

Азбука образовательного пространства

Касаткина Вероника,

Селиванов Денис,

учащиеся 5 «б» класса,

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа №138»*

*Руководители проекта: **Поволоцкий С.Я.**, учитель музыки,*

Пискунова Т.В., учитель ИЗО

*Научный руководитель, консультант: **Яшаева М.В.**,*

заместитель директора, учитель иностранного языка

ПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ТЕМЕ «СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ЗАГАДОК» (ПО ФОРТЕПИАННОЙ СЮИТЕ М.П. МУСОРГСКОГО «КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ» И РИСУНКАМ В.А. ГАРТМАНА)

***Аннотация.** Проект «Соединение двух загадок» выполнен учащимися 5-х классов. Содержание проекта составляют предметные области - музыка, ИЗО, МХК, внеурочная деятельность.*

***Ключевые слова:** проект, самостоятельное изучение материала, эмоционально-осознанное восприятие, эстетическое развитие.*

Цель проекта: приобщение детей среднего и старшего школьного возраста к музыкальной культуре и изобразительному искусству через организацию совместной художественно-творческой деятельности, что предполагает формирование у учащихся представлений о закономерностях музыкального искусства в контексте воплощения образов изобразительного искусства.

Задачи проекта: формировать эмоционально-эстетические ориентации, используя разнообразные эстетические оценки, суждения относительно проявления красоты в окружающем мире с помощью художественных образов собственных творческих работ, на основе прослушанных пьес М.П. Мусоргского из фортепианной сюиты «Картинки с выставки». Реализация данного проекта, наряду с

самостоятельным поиском информации, предполагает самостоятельное изучение материала, что даёт возможность прочувствовать и проанализировать лучшие образцы мировой художественной культуры на уровне личностного восприятия.

Тип проекта: информационно-практико-ориентированный.

Актуальность проекта заключается в расширении сферы художественного познания учащихся средней и старшей школы через личностное освоение новых имён, фактов и явлений отечественной художественной культуры в контексте взаимовлияния её отдельных видов (музыки и живописи), что будет содействовать формированию целостного художественного мировоззрения, развитию чувства гордости за отечественную культуру, воспитанию гражданственности и патриотизма, стимулированию мотивации к развитию познавательной активности.

Реализация проекта: уроки музыки и ИЗО, 5 – 7 классы.

Продолжительность выполнения проекта – 2 месяца.

Руководители – учитель ИЗО Пискунова Т.В. и учитель музыки Поволоцкий С.Я.

Практика современной музыкальной жизни свидетельствует, что наших учащихся, детей XXI века, больше привлекают многообразные направления эстрадной и джазовой музыки: тяжёлый металл, рэп-баттл, поп-музыка, джаз-рок... Не в последнюю очередь это связано с тем, что именно подобного рода музыка преимущественно постоянно звучит из смартфонов, телевизоров, интернет-программ, музыкальных центров и т. д.

Социологический опрос, проведённый в нашей школе с целью выяснения музыкальных предпочтений учащихся 5 – 7 классов показал, что 43% учащихся увлекаются рэпом или рэп-баттлом, 24% – поп-музыкой, 23% слушают по большей части тяжёлый рок и лишь 7% предпочитают во внешкольное время слушать классическую музыку, к тому же большинство среди них составляют учащиеся музыкальных школ или школ искусств. Вопросы о Чайковском, Рахманинове или Мусоргском (тем более о Гартмане) часто вызвали затруднения и нередко оставались без ответа. Именно поэтому выбранная нами тема проекта «Соедине-

ные двух загадок», посвящённая фортепианной сюите Модеста Петровича Мусоргского «Картинки с выставки», созданной на основе работ художника Виктора Александровича Гартмана является актуальной и значимой.

В нашем проекте мы хотим раскрыть пути взаимосвязи музыки и живописи на примере фортепианного цикла М. П. Мусоргского «Картинки с выставки», который был создан как отклик великого композитора на смерть его близкого друга, талантливое русского художника и архитектора В.А. Гартмана. Рассказывая об истории создания этого уникального цикла, анализируя его содержание в целом и каждой части в отдельности мы, тем самым, открываем для себя новые имена, явления, события в мире искусства, в отечественной и мировой художественной культуре.

Цель нашего проекта заключается в том, чтобы, возможно подробнее ознакомившись с произведением М.П. Мусоргского и творчеством В.А. Гартмана, разгадать две главные загадки: почему композитор обратился именно к этим работам художника и как ему удалось, объединив совершенно разные живописные работы, создать на их основе столь цельное, высокохудожественное музыкальное произведение.

Для этого нами выдвинута **гипотеза**: отбирая для своей сюиты живописные работы композитор руководствовался ранее сложившейся у него музыкально-художественной идеей, суть которой – воплощение красоты, духовной мощи и торжества русского народа.

Вид проекта: информативно-исследовательский.

Основные задачи проекта:

- *ознакомить* учащихся с творчеством М. П. Мусоргского и творчеством В.А. Гартмана;

- *открыть* для себя новые имена и артефакты отечественного художественного творчества, опираясь на фортепианную сюиту М.П. Мусоргского «Картинки с выставки» и работы В.А. Гартмана;

- **содействовать** формированию и развитию навыков восприятия произведений различных видов искусства в их образно-художественном своеобразии и единстве;

- **способствовать** расширению и углублению сферы освоения понятий «программная музыка» и «живописная музыка»;

- **стимулировать** творческую активность, свободу художественного самовыражения, эмоционально-художественную раскрепощённость;

- **развивать** образно-художественное воображение и ассоциативно-образное мышление учащихся;

- **обогащать** художественный опыт и лексический фонд учащихся, особенно в сфере образно-художественного мышления и восприятия.

В последнее время среди учащихся, родителей, педагогов, руководителей школьного образования, деятелей науки и культуры, на уровне Правительства и Президента всё настойчивей звучит мысль о важности развития гуманитарно-художественной сферы образования, о всестороннем влиянии этой сферы на уровень профессиональной компетенции личности, формировании её духовно нравственных качеств, таких, например, как гражданственность и патриотизм. Мы надеемся, что наш проект внесёт свой небольшой вклад в решение этой проблемы.

Средства и методы проведения проекта:

- прослушивание фортепианной сюиты М.П. Мусоргского «Картинки с выставки» в целом и каждой её части в отдельности;

- изучение художественных произведений В. А. Гартмана, ставших программой фортепианной сюиты «Картинки с выставки», а также иных его сохранившихся работ;

- изображение музыкальных образов М.П. Мусоргского характерными движениями (пластическая импровизация/пластическое интонирование);

- создание выставки собственных изобразительных художественных работ на основе пьес из сюиты М. П. Мусоргского «Картинки с выставки».

Данный проект предусматривает получение информации, самостоятельное изучение материала, эмоционально-осознанное восприятие музыки и изобразительного искусства на примерах лучших образцов мировой художественной культуры.

Все иллюстрации вынесены в раздел «Приложения», и отмечены в тексте проекта в круглых скобках сокращённым словесным обозначением и цифрами, обозначающими их порядковый номер, например, (ил. 1).

В раздел «Приложения» включены также:

- сведения о разнообразных формах бытования «Картинок с выставки» в различных сферах культуры и искусства;

- анкета «Художественные интересы учащихся» (форма), применявшаяся для выявления художественных предпочтений учащихся 5 – 7 классов;

- избранные изобразительные работы учащихся, созданные под впечатлением от прослушивания пьес фортепианной сюиты «Картинки с выставки» (под общей темой «"Картинки с выставки" глазами детей»).

