

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Московский областной музыкальный колледж имени С.С.
Прокофьева»

М.П. МУСОРГСКИЙ. Жизнь и творчество

Методическая работа преподавателя
ПЦК «Музыкальная литература»
Каркадиновской Н.В.

Пушкино 2019 г.

МОДЕСТ ПЕТРОВИЧ МУСОРГСКИЙ

21.03.1839 - 28.03.1881

В музыке Мусоргского - «океан русских людей, жизни, характеров, отношений, несчастья, невыносимой тягости, униженности, зажатых ртов»

В.В. Стасов

«Жизнь, где бы она ни сказалась, правда, как бы ни была солона, смелая, искренняя речь к людям а bout portant (в упор) - вот моя закваска, вот чего хочу и вот в чём боялся бы промахнуться. Так меня кто-то толкает, и таким пребуду».

Из письма М. Мусоргского В. Стасову (1875 г.)

«Какой обширный, богатый мир искусство, если целью взят человек!»

Из письма М. Мусоргского А. Голенищеву-Кутузову (1875 г.)

«Мусоргский ни по характеру своих композиций, ни по своим музыкальным воззрениям не принадлежит ни к одному из существующих музыкальных кружков. Формула его художественного profession de foi (основной творческий принцип — фр.)...: искусство есть средство для беседы с людьми, а не цель.»

М. П. Мусоргский. «Автобиографическая записка»

Модест Петрович Мусоргский — один из самых дерзновенных новаторов XIX в., гениальный композитор, далеко опередивший свое время и оказавший огромное влияние на развитие русского и европейского музыкального искусства.

Он жил в эпоху духовного подъема, социальных сдвигов; пробуждения у художников национального самосознания и был верен демократическим идеалам, правде жизни. Он стремился к реализму и красочному и поэтическому раскрытию слова.

Идеалы Мусоргского: **Глинка** — «бессмертный создатель русской музыкальной школы», тот, «кто преподавал потомству истинный неколебимый завет по русскому музыкальному творчеству», «великий пророк, указавший путь истины» для русских музыкантов.

Даргомыжский — «великий учитель музыкальной правды».

Мусоргский — вокальный композитор. Центральное место в его наследии занимают народные музыкальные драмы и камерные вокальные произведения.

Друзья-единомышленники часто бывали озадачены радикальностью его художественных исканий и не всегда одобряли их.

Смелое новаторство в области гармонии, голосоведения ошибочно расценивали в свое время как результат недостаточного мастерства композитора, поэтому даже законченные произведения Мусоргского вначале получили распространение не в оригинале, а в редакции Н. А. Римского-Корсакова. Предприняв после смерти Мусоргского редактирование всех его сочинений, Римский-Корсаков совершил дело большого исторического значения, содействовав популяризации наследия своего покойного друга. Но произведения Мусоргского в редакции Римского-Корсакова стилистически значительно отличаются от оригинала. Также оркестровали Мусоргского Равель, Шостакович...

В 30-е гг. XX в. издание подлинников Мусоргского предпринял П.А. Ламм.

Павел Александрович Ламм

(1882—1951) — музыковед, источниковед, пианист, педагог. Доктор искусствоведения

Для творчества Мусоргского характерны:

- Обличительный пафос и бунтарский порыв
- Психологичность и реалистическая точность портретов действующих лиц
- Поиск в истории смутного времени и раскола ответов на вопросы современности
- Народ – великая личность, за которой решающее слово в историческом процессе
- Гуманизм, любовь и внимание к человеку
- Новаторство музыкального языка в области гармонии, инструментовки, тонального плана, композиции
- Оригинальное и яркое выражение русских национальных истоков ...

Это созвучно тому, что писал В.Г. Белинский о высшей задаче художника:

"Извлекать поэзию из прозы жизни и потрясать души правдивым изображением действительности".

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ:

6 опер: **«Борис Годунов»**, опера в 4-х д., либр. композитора («По Пушкину и Карамзину») 1868—1869 (1-я ред.), 1871 — 1872 (2-я ред.);

«Женитьба» («Совершенно невероятное событие в 3-х д.»), опыт драматической музыки в прозе; на текст комедии Н.В. Гоголя; 1868; посв. В.В. Стасову; неоконч., (1908 клавир в ред. Н.А. Римского-Корсакова), в 1931 г. М.М. Ипполитов-Иванов дописал 2-е, 3-е и 4-е д., и инструментовал ее.

