

- ▶ Основной специальностью в творчестве Модеста Мусоргского была музыка вокальная. В этом он выявлял два своих творческих желания: стремление к реализму и раскрытию слова одновременно. Именно в вокальном творчестве он раскрылся, как композитор. Всего он написал 67 песен. Все они по-своему яркие и не обычные.

Особенно богаты колоритностью такие песни, как "Колыбельная Еремушки", "Калистрат" (на слова Н. Некрасова), "Гопак" (на слова Т. Шевченко), "Светик Савишна" (на стихи самого Мусоргского) и мн. другие. Как ни странно, любовная лирика его мало интересовала и огромное внимание он уделял крестьянской теме. В таких песнях и романсах он выражал правдивое и драматичное, но скрывал это внешним юмором. Юмор, ирония и сатира вообще ему хорошо удавались.

Огромной популярностью пользуются вокальные циклы "Детская" и "Песни и пляски смерти". Последний же цикл сумел полностью показать драматичность творчества самого композитора, который смог показать жизнь простых людей на Руси.

Для каждой из песен композитор использовал выбранный им жанр. Но использовал их "не по назначению".

Его романсы и песни наполнили камерную вокальную музыку второй половины 19 века новым содержанием и обогатили ее новыми жанрами.

Романсы и Песни композитора

Мусоргский сочинял камерную вокальную музыку на протяжении всей жизни. Им было создано около 70 произведений, разнообразных как по содержанию, так и по форме его воплощения. Это лирика — поэтически-светлая и драматически-исповедальная; яркие реалистические зарисовки народной жизни — «народные картинки»; музыкальные портреты, поражающие глубиной психологических характеристик.

▶ Мусоргский явился продолжателем традиций М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского. От Глинки он унаследовал искусство обобщенного выражения наиболее существенных, типичных сторон образа через песенную мелодию. Песенность музыкального языка Мусоргского, как и Глинки, обусловлена глубоким проникновением в дух и склад народной песни.

▶ От Даргомыжского композитор перенял исключительную чуткость в отношении декламации, бережный подход к произнесению каждого слова, умение тонко и правдиво воспроизводить характерные речевые интонации. Мусоргский называл его «великим учителем музыкальной правды». Помимо общей социально-обличительной направленности творчества, Мусоргского роднят с Даргомыжским пыливый интерес к жизни, быту и индивидуальным характерам простых людей, искусство музыкального портрета. При этом Мусоргский достиг еще большей глубины в передаче сложных психологических переживаний своих героев.

▶ Для него так же неразделимо единство **мысль - слово - интонация**, поэтому он стремится не к натуралистическому (как у Даргомыжского) копированию говоров, а к глубокому проникновению в выраженную словом мысль.

У Мусоргского преобладают народные типажи героев: крестьянин («Калистрат», «Семинарист»), юродивый («Светик Савишна», опера «Борис Годунов»), женщина из народа («Гопак», оперные персонажи), дети («Детская», «Сиротка»). Почти всегда тот или иной образ обрисован не от лица автора, а словами самого персонажа. Такой особенностью обладают и романсы-сценки Даргомыжского («Старый капрал», «Я все еще его люблю» и др.). Также следует отметить характер монолога, свойственный таким музыкальным повествованиям. Таким образом, посредством монолога герой раскрывает себя.

Развивая традиции Даргомыжского, композитор использует жанры монолога-сцены, монолога-рассказа, баллады, драматической и сатирической песни.

Песни и романсы Мусоргского поражают яркостью и новизной музыкального языка. В вокальных партиях певучие интонации крестьянских песен – лирических, колыбельных, плачей и причитаний – гармонично сочетаются с декламационностью, воспроизводящей, по словам автора, человеческую речь во всех ее «тончайших изгибах».

- ▶ В вокальном творчестве Мусоргского нашли наиболее последовательное выражение эстетические принципы «Могучей кучки». Это проявилось в социально-обличительной и народно-бытовой тематике его произведений, поиске единства слова и музыки, поиске верной интонации, стремлении к доступности музыки для широких демократических кругов.
- ▶ Вокальная форма романсов Мусоргского основана на типе музыкальной композиции, которые позволяют непрерывно развивать музыкальную мысль, точно следовать за всеми тонкостями текста. Ведь с одной стороны, Мусоргский опирался на речевые интонации, с другой - на прозаические тексты. Этим задачам вполне соответствовали строфическая и сквозная формы.
- ▶ Круг поэтов, к которым обращался Мусоргский, весьма широк: это стихи современных русских авторов – А. Кольцова, Н. Некрасова, А. Плещеева, Л. Мея, А. Толстого, В. Курочкина, А. Голенищева-Кутузова, а также поэзия И. В. Гёте и Г. Гейне; нередко композитор сам писал тексты для своих произведений.

«КАЛИСТРАТ»
сл. Некрасова

«СЕМИНАРИСТ»

«КОЛЫБЕЛЬНАЯ ЕРЕМУШКЕ»

«СИРОТКА»

«ЗАБЫТЫЙ» сл. Голенищева-Кутузова под впечатлением от одноименной картины Верещагина

Жанры

Монологи-рассказы, монологи-сцены, в которых присутствуют и слова от автора, и прямая речь героя.

Образы и темы

Новое содержание: тяжёлая крестьянская жизнь, одиночество художника, внутренний мир ребёнка.

Авторы текстов

А. С. Пушкин, А. Н. Плещеев, А. А. Голенищев-Кутузов, А. В. Кольцов, Н. А. Некрасов, Л. А. Мей, Т. Г. Шевченко, А. Н. Островский, собственные поэтические тексты.

Музыкальный язык

Главным выразительным средством становится декламация, в которой соединяются песенные (колыбельные, плясовые, плач и т.д.) и речевые интонации.

В характере героя передаются особенности его речи, интонации, жесты, походка.

Партия фортепиано

Равноправный, исполнительски сложный участник ансамбля.

Часто сливается с голосом, а не просто «досказывает» мысли и чувства персонажа.

Домашнее задание

- ▶ Распределить музыкальные вокальные произведения из ВК от 8.12 по двум циклам:
"Детская"
"Песни и пляски смерти"

- ▶ Объяснить свое решение, почему вы именно так, а не иначе музыкальные номера распределили.
оформить в таблице с двумя столбиками

«ДЕТСКАЯ»

«ПЕСНИ И ПЛЯСКИ СМЕРТИ»

Говоря об особенностях соотношения текста и музыки, надо отметить, что для Мусоргского поэзия была равноправна музыке. Такой подход наблюдается и в жанре оперы, где композитор выступает как крупный реформатор жанра, создатель «музыкальной драмы». При создании камерных вокальных сочинений он поначалу не отбирал тексты и обходился тем, что попадало случайно. Но, уже начиная с 1863 года, композитор ищет поэтические тексты, которые были созвучны его желаниям и настроениям. Во время работы он часто усиливает в соответствии с характером образа те или иные детали поэтического текста, меняет акценты, иногда слова, заостряет поэтические образы. Каждое слово текста для композитора весомо, он наделяет их определенной интонацией, гармонией. Исходя от содержания текста, он находит различные музыкальные средства выразительности, благодаря которым выражает через музыку все тончайшие нюансы настроения стихотворения; поэтому каждый из его романсов ярко индивидуален.