Отдельным приложением к проекту является Презентация «М.П. Мусоргский. Картинки с выставки. Сюита для фортепиано», включающая в себя 30 слайдов с аудио- и видеофайлами.

Основная часть

Биография и обзор творчества композитора Модеста Петровича Мусоргского и художника Виктора Александровича Гартмана

*Мусоргский был реформатор, а участь реформаторов никогда не сладка,
никогда они не достигают своего скоро и безмятежно.*

/В. В. Стасов/

Модест Петрович Мусоргский (1839 – 1881) – выдающийся русский композитор-новатор (ил. 1). Происходил из старинной дворянской семьи. Любопытно, что букву «г» в фамилии композитор начал использовать лишь в 1860-х гг. в частной переписке. В 1852 – 1856 гг. Мусоргский учился в школе подпрапорщиков. Именно так, «Подпрапорщик», и называлось его первое произведение. В 1856 году он становится прапорщиком Преображенского полка (ил. 2).

На военной службе состоялось его знакомство с А.П. Бородиным, примерно в то же время он познакомился с М.А. Балакиревым, А.С. Даргомыжским и В.В. Стасовым. Вот как вспоминает об их первой встрече А.П. Бородин: «Мусоргский был в то время совсем мальчонком, очень изящным, точно нарисованным офицериком: мундирчик с иголки, в обтяжку; ножки вывороченные, волосы приглажены, припомажены, ногти точно выточенные, руки выхоленные, совсем барские. Манеры изящные, аристократические; ...Вежливость и благовоспитанность – необычайные» [3, с. 40 – 41].

В 1857 году М.П. Мусоргский становится участником так называемой «Могучей кучки» – музыкального кружка молодых русских композиторов, стремившихся к воплощению русской национальной идеи в музыке. Это название кружка, вошедшее впоследствии в музыкальную науку, впервые появилось позже, как образная характеристика творческого содружества, в статье выдающегося русского художественного критика и литератора В.В. Стасова, который был его идейным вдохновителем: «Сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов» («Славянский концерт г. Балакирева», 1867) [10].

Руководителем кружка был М.А. Балакирев. Кроме него и М.П. Мусоргского в кружок входили А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков и Ц.А. Кюи. Сами музыканты называли своё творческое содружество «Новая русская музыкальная школа» (название также вошло в музыкознание).

В 1866 г. М.П. Мусоргский подружился с Н.А. Римским-Корсаковым. Под влиянием идей Н.Г. Чернышевского и его романа «Что делать?» М.П. Мусоргский некоторое время жил с друзьями в общине-коммуне.

Музыкальное творчество приносило крайне скудный и нерегулярный заработок, поэтому постоянный поиск средств к существованию привёл композитора на государственную службу.

С 1863 г. Мусоргский служил в Инженерном управлении, затем перешёл в Лесной департамент Министерства государственных имуществ, а после – в Ревизионную комиссию государственного контроля. Одновременно он продолжал

выступать на концертах как пианист и концертмейстер, а в июле – сентябре 1879 г. совершил большую поездку по городам юга России, где выступал вместе с Д.М. Леоновой, талантливой певицей и другом композитора.

Вторая половина 1870-х, время после распада «Могучей кучки», совпала с творческим и личностным кризисом М.П. Мусоргского, появлением нервного расстройства и алкогольной зависимости. Композитор тяжело переживал критику и непонимание, в том числе со стороны людей, которых считал своими друзьями и единомышленниками. Всё это сильно тормозило и затрудняло творческий процесс.

Одно из последних выступлений композитора состоялось на вечере памяти Ф.М. Достоевского 4 февраля 1881 года. Вскоре после этого, 13 февраля у М.П. Мусоргского случился приступ белой горячки. Его поместили в Николаевский военный госпиталь, где И.Е. Репин в течение 2 – 5 марта написал знаменитый портрет композитора (единственный прижизненный портрет), отразивший его тяжёлое физическое и эмоциональное состояние (ил. 3). 16 марта 1881 г. М.П. Мусоргского не стало. Он был похоронен в Санкт-Петербурге, на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

Наиболее ярко новаторские музыкальные открытия М. Мусоргского, в большинстве своём не понятые современниками, проявились в его операх, самые известные из которых «Борис Годунов» и «Хованщина».

В «Борисе Годунове» эпико-трагическая и психологическая линии неразделимы, что фактически превращает оперу в психологическую драму.

Историко-философское произведение, опера «Хованщина» (которую сам композитор называл народной музыкальной драмой) в свою очередь выделяется отсутствием ярко выраженных центральных героев и показывает события, связанные со стрелецкими восстаниями конца XVII века как духовную трагедию всего народа.

Завершённая в 1872 году, «Хованщина» так и не увидела свет при жизни М.П. Мусоргского. Среди других работ композитора наиболее известны симфо-

ническая картина «Ночь на Лысой горе» и фортепианная сюита «Картинки с выставки» (это произведение переосмысливалось целым рядом музыкантов, от М. Равеля до рок-группы Emerson, Lake & Palmer). Многие сочинения М.П. Мусоргского после его смерти были доработаны и отредактированы Н.А. Римским-Корсаковым.

Первым произведением, появившимся вслед за «Борисом Годуновым», в год первой постановки его, была фортепианная сюита «**Картинки с выставки**».

Это цикл фортепианных пьес, написанных в 1874 году в память о друге М. П. Мусоргского, Викторе Александровиче Гартмане.

Художник, 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 (ил. 4). Его отличали стремление к русской самобытности и богатство воображения.

В 1868 году В. А. Гартман вернулся из почти четырёхлетнего путешествия по Европе, куда ездил для совершенствования своего мастерства как стипендиат («пенсионер») Императорской Академии художеств. По возвращении в Россию, за работу по оформлению Всероссийской мануфактурной выставки в Петербурге в 1870 году (на которой было представлено более 600 работ художника) он получил звание академика. После этого он создал несколько архитектурных проектов (ворот, предполагавшихся к постройке в Киеве, в память события 4 апреля 1866 года, Народного театра в Петербурге и другие), сделал рисунки декораций и костюмов для оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила», участвовал в устройстве Московской политехнической выставки 1872 года. По его проектам построены Морской отдел Русского павильона на Всемирной выставке в Вене (ил. 5), дом для типографии С.И. Мамонтова (ил. 6), загородная дача для С.И. Мамонтова и несколько частных домов.

Стремление В.А. Гартмана вводить в проекты русские народные мотивы было близко выдающемуся деятелю русской культуры В. В. Стасову, который пропагандировал идеи художника в печати и знакомил его с друзьями. В конце 1870 года, в доме В.В. Стасова, М.П. Мусоргский впервые увиделся с 36-летним

художником. В.А. Гартман обладал живостью характера и лёгкостью в дружеском общении, и между ним и М.П. Мусоргским установились тёплая дружба и взаимное уважение. Скоропостижная смерть В. Гартмана летом 1873 года в возрасте 39 лет потрясла М. Мусоргского до глубины души. После трагического события композитор вспоминал, что при последней встрече не обратил внимание 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.

