

Модест Петрович Мусоргский «Картинки с выставки»

Фортепианное творчество Модеста Петровича Мусоргского невозможно представить без знаменитого цикла *«Картинки с выставки»*. Смелые, по-настоящему новаторские музыкальные решения были реализованы композитором в данном сочинении. Яркие воплощение образов, театральность – вот, что характерно для данного цикла.

История создания

Модест Мусоргский был отзывчивым по натуре человеком, поэтому к нему тянулись люди и старались завести с ним приятельские отношения. Одним из лучших

друзей композитора был талантливый художник, архитектор и декоратор Виктор Александрович Гартман. Они много времени проводили за разговорами, часто встречались, обсуждая искусство.

В 1873 году в возрасте 39 лет Гартман скоропостижно скончался.

Смерть столь близкого по духу человека привела в ужас музыканта. После трагического события Мусоргский вспоминал, что при последней встрече не обратил внимания на то, в каком ужасном состоянии было здоровье архитектора. Он думал, что подобные приступы в дыхании – это последствия активной нервной деятельности, которая так свойственна творческим людям.

Через год после смерти Гартмана, по воле В.В.Стасова была организована огромная выставка, включавшая в себя работы талантливого мастера от акварели до работ маслом. Выставка имела успех. Художественные работы произвели сильнейшее впечатление на Мусоргского, поэтому он незамедлительно принялся за сочинение. В ту весну 1874 года композитор ограничился лишь импровизацией, но уже летом всего за *три недели* были написаны все пьесы цикла.

На выставке были представлены около четырех сотен различных экспонатов. Мусоргский выбрал только несколько наиболее ярких, по его мнению, картин.

К сожалению, образцы рисунков, по которым были написаны миниатюры, утеряны.

Несмотря на то, что вдохновением стали работы Гартмана, музыкальное сочинение посвящено Стасову, оказавшему огромную помощь и содействие в реализации планов Мусоргского. При жизни композитора цикл не был издан. Первое издание состоялось лишь спустя пять лет после смерти.

Редакция первого сборника «Картинок с выставки», вышедшего в печать, принадлежит другу композитора Николаю Андреевичу. При этом, как профессор консерватории, Римский-Корсаков честно потрудились, чтобы исправить всевозможные авторские «ошибки» в гармонии и голосоведении. Но при этом музыка Мусоргского многое потеряла, лишившись своей оригинальности. Тем не менее, нотный тираж разошелся достаточно быстро. Вторая редакция «Картинок с выставки» была осуществлена под руководством Владимира Васильевича Стасова, решившего ничего не менять в авторской рукописи. Но данное издание при выходе не нашло популярности «благодаря» своей виртуозности, потому что современные Стасову пианисты сочли это произведение слишком трудным для исполнения.

Модест Мусоргский написал данный цикл произведений для фортепиано, но красочность музыки, её яркая образность вызывала стремление композиторов

переложить фортепианную фактуру на оркестр. Существует 19 оркестровок данной сюиты. Наиболее удачную инструментовку удалось создать знаменитому французскому композитору Морису Равелю (1875-1937). Подбор тембров полностью соответствует образам. Премьера оркестрованного варианта состоялась осенью 1922 года в Париже. После первого же исполнения забытые «Картинки с выставки» вновь обрели популярность. Многие дирижеры с мировым именем включили это произведение в репертуар своих оркестров.

Содержание цикла:

«Прогулка» (без номера)

№1 «Гном».

№2 «Старый замок»

№3 «Тюильрийский сад, ссора детей после игры»

№4 «Быдло»

№5 «Балет невылупившихся птенцов»

№6 «Два еврея – богатый и бедный»

№7 «Лимож. Рынок»

№8 «Катакомбы. С мертвыми на мертвом языке»

№9 «Избушка на курьих ножках, Баба яга»

№10 «Богатырские ворота»

«*Картинки с выставки*» – это уникальная сюита, сотканная из фортепианных миниатюр, в построении цикла сочетаются принципы **контраста**, **рондо** (рефреном выступает тема прогулки) и **вариаций** (повторяющаяся тема прогулки каждый раз звучит по-разному).

Прогулка. Первая пьеса словно рисует шаги. Мелодия напоминает русскую народную песню, не только *переменным метром*, но и собственной широтой и глубиной, интонационной основой на трихордах в кварте. В письмах к Стасову можно прочесть, что автор в этой пьесе изображает самого себя, рассматривающего разнообразные экспонаты. Тема прогулки будет пронизывать сюиту от начала до

конца, постоянно изменяясь, изображая лирического героя, переходящего от одной картины к другой.