«Сцена торга» и «Марш князей и жрецов» для 2-го д. и «Служение черному козлу» («Праздник Чернобога») — для 3-го д. оп. «Млада», опера-балет, задуманная как коллективное произведение А. П. Бородина, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова на сюжет С. А. Гедеонова, либр. В. А. Крылова; не законч.; (1872);

«Саламбо, или Ливиец», неоконч. опера по роману Г. Флобера, либр. комп. (с введением стихов В. А. Жуковского, А. Н. Майкова, А. И. Полежаева); соч.: 1863—1866

«Сорочинская ярмарка», неоконч. комич. опера в 3-х д. либр. комп. по повести Н.В. Гоголя; соч.: 1875—80; над завершением работали Ц.А. Кюи, Н.Н. Черепнин, П. Ламм и В.Я. Шебалин.

«Хованщина», народная музыкальная драма в 5-ти д., либр. комп.; соч.: 1872—80; посв.: В.В. Стасову; (1883 ред. Н.А. Римского-Корсакова, 1931 клавир в ред. П.А. Ламма и Б.В. Асафьева); исп.: 1886 (в ред. и инструментовке Н.А. Римского-Корсакова). Для Русских сезонов С.П. Дягилева инструментована И.Ф. Стравинским и М. Равелем. В 1963 г. инструментована Д.Д. Шостаковичем.

«Эдип», музыка к трагедии Софокла «Царь Эдип»; не оконч.; 1859—1861 гг.; (хор «Что будет с нами» (сцена в храме); посв. Балакиреву; исп.: 1861; изд.: 1883 (в ред. и инструментовке Н. А. Римского-Корсакова).

Симфоническая картина **«Ночь на Лысой горе»** (**«Иванова ночь на Лысой горе»**); 1867г.

Кантата «Иисус Навин», для солистов, хора и ф-п; соч.: 1866 (1-я ред.), 1877 (2-я ред.);

Хор «Поражение Сеннахериба» для хора с орк. на сл. Байрона из «Еврейских мелодий»; соч.: 1867 (1-я ред., посв.: Балакиреву), 1874 (2-я ред. посв.: В.В. Стасову ; приписка Мусоргского: «Второе изложение, улучшенное по замечаниям Владимира Васильевича Стасова»).

Романсы и песни - НА СЛ. КОМПОЗИТОРА

«**Светик Савишна**», песня; соч.: 1866; посв. Ц.А. Кюи;

«**Семинарист**», песня; соч.: 1866; посв.: Л.И. Шестаковой;

«**Классик**», муз. памфлет; соч.: 1867; посв.: Надежде Петровне Опочининой;

«**Козел**», светская сказочка; соч.: 1867; посв.: Александру Порфирьевичу Бородину;

«**Озорник**», песня; соч.: 1867; посв.: В.В. Стасову;

«**Сиротка**», песня; соч.: 1868; посв.: Екатерине Сергеевне Протопоповой;

«**Раёк**», муз, шутка для голоса с ф-п.; соч.: 1870; посв.: В.В. Стасову...

«**Детская**» (Эпизоды из детской жизни), вок. цикл (1. «С няней»; соч.: 1868; посв.: А.С. Даргомыжскому; 2. «В углу», соч.: 1870; посв.: В.А. Гартману; 3. «Жук»; соч.: 1870; посв.: В.В. Стасову; 4. «С куклой», колыбельная; соч.: 1870; посв.: Тане и Гоге Мусоргским; 5. «На сон грядущий»; соч.: 1870; посв. Саше Кюи); (с добавлением песен «Кот Матрос» и «Поехал на палочке» посв.: Дмитрию Васильевичу и Поликсене Степановне Стасовым).

- на сл. **А. А. Голенищева-Кутузова:**

«**Без солнца**», вок. цикл (1. «В четырех стенах»; 2. «Меня ты в толпе не узнала»; 3. «Окончен праздный шумный день»; 4. «Скучай»; 5. «Элегия»; 6. «Над рекой»); соч.: 1874; посв.: А. А. Голенищеву-Кутузову;

«**Забытый**», вок. баллада «с Верещагина»; соч.: 1874; посв.: В. В. Верещагину; изд.: 1874 («не разрешена к выпуску в свет») и 1877.