В феврале – марте 1874 года в Императорской академии художеств, по инициативе В.В. Стасова и при содействии Петербургского общества архитекторов, была проведена посмертная выставка работ В.А. Гартмана. На выставке было представлено около 400 работ мастера, созданных им за 15 лет, — рисунков, акварелей, архитектурных проектов, эскизов театральных декораций, художественных изделий и костюмов, множества зарисовок, привезённых из зарубежных путешествий.

Посещение М. 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. Выставленные работы продавались, поэтому, на сегодня местонахождение большинства из них неизвестно. Из упомянутых в цикле рисунков ныне сохранилось шесть (возможно, семь) из них.

Идея создать фортепианную сюиту возникла в дни выставки, и уже весной 1874 года некоторые «картинки» импровизировались автором. «Но окончательно замысел целого, как цикла фортепианных пьес, сложился летом, и Мусоргский, оторвавшись от написания вокальной музыки, принялся за новое сочинение. Все «Картинки» были написаны на творческом подъёме всего за три недели со 2 по 22 июня 1874 года» [5, с. 3]. Мусоргский писал Стасову:

«Гартман кипит, ...звуки и мысль в воздухе повисли, глотаю и объедаюсь, едва успеваю царапать на бумаге <...> Хочу скорее и надёжнее сделать. Моя физиономия в интермедах видна. До сих пор считаю удачным» [11].

В.В. Стасову, помощь которого для М.П. Мусоргского значила очень много, он и посвятил цикл (ил. 7).

Очень любопытна судьба этого сочинения М.П. Мусоргского. На рукописи «Картинок» есть надпись «К печати. Мусоргский. 26 июля 74 г. Петроград», с авторским подзаголовком «Воспоминания о Викторе Гартмане». Однако при жизни композитора «Картинки» не издавались и не исполнялись, хотя и получили одобрение в среде «Могучей кучки». Опубликованы они были лишь через пять лет после смерти композитора издателем В. Бесселем в 1886 году, в редакции Н. А. Римского-Корсакова. (ил. 8)

Поскольку Н.А. Римский-Корсаков полагал, что нотный текст М.П. Мусоргского содержит ошибки, которые необходимо исправить, то эта публикация не вполне точно соответствовала авторской рукописи, в ней было немалое количество редакторских поправок. Тираж разошёлся, и через год вышло второе издание, уже с предисловием В.В. Стасова. Однако широкой известности произведение и тогда не получило, пианисты долго от него отмахивались, не находя в нём «привычной» виртуозности и считая его «неконцертным» и «нефортепианным».

Вскоре русский композитор и дирижёр М. М. Тушмалов (1861—1896) при участии Н.А. Римского-Корсакова оркестровал главные части «Картинок», оркестровый вариант был издан, премьера состоялась 30 ноября 1891 года, и в таком виде они довольно часто исполнялись в Петербурге и Павловске, причём финал («Богатырские ворота») исполнялся оркестром и как отдельная пьеса. В 1900 году появилось переложение для фортепиано в четыре руки, в феврале 1903-го цикл впервые исполнил в Москве молодой пианист Г. Н. Беклемишев, в 1905-м «Картинки» прозвучали в Париже на лекции М. Кальвокоресси о Мусоргском.

Признание широкой публики пришло лишь после того, как Морис Равель по той же редакции Н. Римского-Корсакова создал в 1922 году свою известную оркестровку, а в 1930 году вышла её первая грамзапись.

Однако, цикл ведь был написан именно для фортепиано!

При всей красочности оркестровки М. Равеля, она всё же утратила те глубоко русские черты музыки М. П. Мусоргского, которые слышны именно в фортепианном исполнении.

Только в 1931 году, в пятидесятилетнюю годовщину со дня смерти композитора, «Картинки с выставки» были выпущены в СССР соответствии с авторской рукописью в издательстве «Музгиз», и вскоре они стали неотъемлемой частью репертуара советских и зарубежных пианистов. В 1975 году увидело свет факсимильное издание рукописи М. П. Мусоргского.

С тех пор существуют две традиции фортепианного исполнения «Картинок». Среди сторонников оригинальной авторской версии — такие пианисты, как Святослав Рихтер, Михаил Плетнёв и Владимир Ашкенази. Другие, как, например, Владимир Горовиц в своих записях и выступлениях старались воспроизвести на фортепиано оркестровое воплощение «Картинок», то есть сделать «обратное переложение» М. Равеля.

Художественный анализ фортепианной сюиты М.П. Мусоргского «Картинки с выставки»

«Вперёд, к новым берегам!»

/из письма М. П. Мусоргского В. В. Стасову/

«Картинки с выставки» — яркий образец программной музыки 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 М. Мусоргского (*«моя физиономия в интермедах видна»*) по галерее и переход от картины к картине. Подобная тематика и построение цикла являются уникальными в классической музыкальной литературе.

М. 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 (усиливает) образное развитие музыки смелыми противопоставлениями, внезапными контрастами, неожиданными тематическими трансформациями (превращениями). Мусоргский ставит задачу создания психологического портрета, проникновения в глубину характера 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.

Прогулка (без номера). Тема этой пьесы напоминает русские народные распевы: мелодия начинается одним голосом («запевалой») и подхватывается «хором». Всё в этой пьесе – мелодия, тональность, ритм, темп – направлено на создание ощущения света, простора и душевной чистоты. Она звучит светло и радостно, вызывает ощущение бодрого «утреннего» самочувствия. «Прогулка» повторяется на протяжении сюиты несколько раз: вначале между каждой из картинок, затем всё реже и реже, будто зритель погружается в картины и не обращает внимания на переходы. Но при этом она всё время варьируется, показывая изменение настроения композитора и подготавливая слушателя к следующей пьесе.

№ 1. Гном (ил. 9). На эскизе Гартмана была нарисована ёлочная игрушка, изображающая щипцы для колки орехов («щелкунчик») в виде карлика на кривых ножках (авторство демонстрируемого эскиза точно не установлено).

Пьеса начинается внезапно, сразу после «Прогулки». Неподвижная фигурка у композитора оживает. Изломанный ритм и угловатые повороты мелодии передают ужимки и прыжки крадущегося гнома, слушатель «наблюдает», как он перебегает с места на место и замирает.

В своей музыке Мусоргский наделяет гнома чертами человеческого характера, сохраняя одновременно внешний облик сказочного и причудливого существа. В этой небольшой пьесе слышится глубокое страдание, тревога и отчаяние угрюмого гнома, который так и не находит покоя.

Прогулка звучит уже в других регистрах и с новой гармонией, тихо и задумчиво, создавая переход к следующей картине.

№ 2. Старый замок. Пьеса основана на акварели Гартмана, нарисованной, когда он изучал архитектуру в Италии. Сама акварель не сохранилась. По воспоминаниям Стасова, рисунок изображал старинный замок, на фоне которого был нарисован трубадур с лютней (возможно, для показа размеров замка). В каталоге выставки такое произведение не значилось. У Мусоргского звучит красивая протяжная мелодия, передающая тоску и тихую печаль. Мелодическая интонация напоминает живое пение, постоянно звучащий бас передаёт однозвучный аккомпанемент на лютне, волынке или другом старинном инструменте.

Неожиданно громкий финал завершает пьесу коротким «прощай».

Прогулка – очень короткий (8 тактов) эпизод, изображающий переход к следующей картине.

