Группы: Оркестровые струнные инструменты

Курс: 3

Дисциплина: МЛ

Преподаватель: Сахарова И.Б.

Неделя: 14.02 – 19.02

Темы:

«М.П. Мусоргский. Камерно-вокальное творчество.

 Цикл «Песни и пляски смерти».

Обзор других вокальных циклов»

Цикл «ПЕСНИ И ПЛЯСКИ СМЕРТИ» (1875-1877)

Идея Стасова. Тема смерти, постигающая людей в самые различные минуты жизни, являясь в различных обличиях. Для каждого образа Смерти композитор подобрал соответствующий жанр. Но жанровость песен лишь внешняя. Цикл состоит из 4-х песен: **«Колыбельная» , «Серенада», «Трепак» , «Полководец».**

Трагизм цикла выражен в резком столкновении жизнеутверждающих, сильных человеческих чувств с губительной силой смерти.

«Колыбельная»

Это драматический диалог, в котором образу матери с умирающим ребенком на руках противопоставлен образ смерти. Трагически звучит тради-ционный припев «Баю – бай» в устах смерти.

«Серенада»

Смерть принимает образ влюбленного рыцаря, поющего серенаду умирающей юной девушке. Ритмы серенады, наигрыш гитары (жанровые черты) звучат зловеще.

«Трепак»

Смерть пляшет с пьяным мужичком, заблудившимся в лесу. В основу песни положен четкий плясовой ритм.

Группа свободных вариаций на плясовую тему изображает картину метели в лесу: лирический эпизод рисует грезы умирающего о лете, тепле, расцвете природы и жизни, но и здесь изредка прорывается четкий стучащий плясовой ритм Смерти.

Драматизм песни в значительной мере обусловлен непрерывностью и широким размахом музыкального развития : воссоздается картина разыгрывающей и утихающей бури и приближения Смерти. Повествование ведется от автора.

Начало воссоздает безмолвие и неподвижность, царящие над необъятными снежными просторами. Эту картину воссоздает красочное сопоставление трех аккордов терцового соотношения по тональностям F dur - а moll - Fis moll разделенных паузами.

Ощущение безжизненности усиливается «пустым» звучанием аккордов (без терции). Дважды в басу слышен глухой рокот, на «рр» проводится попевка, которая отдаленно предвосхищает некоторые обороты основной темы. Возникает ощущение приближения бури, непрерывное нарастание звучности. Формируется тема, которая ляжет в основу вариаций.

Вокальная партия имеет речитативный склад. Ритм неустойчив. Возникают мелодические контуры будущей темы – пляски.

Роль фортепиано выразительна и изобразительна : угрожающее завывание ветра, паузы и «пустой» аккорд - состояние напряженности.

В басу ostinato на тонике «ре». Постепенно движение учащается: появляется новая ostin. фигура, состоящая из «пустой» квинты и дробного движения шестнадцатыми на звуке «ля». На эту фигуру накладывается ряд хроматизированных аккордов, образуются острые диссонансы. Этот прием вызывает ассоциации о стуке и лязге костей в танце.

Вокальная партия постепенно утрачивает свой речитативный склад, подчиняясь четкому ритму сопровождения. Тема теперь звучит в своем законченном виде. Со слов «Ох, мужичок, старичок». Это уже пляска в русском характере - характере трепака. В то же время это и характеристика нового героя - пьяного мужичка.

1 вариация - на словах «горем, тоской…» смерть в ласковом тоне угова-ривает мужичка прилечь, отдохнуть.

2 вариация - врывается внезапно как шквал. Звучание хроматических пас-сажей фортепиано от третьей октавы до большой подобно вою ветра. Голос смерти звучит как заклинание.

Тема изменилась почти неузнаваемо. Она утратила свой плясовой характер и начинается теперь ритмически выделенным возгласом «Взбей». Диапазон темы расширился до октавы. Вступление мелодии отодвинуто на вторую четверть такта, между вокальной и инструментальной партиями образуется перекличка.

3 вариация - наступает успокоение. Массивную фактуру сменяет унисонное звучание - ощущение оцепенения.

4 вариация - это развязка драмы и послесловие (« Спи, мой дружок »). Здесь даны образ замерзающего мужичка и осмысление трагедии всей его жизни. Умирая, в его воображении проходят картины, о чем он мечтал : урожай богатый, труд…

Тема трепака трансформировалась в лирическую колыбельную песню, которая раскрывает душевный мир крестьянина, несбыточные мечты. Здесь образ крестьянина имеет символический смысл : мечта народа о счастливой жизни. Лирическое начало подчеркивается подголосками фортепианной партии, а жанр колыбельной - покачивающееся сопровождение с остинатным басом.

Плавное течение мелодии три раза прерывается зловещим плясовым наигрышем, создающим картину вьюги и напоминающем образ Смерти.

Последний раз плясовой наигрыш проводится в низком регистре, как во вступлении.

Завершается песня картиной безмолвного, скованного зимней стужей леса, как в начале. Вновь звучат три «пустых» аккорда, но не в сопоставлении далеких тональностей, а в виде каданса ре минора.

«Полководец»

Смерть является в образе полководца. Жанр марша. Кульминацией служит монолог торжествующей смерти и марш мертвых, тяжелым железным ритмом выражающий неотвратимую силу смерти.

Музыкальный язык цикла отличается сложностью всех выразительных средств. Но благодаря опоре на бытовые жанры (колыбельная, серенада, пляска, марш) содержание цикла более конкретно, чем цикла «Без солнца».

Новаторство заключается в переосмыслении бытового жанра, посредством которого воплощено трагическое содержание.

Цикл отличается цельностью и завершенностью. От камерной «Колыбель-ной» к динамическому « Полководцу ». Меняется место действия. От песни к песне усиливается песенное начало.

В конце 60-х и нач. 70-х годов Мусоргский создает вокальные циклы. Первым явился **цикл «ДЕТСКАЯ»** на собственные слова. Создавался цикл в период 1868 – 1873 гг. и издан был с рисунками Репина.

Здесь отразились любовь к детям, тонкие наблюдения их жизни. Цикл состоит из сценок, полных светлой поэзии, которой проникнуты детские представления о жизни. Это разговор ребенка с няней, трогательная молитва ребенка перед сном. колыбельная кукле. В основе лежит выразительная декламация и речитативная мелодия. «С няней», «В углу»«Жук», «С куклой», «На сон грядущий»

«Кот Матрос»

Цикл «БЕЗ СОЛНЦА» ------- 1874 г.

Цикл состоит из шести романсов лирико – психологического содержания. Настроение безысходной тоски, самоуглубленности, одиночества. Такая тема была достаточно типична для некоторой части русской интеллигенции конца 70-х годов. Это лирические монологи – исповеди.

Мусоргский фиксирует тончайшие психологические оттенки, их смена - ряд скользящих, мимолетных образов, сложность ладогармонического языка, преоблада-ние декламационного принципа развития мелодии над песенным.

Задание:

1. Переписать текст в рабочую тетрадь и выучить.
2. Прочитать по учебнику соответствующий раздел.
3. Посмотреть по ссылкам:

<https://www.youtube.com/watch?v=EpTWKopmNNQ>

(«Песни и пляски смерти» - Д. Хворостовский)

<https://www.youtube.com/watch?v=ykzW_x1IRho>

(«Детская» - А. Нетребко)