

Модест Петрович Мусоргский

«Картинки с выставки»

М. Мусоргский и В. Гартман

- «Картинки с выставки» — широко известная сюита Модеста Мусоргского из 10 пьес с интермедиями, созданная в 1874 году в память о друге Мусоргского художнике и архитекторе Викторе Гартмане. Изначально написанная для фортепиано, она неоднократно аранжировалась различными композиторами для оркестра и обрабатывалась в самых разных музыкальных стилях.

Великий архитектор.

- Архитектор и, говоря современным языком, дизайнер **Виктор Александрович Гартман** (1834—1873) вошёл в историю искусства XIX века как один из основоположников «русского стиля» в архитектуре. Его отличали стремление к русской самобытности и богатство воображения. Крамской писал о нём: «Гартман был человек незаурядный ... Когда нужно построить обыкновенные вещи, Гартман плох, ему нужны постройки сказочные, волшебные замки, ему подавай дворцы, сооружения, для которых нет и не могло быть образцов, тут он создаёт изумительные вещи». 1870 году он получил звание академика.

Дружба двух композиторов.

- В конце 1870 года, в доме Стасова, Мусоргский впервые увиделся с 36-летним художником. Гартман обладал живостью характера и лёгкостью в дружеском общении, и между ним и Мусоргским установились тёплая дружба и взаимное уважение. Поэтому скоропостижная смерть Гартмана летом 1873 года в возрасте 39 лет потрясла Мусоргского до глубины души.

Выставка В.Гартмана

- В феврале—марте 1874 г. в Императорской академии художеств была проведена посмертная выставка из около 400 работ Гартмана, созданных за 15 лет, — рисунков, акварелей, архитектурных проектов, эскизов театральных декораций и костюмов, эскизов художественных изделий. На выставке было много зарисовок, привезённых из заграничных путешествий.
- ...бойкие, изящные наброски живописца-жанриста, множество сцен, фигур из повседневной жизни, схваченных из сферы того, что несло и кружилось вокруг него — на улицах и в церквях, в парижских катакомбах и польских монастырях, в римских переулках и лиможских деревнях, французские молящиеся старухи, улыбающиеся из-под ермолки евреи, парижские тряпичники, милые ослики, трущие о дерево, пейзажи с живописной руиной, чудесные дали с панорамой города... (В.В.Стасов)

Посещение музея М. Мусоргским

- *Посещение Мусоргским выставки послужило толчком к созданию музыкальной «прогулки» по воображаемой выставочной галерее. Получилась серия музыкальных картин, которые лишь отчасти напоминают увиденные произведения; в основном же пьесы стали результатом свободного полёта пробуждённой фантазии композитора. За основу «выставки» Мусоргский взял «заграничные» рисунки Гартмана, а также два его эскиза на русскую тематику.*

История создания сюиты.

- Идея создать фортепианную сюиту возникла в дни выставки, и уже весной 1874 года некоторые «картинки» из будущего цикла импровизировались автором. Но окончательно замысел сложился летом, и Мусоргский, оторвавшись от написания песен «Без солнца», принялся за новое сочинение. Весь цикл был написан на творческом подъёме всего за три недели с 2 по 22 июня 1874 года. Рабочее название сюиты было «Гартман».

Первое
издание.

Обложка первого
издания
«Картинок с
выставки» (1886)
под редакцией
Н. А. Римского-
Корсакова

«Прогулка» - интермеды

(«промежуточный», «серединный» эпизод).

- « Моя физиономия в интермедах видна!» – писал М.П.Мусоргский. В этой теме Мусоргский одновременно изобразил и самого себя, переходящего от картины к картине.

Что такое сюита?

- Сюита – это последовательность музыкальных тем, объединённых общим замыслом.

Состоит из нескольких частей и предназначена для слушания.

- Часто составляются сюиты из музыки к театральным спектаклям, кинофильмам, из балетных и оперных отрывков.

10 фортепианных пьес:

- 1. Прогулка
- 2. Гном
- 3. Старый замок
- 4. Тюильрийский сад (Ссора детей после игры)
- 5. Быдло
- 6. Балет невылупившихся птенцов
- 7. Лиможский рынок (Большая новость)
- 8. Катакомбы. Римская гробница
- 9. Избушка на курьих ножках (Баба-яга)
- 10. Богатырские ворота (Во стольном городе во Киеве)

Гном

На не сохранившемся эскизе Гартмана была нарисована ёлочная игрушка, изображающая щипцы для колки орехов («щелкунчик») в виде карлика на кривых ножках. Изначально неподвижная фигурка гнома у Мусоргского оживает. Динамичная пьеса передаёт изломанным ритмом и поворотами мелодии ужимки крадущегося гнома, слушатель «наблюдает», как он перебегает с места на место и замирает.

Гном

В средней части гном, будто останавливается и начинает размышлять или просто пытается отдохнуть, время от времени будто пугаясь, заподозрив опасность. Каждая попытка спокойной остановки завершается пугано-тревожным пассажем. Наконец, гном так и не нашёл покоя - страдание и отчаяние.

Старый замок

Пьеса основана на акварели Гартмана, нарисованной, когда он изучал архитектуру в Италии. Рисунок изображал старинный замок, на фоне которого был нарисован трубадур с лютней (возможно, для показа размеров замка). У Мусоргского звучит красивая протяжная меланхоличная мелодия — пометка гласит «очень певуче, скорбно», передающая тоску и тихую печаль.