№ 3. Тюильрийский сад. Ссора детей после игры. Работа не сохранилась. Стасов вспоминал, что 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, ритм напоминает детские считалки и дразнилки. Первой теме в верхнем регистре противопоставляется более спокойная тема в среднем регистре и с разговорным ритмом, передающая интонацию нянь, пытающихся успокоить детей. Затем в неё снова вплетается первая тема, будто дети не слушаются и продолжают спорить.

Поскольку сам Мусоргский за границей не был, исследователи полагают, что характеры своей пьесы он мог подсмотреть, например, в петербургском Летнем саду.

№ 4. Быдло. В письме Стасову Мусоргский назвал эту пьесу «Сандомирский скот». Работа Гартмана не сохранилась. Пьеса изображает, по описанию Стасова, 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, напоминающий польские, украинские или русские народные мелодии в миноре, – своеобразный портрет возницы. В целом 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.

Прогулка. Тема интермедии впервые звучит в миноре, передавая настроение помрачневшего автора. Грусть прерывается следующей пьесой, первые звуки которой влетают прямо в конец интермедии, создавая впечатление, будто зритель увидел сначала картинку краем глаза и, погружённый в свои мысли, не сразу на неё среагировал.

№ 5. Балет невылупившихся птенцов (ил. 10). Прототипом пьесы послужили эскизы Гартмана к костюмам для балета Юлия Гербера «Трильби» в постановке Мариуса Петипа в Большом театре в 1871 году. В «Трильби» был эпизод, в котором выступала, как писал Стасов, «группа маленьких воспитанников и воспитанниц театрального училища, наряжённых канареечками и живо бегавших по сцене. Иные были вставлены в яйца, словно в латы» [11].

Пьеса резко контрастирует по настроению с предыдущим «Быдлом»: это лёгкое и весёлое скерцо (шутка), комичный и чуть беспорядочный танец птенчиков, построенный по классическим правилам трёхчастной формы. В первой части мелодия изображает птичий щебет и лёгкие, неуклюжие подпрыгивания. После усиления и яркой кульминации первая часть повторяется сначала, а затем наступает более сдержанная по ритму вторая часть. Во второй части более плавный и упорядоченный танец сопровождается переливающимися трелями в верхнем регистре. Затем происходит точный повтор первой части, достаточно редкий для Мусоргского, но типичный для такой формы. Сочетание несерьёзной темы

со строгим следованием классической форме создаёт дополнительный комический эффект.

№ 6. Самуэль Гольденберг и Шмуyle (Samuel Goldenberg und Schmuyle). Два еврея, богатый и бедный (ил. 11, 12).

Гартман подарил Мусоргскому два своих рисунка — «Еврей в меховой шапке. Сандомир» и «Сандомирский еврей», сделанных Гартманом в 1868 году в Польше.

Стасов вспоминал: «Мусоргский сильно восхищался выразительностью этих картинок» [10]. Эти зарисовки польских евреев и послужили прототипами пьесы. В названии оба персонажа носят одно и то же имя, в одном случае солидно звучащее европеизированное Самуэль, с добавкой «дорогой» фамилии (нем. Goldenberg – золотая гора), в другом – простое, местечковое имя Шмуyle. Стасов при публикации изменил название пьесы на «Два польских еврея, богатый и бедный». В советских изданиях эта пьеса печаталась под названием «**Два еврея, богатый и бедный**».

Рисунки Гартмана, будучи всего лишь зарисовками, не претендовали на ту выразительность, которой добился Мусоргский в своей пьесе. Композитор не только объединил два портрета в один, но и заставил этих персонажей говорить между собой, раскрывая свои характеры. Речь первого из них звучит уверенно и весомо, с повелительными и нравоучительными интонациями, и построена на тяжеловесном проигрывании мелодии двумя руками в октаву. 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 контрапункте (одновременном сочетании), с сохранением контраста между ними, одновременно в двух разных тональностях. Пьеса заканчивается несколькими громкими нотами в октаву – очевидно, последнее слово сказал богатый.

Прогулка. В оркестровке М. Равеля опущена. Эта интермедия практически полностью, только в другой тональности, повторяет самую первую «Прогулку» и завершает собой первую половину цикла.

№ 7. Лимож. Рынок. Большая новость.

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.

В картинке Мусоргского замечательно изображается пестрая рыночная толпа. В музыке выразительно переданы разноголосый говор, выкрики, толкотня и праздничная суতোлка южного базара.

Шумная суэта этой пьесы резко сменяется звуками следующей.

№ 8. Катакомбы. Римская гробница (ил. 13). На картине Гартман изобразил себя, своего друга, русского архитектора В. А. Кенеля и проводника с фонарём в руке в римских катакомбах в Париже. В правой части картины видны слабо освещённые черепа. Музыка этой картины складывается из двух последовательных сцен (частей).

В первой части мрачное подземелье с гробницей изображено в музыке безжизненными унисонами в две октавы, чередующимися с аккордами, то резкими и громкими, то тихими («эхо»). Среди этих аккордов, как тени прошлого, выплывает медленная мелодия. В конце части музыка как бы «повисает» на неустойчивом аккорде, переходя к следующей сцене.

Cum mortuis in lingua mortua (лат. *С мёртвыми на мёртвом языке*). Во второй части на фоне тихого тремоло в верхнем регистре, появляется минорная вариация «Прогулки», в которой автор будто разговаривает с духом Гартмана: «...творческий дух умершего Гартмана ведёт меня, взывает к черепам, черепа тихо засветились» (из письма М. М. Мусоргского В. В. Стасову) [11].

Диалог, начавшись в горестном миноре, постепенно переходит в мажорную тональность, выводя слушателя из безысходности и обозначая примирение с необратимым. Словно возвращаясь домой вместе с Гартманом, композитор завершает цикл двумя пьесами на русские темы.

№ 9. Избушка на курьих ножках. Баба-Яга (ил. 14). У Гартмана нарисован эскиз изящных каминных бронзовых часов в виде избушки на курьих ножках.

Однако фантазия Мусоргского изобразила совершенно другое – мощный, устрашающий образ Бабы-Яги, картину «нечистой силы», наполненную «бесовскими» интонациями. 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 хромоту походку «костяной ноги». На фоне этих звуков «взлетает» играемая полными аккордами простая и яростная мелодия, словно сметающая всё на своём пути. Затем после перехода наступает совершенно другая средняя часть пьесы, тихая и тревожная, полная неустойчивых звуков – то ли полёт, то ли ночной лес. Затем, в третьей части, резко врывается повтор первой темы, и завершается пьеса фортепианной каденцией (заключением) из быстрых попеременных звуков через октаву во «взлетающем» направлении, которые в конце концов без перерыва «врезаются» в первый аккорд финальной пьесы – «Богатырские ворота».

№ 10. Богатырские ворота. В стольном городе во Киеве (ил. 15).

Финальная часть цикла основана на эскизе Гартмана к его архитектурному проекту киевских городских ворот. 4 (16) апреля 1866 года на Александра II было совершено неудачное покушение, в дальнейшем официально называвшееся как «событие 4 апреля». В честь спасения императора был организован конкурс проектов ворот в Киеве. Проект Гартмана, поданный на конкурс, был сделан в древнерусском стиле – глава со звонницей в виде богатырского шлема, украшение над воротами в форме кокошника. Ворота создавали образ Киева как древнерусской столицы.

Однако впоследствии конкурс был отменён, и поданные на участие проекты реализованы не были.

