенно нижний, тесное расположение аккордов в большой и контроктаве, разнообразная артикуляция.