Тюильрийский сад. Ссора детей после игры

На рисунке была изображена аллея сада парижского дворца Тюильри «со множеством детей и нянек. Эта короткая пьеса совершенно отличается по характеру от предыдущей. Звучит солнечная мелодия в высоком регистре, мажорный лад ещё более «осветлён». Ритм напоминает детские считалки и дразнилки и нянек.

Быдло

Пьеса создаёт довольно мрачную картину: и волы, и возница, покорные судьбе, обречены заниматься своей работой до конца своих дней, безрадостная сторона жизни простого мужика показана здесь со всей ясностью.

Балет невылупившихся птенцов

Прототипом пьесы послужили эскизы Гартмана к костюмам для балета [Юлия Гербера](#) «Трильби» в постановке в [Большом театре](#) в 1871 году. В «Трильби» был эпизод, в котором выступала «группа маленьких воспитанников и воспитанниц театрального училища, наряжённых канареечками и живо бежавших по сцене. Иные были вставлены в яйца, словно в латы».

Лёгкое и весёлое [скерцино](#), комичный и чуть беспорядочный танец птенчиков, построенный по классическим правилам [трёхчастной формы](#).

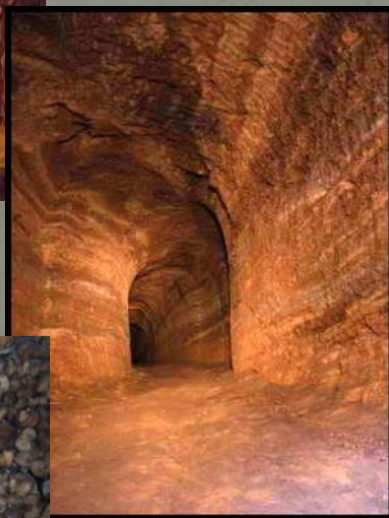
Лиможский рынок.

В рукописи Мусоргский вначале сделал по-французски забавные пометки о том, какие сплетни можно было услышать на рынке.

Рисунок Гартмана, если он был, не сохранился. Известно, что Гартман жил в Лиможе и изучал архитектуру местного собора, но в каталоге выставки картина с похожим сюжетом не значится.

Катакомбы. Римская гробница

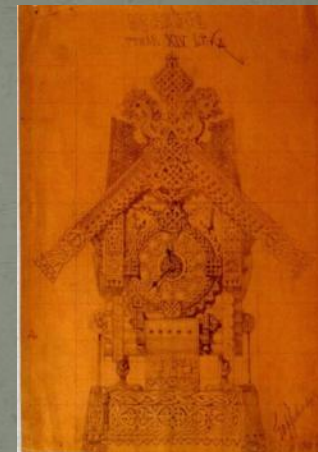
На картине Гартман изобразил себя, В.А. Кенеля и проводника с фонарём в руке в римских катакомбах в Париже. В правой части картины видны слабо освещённые черепа.

Мрачное подземелье с гробницей изображено в музыке безжизненными унисонами - то резкими, то тихими («эхо»). Среди этих аккордов, как тени прошлого, выплывает медленная мелодия. «Катакомбы» повисают на неустойчивом аккорде, переходя к следующей сцене.

Избушка на курьих ножках (Баба-Яга).

У Гартмана был эскиз изящных бронзовых часов в виде избушки на курьих ножках. Однако фантазия Мусоргского изобразила совершенно другое — мощный динамичный образ Бабы-Яги, картину «нечистой силы».

Вначале звучит несколько редких 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 хромую походку «костяной ноги».

Богатырские ворота (В стольном городе во Киеве)

Эта часть сюиты основана на эскизе Гартмана к его архитектурному проекту киевских городских ворот.

Глава со звонницей в виде богатырского шлема, украшение над воротами в форме кокошника. Ворота создавали образ Киева как древнерусской столицы.

Пьеса, созданная воображением Мусоргского, рисует развёрнутую картину народного торжества и воспринимается как мощный оперный финал. Медленный ритм придают пьесе величие и торжественность. Вначале звучит широкая русская песенная мелодия, затем она контрастно сменяется тихой и отстранённой второй темой, напоминающей церковное пение.

«Картинки с выставки» в м/ф.

- В 1984 году на киностудии «Союзмультфильм» вышел мультфильм «Картинки с выставки», в который были включены «Избушка на курьих ножках», «Балет невылупившихся птенцов» и фрагменты «Прогулки» в исполнении Рихтера. Автор сценария и режиссёр — Инесса Ковалевская.

Джаз-альбом «Прогулка с Мусоргским»

*Вышел 1 номер 2009 года.
Лицо номера: Алекс Росточки и его
новый альбом "Картинки с выставки
или Прогулка с Мусоргским"*

*Новый музыкальный проект Алекса
Ростоцкого является своего рода
музыкальным подарком как для
любителей классического музыки, так и
для поклонников джазовой импровизации.
Один из лучших джазовых музыкантов
современной России, А. Росточки
записал альбом «Прогулки с Мусоргским»,
где знаменитые темы «Картинок с
выставки» Модеста Мусоргского звучат
в исполнении джазового трио.*

Итог.

- . Если рассматривать «Картинки с выставки» не только как отдельное произведение, но в контексте всего творчества Мусоргского, то можно заметить, что разрушительные и созидательные силы в его музыке существуют в неразрывности, хотя в каждый момент превалирует одна из них. Так в данной пьесе мы найдем сочетание зловещих, мистически-черных красок с одной стороны и светлых - с другой.