Пьеса, созданная воображением Мусоргского, рисует развёрнутую картину народного торжества и воспринимается как мощный оперный финал. Указание «*maestoso*» (маэстозо – *величественно*), медленный ритм с крупными длительностями придают пьесе величие и торжественность. Вначале звучит широкая русская песенная мелодия, затем она контрастно сменяется тихой и отстранённой

второй темой, напоминающей церковное пение. Далее первая тема вступает с новой силой, с добавлением ещё одного голоса и снова переходит, уже громко, во вторую «хоральную» тему. Вскоре она стихает, и начинает раздаваться созданный на фортепиано колокольный звон, сначала тише и в миноре, затем нарастая и переходя в мажор. К медленному большому колоколу присоединяются на триолях колокола поменьше, затем – на ещё более мелких восьмых и в самом верхнем регистре – маленькие колокола, и в разгар перезвона в их мелодию вплетается тема «Прогулки» – тема автора, с которой начинался цикл – обнаруживая своё единство с основной темой этой пьесы. Затем, в третьей части, звучит развёрнутая вариация на тему первой части, и «Картинки» завершаются грандиозной кодой (заключением).

Заключение

«Талант Мусоргского настолько глубок и монолитен, что анализировать его музыку, пытаясь постичь тайну ее магически захватывающего воздействия, очень трудно. Наверное, каждое поколение будет решать эту задачу по-своему, и каждому её решение будет давать радость прикосновения к вечно прекрасному и бессмертному» [1, с. 5]. В своей проектной работе мы попытались решить эту **первую загадку** обратившись к такому уникальному произведению как фортепианная сюита «Картинки с выставки».

В целом фортепианная сюита М.П. Мусоргского – вполне самостоятельное программное музыкальное произведение с глубоким идейно-художественным, образным содержанием [6, с.7, 151]. «В нём оживают богатырские и фантастические образы русских сказок, легенды средневековья, картины современности. В нём изображаются разнообразные жанрово-характерные сцены и глубинные пласты народной жизни. Оно содержит философские размышление о смысле бытия и могучее, радостное утверждение богатырской силы народа» [2, с.52].

История русской, да, пожалуй, и мировой музыкальной культуры не знает другого подобного произведения, где целый цикл, состоящий из десяти крупных пьес, опирается на образы изобразительного искусства, давая им столь яркую

музыкально-образную интерпретацию. Это именно интерпретация рисунков В.А. Гартмана, а не иллюстрация к ним.

Отталкиваясь от картинок художника (выбранных, подчеркнём, самим композитором из огромного количества самых разнообразных работ) М.П. Мусоргский многое домыслил, сочинил сам, дал своё личное истолкование живописных образов. В рисунках В.А. Гартмана, конечно, нет, да и не могло быть ни единства цикла, ни целостности какого-либо общего замысла, ни единой художественной идеи. Опираясь на изобразительное искусство, Мусоргский создал произведение художественно самостоятельное и чисто музыкальное. И дело здесь не только в гениальности Мусоргского, но и в том, что музыка не подделывалась под изображение, не подражала ему и не пыталась давать его «перевод», а оставалась сама собою, лишь отталкиваясь от рисунков как от повода для самостоятельного развёртывания, для создания собственно музыкальных картин. В этом мы находим ответ на **вторую загадку**: почему из сотен работ талантливого художника композитор выбрал именно эти картинки, которые, если рассмотреть их в отдельности, хотя по-своему и замечательны, но сами по себе не несут значительных художественных идей.

Во всех пьесах сюиты широко применяется музыкальная изобразительность, но при этом произведение Мусоргского остаётся всё же музыкальным, так как главное в каждой пьесе этого цикла – эмоциональный образ, человеческий характер, воплощённый через интонацию, музыкально выраженная идея.

Выводы

Изучая творчество Мусоргского, мы пришли к выводу, что «Картинки с выставки» это уникальный новаторский фортепианный цикл.

Мы открыли для себя имя неизвестного для нас художника Виктора Гартмана, и на основе своих личных ощущений, переживаний музыкальных образов фортепианной сюиты Мусоргского «Картинки с выставки» попытались создать свой цикл художественных произведений на уроках изобразительного искусства (своеобразные личные музыкально-изобразительные «Картинки с выставки»).

Цель проекта достигнута, **задачи** выполнены, **гипотеза** подтверждена. Мы выяснили, что М. Мусоргский обновил все средства музыкальной выразительности: мелодию, гармонию, ритм, музыкальную форму. Гармония М. Мусоргского очень самобытна и во многом необычна, непривычна: в ней часто отсутствуют привычные функциональные связи, много новых аккордов, мелодических оборотов, ритмических формул, способов построения и развития музыкальной композиции. Все эти новшества, однако, совершенно оправданы характером изображаемого персонажа или воплощаемого сюжета и всецело подчинены развитию его чувства, настроения, переживания.

Мы полагаем, что без воспитания с детских лет уважения к национальным духовным ценностям, воспитания эстетически грамотных людей, умеющих понимать и ценить искусство, без пробуждения у детей творческой активности, стимулирования развития их творческого потенциала невозможно формирование подлинно творческой личности, социально-культурного гражданина Отечества. Именно поэтому мы считаем, что тема нашего проекта является социально-культурно **значимой и актуальной**.

В целом **проблема эстетического развития** человека крайне важна для всестороннего, гармоничного образования и становления полноценной интеллектуально развитой личности, и наш проект вносит свой пусть небольшой, но значимый, весомый вклад в её решение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Абызова И.Н. Модест Петрович Мусоргский /Издание второе, исправленное/. – М.: Музыка, 1986.*
- 2. Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка /Издание второе/. – Л.: Художник РСФСР, 1983.*
- 3. Гордеева Е.М. Композиторы «Могучей кучки». – М.: Музыка, 1985.*
- 4. Минакова А.С. Всеобщая история музыки. – М.: ЭКСМО, 2009.*
- 5. Поволоцкий С.Я. Музыкальная живопись М.П. Мусоргского. Сюита для фортепиано «Картинки с выставки» /Учебно-методическая работа/. – М., 2013.*
- 6. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс /Учебник для общеобразовательных учреждений/. – М.: Просвещение, 2012.*

7. Смирнова Э.С. Русская музыкальная литература для VI – VII классов детской музыкальной школы /под ред. Т.В. Поповой/. – М.: Музыка, 2001.
8. Хубов Г.Н. Мусоргский М. П. – М.: Музыка, 1969.
9. Шмефтштейн С.И. Мусоргский. Художник. Время. Судьба. – М.: Музыка, 1975.
10. <http://bestreferat.ru>
11. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

Приложения

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Модест Петрович Мусоргский

1874 год

М.П. Мусоргский – прапорщик Преображенского полка. 1856 год

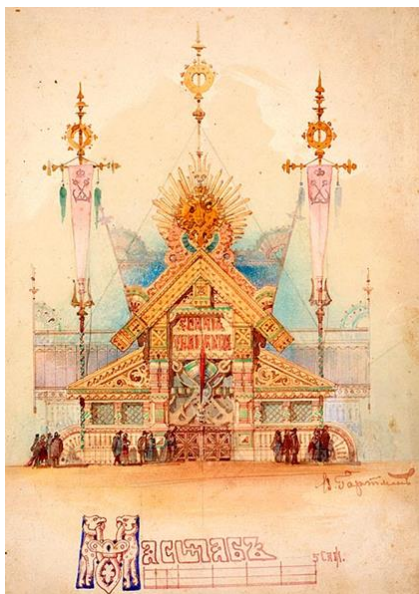

М.П. Мусоргский. Портрет кисти И.Е. Репина. 1881 год

Виктор Александрович Гартман. Фотография. 1871 год (?)

