

«Картинки с выставки»: музыка, которая рисует картины

Музыка превращает выставку в увлекательное путешествие.

+ Как родилась эта музыкальная история

Мусоргский услышал в рисунках Гартмана живые образы и быстро превратил впечатления в цикл из музыкальных картин.

Что такое сюита

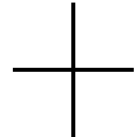
Сюита — это произведение, которое состоит из нескольких коротких частей, и каждая звучит как отдельная музыкальная картинка.

- В «Картинках с выставки» между этими картинками
- возвращается тема «Прогулка».
- Она словно показывает, как слушатель переходит из зала в зал.

- Такое устройство делает музыку похожей на посещение музея: можно не спешить, рассматривать образы и удивляться новым сценам.

«Прогулка»: шаги по выставке

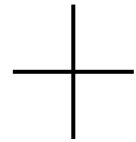

Эта тема появляется несколько раз и каждый раз звучит по-новому: то уверенно, то задумчиво, то чуть тревожно. Кажется, будто человек идёт по залам и рассматривает картины.

Часто «Прогулку» связывают с самим Мусоргским. Для рисунка подойдут музейный зал, следы на полу или фигурка человека, который спокойно идёт вперёд.

«Гном»: смешной и тревожный образ

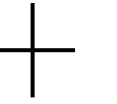

Музыка «Гнома» резкая, неровная и очень подвижная. В ней слышатся внезапные скачки и короткие остановки, будто маленький персонаж подпрыгивает и крутится на месте.

Из-за такого звучания гном кажется одновременно забавным и немного страшным. В изображении хорошо подойдут кривоногий сказочный герой, игрушка с большими глазами или лесной фантастический персонаж.

«Старый замок»: тихая музыка прошлого

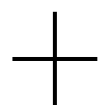
Эта часть звучит медленно и протяжно, как старая песня, которая долго держится в воздухе. Она сразу создаёт спокойное и загадочное настроение.

В музыке легко представить высокие башни, пустой двор и каменные стены. Всё вокруг будто замерло, а время стало идти очень медленно.

Здесь особенно чувствуется лёгкая печаль. Кажется, что замок хранит в себе много давних историй и тихих воспоминаний.

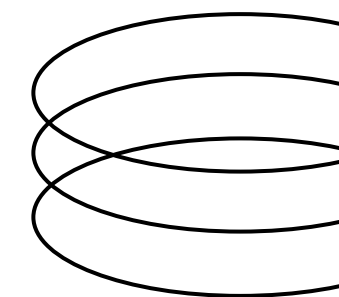
«Тюильрийский сад»: дети в парижском парке

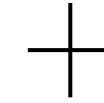

Пьеса короткая, лёгкая и очень живая. Она напоминает весёлую прогулку по солнечному парку, где всё вокруг движется быстро и радостно.

В музыке можно услышать будто бы детские голоса, которые спорят, смеются и бегают между дорожками. Звуки мелькают, как яркие блики на солнце.

Такой образ передаёт шумный городской день. Слушателю легко представить Париж, полный движения, смеха и лёгкой летней суеты.

«Быдло»: тяжёлая повозка на дороге

Музыка начинается мрачно и тяжело, словно по дороге медленно едет большая телега. Кажется, что груз очень тяжёлый, а колёса с трудом катятся вперёд.

Постепенно звучание становится громче, и повозка будто приближается. Для картинки подойдут пыльная дорога, крупные колёса и могучая крестьянская телега.

10

музыкальных картин есть в сюите, и одна из самых забавных — про крошечных птенцов.

Это число показывает, сколько разных образов ждёт слушателя в цикле.

Сюита М. П. Мусоргского «Картинки с выставки»

Два портрета: разные характеры в музыке

Сначала — один голос

Музыка звучит важно, строго и уверенно.
Она показывает сильный характер и
спокойную серьёзность.

Потом — другой голос

Здесь интонация становится жалобной,
быстрой и немного суебливой. Сразу
чувствуется совсем иной человек.

Вместе — два портрета

Сравнение помогает понять: музыка умеет
передавать не только внешний образ, но и
настроение, походку и характер.

«Рынок в Лиможе»: шумная ярмарка

Город проснулся и заговорил

На рынке все спешат сразу: кто-то зовёт покупателей, кто-то смеётся, кто-то несёт корзины с овощами.

Музыка передаёт эту живую суету быстрыми фразами и короткими репликами. Кажется, будто вокруг звучит сразу много голосов.

Ярмарка не стоит на месте

Здесь нет спокойной прогулки — всё движется, шуршит и мелькает. Лёгкие звуки напоминают шаги по площади, стук корзин и весёлый шум толпы. Перед глазами легко возникает пёстрый рынок с флажками и товарами.

«Катакомбы»: тишина под землёй

1/

Музыка звучит низко и тяжело, словно человек осторожно идёт по каменному подземелью. В ней чувствуется глубина, холод и особая торжественная тишина.

2/

Длинные звуки похожи на широкие своды и тёмные коридоры. Кажется, будто каждый шаг отдаётся эхом и растворяется где-то далеко внизу.