Гном. Смешной и одновременно трогательный номер. Гном у Гартмана – это щелкунчик (щипцы для раскалывания орехов) на кривых ножках. Фантастическое, немного нелепое существо, которое в музыке характеризуют постоянные скачки, угловатости в мелодии. Жалобные интонации вызывают сочувствие к герою.

Старый замок. Лирический герой «Картинок» подходит к следующему произведению искусства: акварельному рисунку, написанному в Италии. На нем изображен старый средневековый замок, перед которым поет влюбленный трубадур. Задумчивость, взволнованность и печаль пронизывают музыкальный номер. Оstinato бурдонного баса напоминает аккомпанемент песен средневековья, мелодия варьируется, воплощая песню трубадура.

Тюильрийский сад. Роскошный сад недалеко от парижского дворца Тюильри наполнен светом и радостью. Маленькие дети резвятся и радуются жизни в окружении нянюшек. И эта картина очень напоминает гулянье в Летнем саду Петербурга во времена Мусоргского. Ритм первой музыкальной темы изображает детские песенки-попевки, дразнилки и считалки. Вторая тема представляет интонации няnek, которые уговаривают расшалившихся детей.

Быдло. Резким динамическим контрастом (звучание *ff*) начинается пьеса, контраст реализован на всех уровнях: низкий регистр, аккордовая фактура, медленный темп. Музыка изображает ход тяжелой польской повозки с большими колесами, запряженной волами. Двухдольный метр подчеркивает простоту мелодии. Слышны скрипы колес, мычание волов и суровая песня крестьянина. Постепенно музыка затихает, телега уехала далеко-далеко.

Балет невылупившихся птенцов. Яркие эскизы костюмов к балету «Трильби». Лёгкое и безмятежное скерцо написано в трехчастной форме *da capo*. Высокий регистр, легкая «разреженная» фактура, быстрый темп, звукоподражательные форшлагги и трели, изображающие голоса птенцов, – все эти музыкально-выразительные средства контрастны музыке предыдущей части.

Два еврея – богатый и бедный. На выставке Гартмана это два разных портрета Самуэля Голдберга и Шмуyle. Модест Петрович Мусоргский особенно восхищался

этими двумя картинами на выставке. И передал их образную выразительность в своей пьесе. Особенный колорит создается при помощи цыганской (венгерской) гаммы (дважды гармонический минор). Первая тема богатого еврея воплощает образ важный, степенный, властный. Вторая тема бедного еврея наполнена жалобными интонациями. В дальнейшем темы будут звучать вместе (полифонический прием, который называется контрапункт).

Лимож, рынок. В маленьком городке во Франции на рынке собрались самые отъявленные сплетницы. Гул разговоров не останавливается ни на секунду. Вокруг царит дух суеты и веселья. Один из самых веселых и жизнерадостных номеров сюиты. Быстрый темп, ритмические группы шестнадцатых, прием мартеллато передают шум голосов на рынке.

Катакомбы (римская гробница). На рисунке изображен сам художник (автопортрет), с фонарем в руках вглядывающийся вглубь катакомбной пещеры. В музыке все словно застыло, боль и печаль главенствуют в данном сочинении. Тональная неустойчивость и неопределенность придает драматичность номеру сюиты. Композитор, возможно, хотел передать невосполнимое чувство утраты, которое возникло после смерти друга и талантливого художника. Звучит продолжение данного номера «*С мертвыми на мертвом языке*». В основу положена тема прогулки, которая звучит медленно и трагично. Ощущение скорби передается диссонирующими гармониями. Тремоло в высоких регистрах создает атмосферу напряженности.

Избушка на курьих ножках или Баба-Яга. Плавным переходом к праздничному финалу можно считать девятую пьесу цикла «Избушка на курьих ножках». В ней отчётливо проявляются не просто сказочность и мифологичность образа. Портрет бабы яги реалистичен, в нем есть мрачная сила и увлекающая энергия. В пьесе две темы: темы бабы яги, и тема её полета в ступе.

Богатырские ворота. Тема, открывающая финал цикла, во многом напоминает мелодию «Прогулки», теперь она звучит еще более гордо и величественно. Музыка наполняет пространство, набирает силу и мощь. Словно богатырь поднимается на защиту Родины. Первая тема чередуется со строгим церковным хоральным напевом, который звучит просто, тихо, душевно и трогательно. Номер завершается изображением праздничного колокольного звона.