Архитектурные проекты В.А. Гартмана

Морской отдел Русского павильона
на Всемирной выставке в Вене. 1873 год.
Проект входной части.

Здание бывшей типографии Мамонтова.
Москва. Леонтьевский переулок, 5

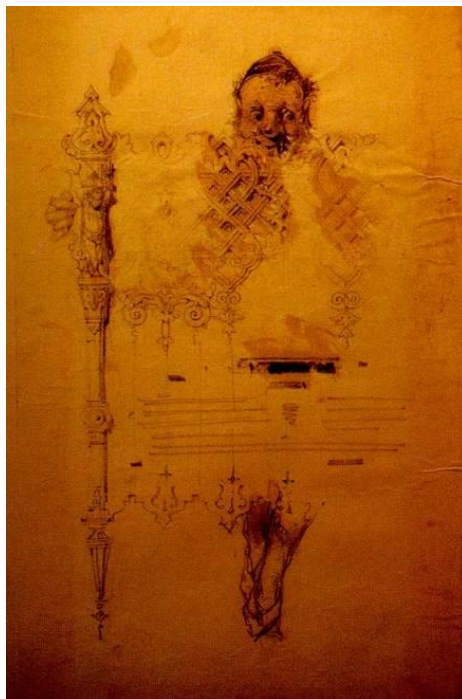

В.В. Стасов. Портрет кисти И.Е. Репина. 1873 год

*Н.А. Римский-Корсаков Обложка первого издания
(1844 – 1908) «Картинок с выставки»*

Сохранившиеся живописные работы В.А. Гартмана, ставшие программой фортепианной сюиты М.П. Мусоргского «Картинки с выставки»

ГНОМ

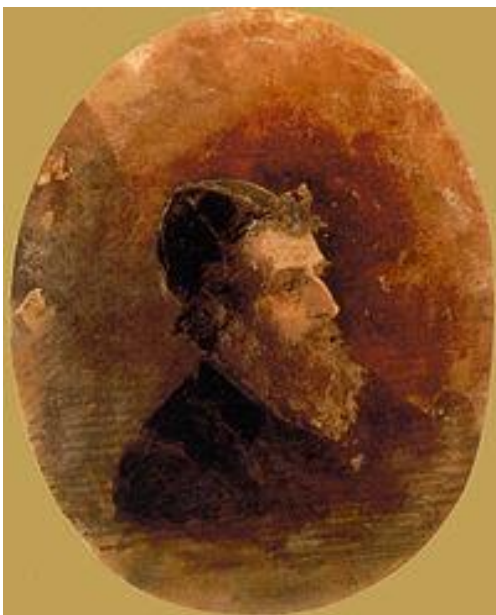
Эскиз ёлочной игрушки в виде щипцов для колки орехов («щелкунчик»)

Принадлежность этого эскиза В. Гартману точно не установлена

Птенцы, вылупляющиеся из яйца

Эскиз костюмов для балета Ю. Гербера «Трильби»

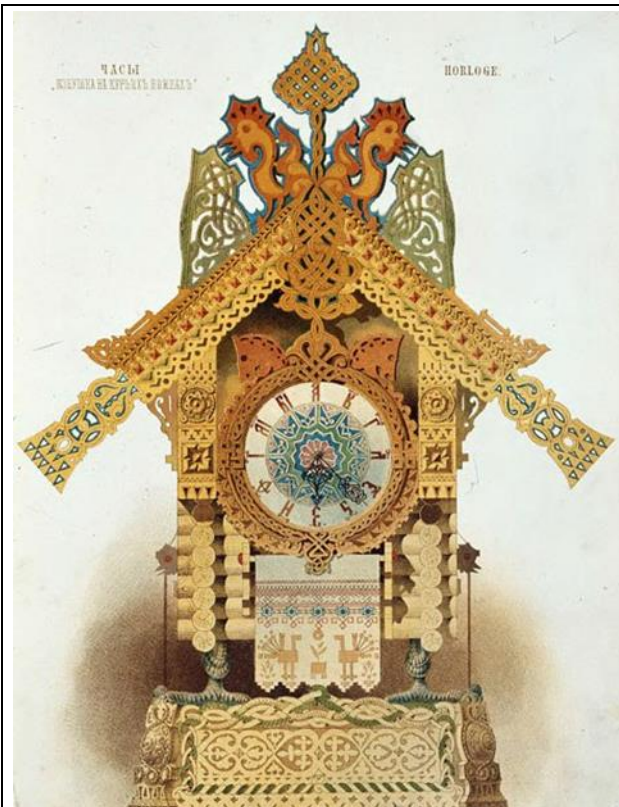

Еврей в меховой шапке. Сандомир Сандомирский еврей

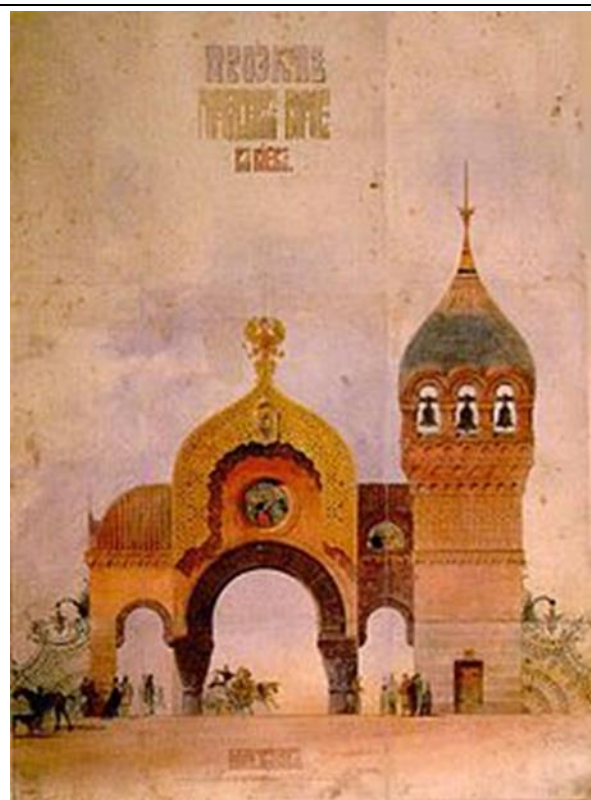
Два еврея, богатый и бедный

Катакомбы. Римская гробница

Эскиз каминных бронзовых часов в виде
избушки на курьих ножках в Киеве

Эскиз к проекту городских ворот

«Картинки с выставки» в различных сферах культуры и искусства

а) в единстве с другими видами искусства

Яркая характерность музыкальных образов, рельефная театральность, музыкальная живописность и красочность произведения М.П. Мусоргского постоянно привлекала и продолжает привлекать внимание деятелей не только музыкального, но и других видов искусства.

Объём работы не позволяет привести все примеры подобного рода (одних только оркестровых версий создано к настоящему моменту более 20), поэтому мы ограничимся лишь некоторыми из самых, на наш взгляд, необычных, прежде всего таких, в которых сделана попытка объединения «Картинок с выставки» с живописью других художников, с театральным и киноискусством, в частности с искусством мультипликации и художественной анимации.