3/

Вторая часть, «С мёртвыми на мёртвом языке», делает образ ещё загадочнее. Музыка будто рассказывает очень старую и серьёзную историю без слов.

4/

Здесь нет суеты и смеха. Всё звучит медленно, спокойно и немного печально, поэтому легко представить камни, тень и мерцание слабого света.

«Избушка на курьих ножках»: сказка превращается в ПОГОНЮ

Избушка начинает мчаться •

Затем ритм ускоряется, и кажется, что домик на курьих ножках действительно бежит. Звуки становятся стремительными, как в погоне.

• Появляется страшная сказка

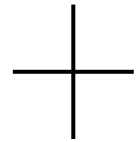
Сначала возникает образ Бабы-яги. Музыка звучит резко и настороженно, будто из леса вот-вот появится волшебная, но грозная хозяйка.

• Лес исчезает вдали

К концу пьесы напряжение не исчезает сразу. Музыка оставляет ощущение быстрого движения, шороха и загадочного сказочного следа.

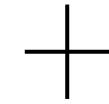

«Богатырские ворота»: большой и торжественный финал

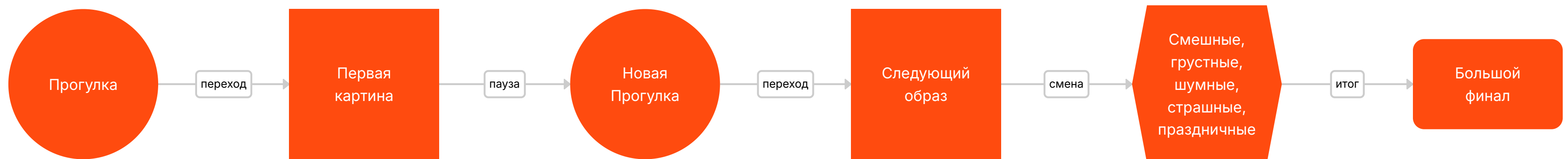
Финал звучит широко и празднично, словно открываются огромные ворота для гостей. В музыке слышится величие, сила и радостный колокольный звон.

Этот образ связан с замыслом ворот в Киеве, которые так и не были построены. Но в музыке они как будто оживают, сияют узорами и встречают слушателя торжественно.

Как устроено путешествие по сюите

Переходы в музыке идут так же, как шаги посетителя по залам выставки: от одной картины к другой.

Какие музыкальные краски использует Мусоргский

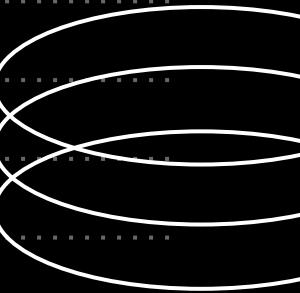
Композитор меняет громкость, темп и высоту звуков, чтобы показать разные образы. Поэтому одна часть звучит осторожно, а другая — очень смело и ярко.

Резкие акценты помогают передать смешное, страшное или удивлённое настроение. А длинные тихие звуки создают ощущение простора, тени или далёкого эха.

Быстрые скачки в мелодии напоминают движение, бег, спор или суету. Из-за этого музыка кажется живой, как будто персонажи действительно шевелятся.

- Каждая часть словно окрашена
- своим цветом. Где-то слышится
- звон, где-то смех, а где-то тревога — и из этих красок складывается целая картина.

Почему «Картинки с выставки» стали знаменитыми

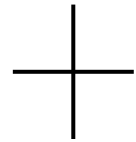
Сюита сразу запоминается, потому что каждая часть рисует ясный и яркий образ. Слушателю легко представить картинку, даже если он никогда её не видел.

- Произведение звучит по-разному: то смешно, то грустно,
- то торжественно. Из-за такого разнообразия оно интересно и детям, и взрослым.

- Позже сюиту часто оркестровывали, и музыка стала ещё богаче по краскам. Так «Картинки с выставки» слышали слушатели во многих странах.

Музыка и рисунок работают вместе

В этой сюите звуки делают то, что обычно делает карандаш: показывают форму, движение и настроение. Поэтому каждая часть похожа на отдельный рисунок, который можно услышать.

Одни и те же ноты у разных людей вызывают разные образы: шаги, колокола, сказку или детский спор. Так музыка помогает воображению работать, как маленький художник.

Что можно услышать в разных частях цикла

Шаги

Тема «Прогулки» звучит как спокойное движение по залам. Она помогает почувствовать, что слушатель идёт от одной картины к другой.

Звон

В торжественных частях слышатся колокольные образы. Они делают музыку широкой, праздничной и очень нарядной, словно на площади праздник.

Разговоры

На ярмарке и в саду музыка передаёт болтовню, спор и весёлую суету. Кажется, будто люди говорят одновременно и спешат мимо.

Чудесные превращения

Сказочные пьесы превращают обычный рисунок в необычный сюжет. Музыка умеет сделать из дома ножки, из птенцов — балет, а из тишины — загадку.

Когда музыка начинает рисовать

«Картинки с выставки» показывают, как звуки могут превратиться в настоящие картины. В них есть прогулка, шутка, тревога и праздник — целое путешествие для воображения.