1. Первым, наверное, следует назвать русского художника Василия Кандинского с его идеей «монументального искусства». Воплощая эту идею, он осуществил постановку «Картинок с выставки» на сцене, с собственными декорациями и героями – светом, цветом и геометрическими формами. Премьера прошла 4 апреля 1928 года в театре Фридриха в Дессау (Германия) и имела громкий успех. Музыка исполнялась на фортепиано. Постановка была очень трудоёмкой, так как требовала постоянного движения декораций и меняющегося освещения зала, что было указано в подробнейших инструкциях художника. Первый и единственный раз в своей жизни В. Кандинский работал по готовой музыкальной партитуре, что было несомненным свидетельством его глубокой увлечённости музыкой М. Мусоргского.

2. В 1963 году балетмейстер Ф.В. Лопухов и художник-постановщик А.В. Лушин поставили в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко балет «Картинки с выставки».

3. В 1966 году вышел получасовой экспериментальный мультфильм японского режиссёра Осаму Тэдзуки «Картинки с выставки» (Тэнранкай но э), в ко-

тором на музыку Мусоргского в оркестровке Исао Томиты были положены сатирические изображения современных типов людей. Идея создать подобный мультфильм была заимствована из «Фантазии» Уолта Диснея.

4. В 1972 году парижский художник и аниматор Александр Алексеев со своей женой и помощницей Клер Паркер создали по «Картинкам с выставки» 11-минутную фантазию на игольчатом экране (изобретение Алексеева).

5. 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 Святослава Рихтера. Автор сценария и режиссёр – Инесса Ковалевская.

6. В наши дни мы можем окунуться в «синтез искусств», попав на концерт французского пианиста Михаила Рудя. В своем известном проекте «Модест Мусоргский / Василий Кандинский. «Картинки с выставки» он соединил музыку великого русского композитора с абстрактной мультипликацией и видео, основанную на акварелях и инструкциях Кандинского.

7. Если же мы отправимся в Московский международный Дом музыки, то сможем побывать на концерте Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова, где под управлением Алана Буррибаева, совместно с мастером песочной анимации Артуром Кирилловым, прозвучат «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля) в единстве с редким искусством песочной анимации.

8. Нельзя не отметить и такие самобытные интерпретации «Картинок с выставки», как рок-версии британской группы «Emerson, Lake & Palmer», сокращённо ELP («Эмерсон, Лейк и Палмер») и немецкой группы «Mekong Delta» («Меконг Дельта»).

9. Многие известные режиссеры активно используют отдельные номера из цикла «Картинки с выставки» Мусоргского. Каждый музыкальный номер имеет ярко выраженный образ. Точность музыкальной образной передачи позволяет точно изобразить атмосферу фильмов, список которых приведён ниже:

- «Атомное кафе» (1982)

- «Витгенштейн» (1992)
- «Русалочка» (1992)
- «Шоу Рена и Стимпи» (1994)
- «Каждое воскресенье» (1999)
- «Хистерия» (2000)
- «Луни Тюнз: Снова в деле» (2003)
- «Я очень высоко» (2007)
- «Курьёз Георга» (2008)
- «После прочтения сжечь» (2008)
- «Фетиш» (2008)
- «Древо жизни» (2011)
- «Симпсоны» (2016)

б) в других явлениях культуры и искусства

- В фильме «Большой Лебовски» звучит пьеса «Гном».
- Фрагмент из картинки «Сад в Тюильри» (вторая тема) звучал в заставке телепередачи «Музыкальный ринг».
- В альбоме группы «Сектор Газа» «Кашей Бессмертный» во время повествований «сказителя» звучат отдельные пьесы «Картинок» в оркестровке М. Раделя.
- В 8-битных компьютерах Atari тема «Прогулки» использовалась для самотестирования в аудиовизуальном режиме.
- Пьеса «Быдло» в электронной обработке И. Томиты входит в звуковое сопровождение спектакля В. Полунина «Diabolo» («Дьявол»).
- Тема из «Богатырских ворот» служит позывными радиостанции «Голос России».
- Тема из «Богатырских ворот» звучит в финале фильма Терри Гиллиама «Jabberwocky» («Бармаглот»).
- В фильме «Про уродов и людей» (реж. А. О. Балабанов) звучит пьеса «Быдло».

Анкетирование

Приводим форму анкеты, которая использовалась в ходе опроса учащихся 5 – 7 классов отделения «Средняя школа». В целях максимального обеспечения достоверности и правдивости ответов анкетирование было анонимным.

АНКЕТА

«Художественные интересы учащихся»

1. Какую роль в жизни человечества играет музыка, нужна ли она ему? _____

2. Какую роль играет музыка в твоей жизни, нужна ли она тебе? _____

3. Какую музыку ты любишь и слушаешь вне школы (на улице, дома, в гостях и др.)?

Варианты ответов: классическую, народную, эстрадную, джазовую, рок-музыку, инструментальную, вокальную, вокально-инструментальную, оперную, симфоническую, камерную и др. (нужное подчеркнуть и/или дописать)

4. Какие песни ты любишь, поёшь ли их сам? _____

5. Любят ли твои родители петь и/или слушать музыку? _____

6. Принимаешь ли ты участие в школьном хоре, ансамбле? _____

7. Принимаешь ли ты участие в школьных музыкальных праздниках? _____

8. Чем тебе больше нравится заниматься на уроках музыки (*подчеркни и/или дополни сам*):

- пением;
- изучением музыкальной грамоты;
- слушанием музыки;
- импровизацией (*сочинением попевок, ритмических упражнений и т. п.*);
- соединением музыки с другими видами искусства (*пластическим интонированием, рисованием под музыку и т. п.*);
- всем перечисленным;
- чем-то другим _____

9. Какие песни, выученные на уроке, тебе особенно понравились? _____

10. Назови своих любимых композиторов _____

11. Назови свои любимые произведения этих композиторов _____

12. Назови своих любимых художников _____

13. Назови свои любимые картины этих художников _____

14. Твои любимые музыкальные инструменты _____

15. Твои любимые музыкальные коллективы и исполнители _____

16. Занимаешься ли ты в школе в кружках (объединениях) дополнительного художественного образования и, если да, то в каких именно? _____

17. Занимаешься ли ты в музыкальной школе, школе искусств, центре детского творчества и т. п.? Если занимаешься, то чем именно? _____

18. Как ты думаешь, нужно ли улучшать уроки искусства в школе и, если да, то что нужно для этого сделать? _____

«Картинки с выставки» глазами детей

ПРОГУЛКА

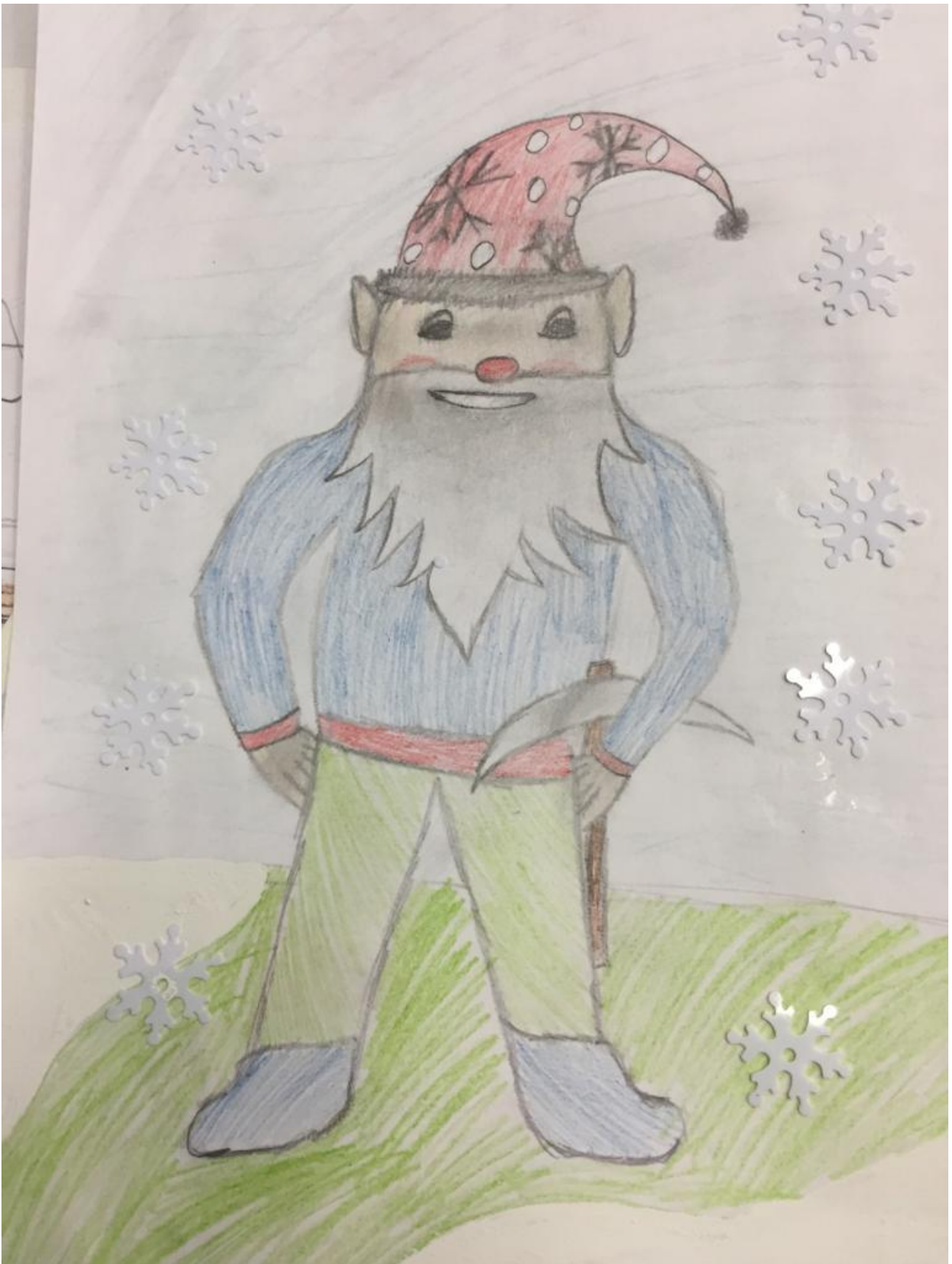
THOM

ГНОМ

ГНОМ

ГНОМ

СТАРЫЙ ЗАМОК

СТАРЫЙ ЗАМОК

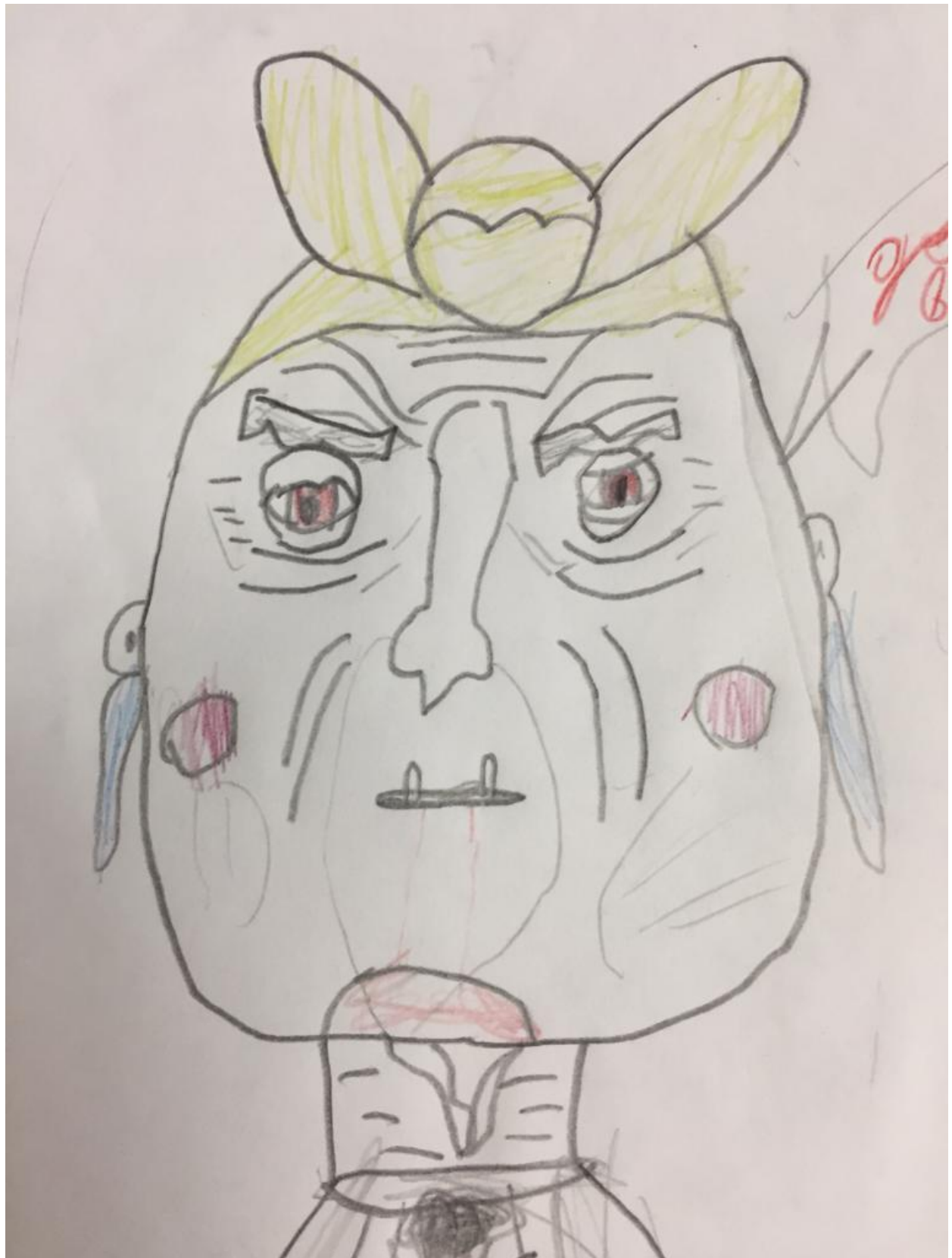
БАБА-ЯГА

БАБА-ЯГА

БАБА-ЯГА

БАБА-ЯГА

БАБА-ЯГА