«**Песни и пляски смерти**», вокальный цикл (1. «Колыбельная»; соч.: 1875; посв.: А.Я. Петровой-Воробьевой; 2. «Серенада»; соч.: 1875; посв.: Л.И. Шестаковой; 3. «Трепак»; соч.: 1875; посв.: О.А. Петрову; 4. «Полководец»); соч.: 1877; посв.: А.А. Голенищеву-Кутузову

- на сл. **Н. А. Некрасова:**

«**Колыбельная Еремушки**», песня; соч.: 1868; посв.: «Великому учителю музыкальной правды Александру Сергеевичу Даргомыжскому»

«**Калистрат**», песня; соч.: 1864; посв.: Александру Петровичу Опочинину;

«**Молитва**», романс на сл. М. Ю. Лермонтова; соч.: 1865; посв.: Юлии Ивановне Мусоргской;

- **на сл. А. В. Кольцова**: «Веселый час», застольная песня; соч.: 1858; «Много есть у меня теремов и садов», романс; соч.: 1863; «Дуют ветры, ветры буйные», песня; соч.: 1864; «По-над Доном сад цветет», песня на сл. А. В. Кольцова; соч.: 1867; «**Пирушка**», рассказ для голоса и ф-п.; соч.: 1867; посв.: Людмиле Ивановне Шестаковой;

- **на слова А. Н. Плещеева**: «Листья шумели уныло», муз. рассказ; соч.: 1859; «Малютка», романс; соч.: 1866; «Вечерняя песенка»; соч.: 1871; «Странник», романс; соч.: 1878

- **на сл. А. К. Толстого**: «**Горними тихо летела душа небесами**», романс; соч.: 1877; «Спесь», песня; соч.: 1877; «Ой, честь ли то молодцу лен прясти», песня; «Рассеивается, расступается», песня; соч.: 1877; посв.: Ольге Андреевне Голенищевой-Кутузовой;
«**Песня Мефистофеля**» на сл. И. В. Гёте (из «Фауста» в пер. А. Н. Струговщикова); соч.: 1879; посв.: Дарье Михайловне Леоновой;
«По грибы», песенка на сл. Л. А. Мея; соч.: 1867; посв.: В. В. Никольскому;
«**Спи, усни, крестьянский сын**», колыбельная песня на сл. А. Н. Островского (из комедии «Воевода»); соч.: 1865; посв.: Памяти Юлии Ивановны Мусоргской;
«Гопак», песня на сл. из поэмы «Гайдамаки» Т. Г. Шевченко в пер. Л. А. Мея; соч.: 1866; посв.: Н. А. Римскому-Корсакову...

Сочинения для фортепиано

«Картинки с выставки» («Воспоминание о Викторе Гартмане»), цикл пьес (1, «Прогулка»; 1. «Гном»; 2. «Старый замок»; 3. «Тюильрийский сад»; 4, «Быдло»; 5. «Балет невылупившихся птенцов»; 6. «Два еврея, богатый и бедный»; 7. «Лимож. Рынок»; 8. «Катакомбы. Римская гробница»; 9. «Избушка на курьих ножках»; 10. «Богатырские ворота в стольном городе во Киеве»); соч.: 1874; посв.: В. В. Стасову («Вам, устройтелю Гартмановской выставки, на память о нашем дорогом Гартмане. 27 июля 74 г.»);

«Porte-enseigne» (**«Подпрапорщик»**), полька; соч.: 1852; посв.: «Товарищам по юнкерской школе».

Scherzo cis-moll; соч.: 1858;

«Из воспоминаний детства», две пьесы (1. «Няня и я»; 2. «Первое наказание»); соч.: 1865; посв.: «Посвящаю памяти моей матушки»;

«Близ Южного берега Крыма» («Байдары»), каприччио; соч.: 1879;

«На Южном берегу Крыма» («Гурзуф у Аю-Дага»), пьеса с подзаголовком: «Из путевых заметок»; соч.: 1879; посв.: Д.М. Леоновой ...

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ 1839-1858

Родился в семье Петра Алексеевича и Юлии Ивановны (урожд. Чириковой). Отец пел, играл на скрипке, мать — на ф-но, в доме постоянно музицировали. 10 лет жизни Модеста (переводе с лат. — «скромный») прошли в Карево и Наумово, усадьбе на берегу озера Жижица.

В числе дворовых были ближние и дальние родственники барина, Петра Алексеевича. Барчукам Филарету и Модесту не возбранялось водить дружбу с крестьянскими детьми.

Имение Мусоргских слыло «благотворительным домом», а помещики — милосердными хозяевами, сочувствующими беде других. Чтобы создать «Савишну», «Сиротку», «Озорника», образ Юродивого, стать певцом «униженных и оскорбленных», надо было уметь сопереживать.

Когда Модесту было 4 года, Юлия Ивановна заметила уникальные способности сына, стала с ним заниматься игрой на ф-но. В 7 лет он играл небольшие пьесы Листа, в 9 смог исполнить перед гостями концерт Дж. Филда.

Сельцо Наумово, единственный в мире музей М.П.Мусоргского.

Мать композитора Юлия Ивановна Мусоргская (?). Портрет из семейной коллекции сестер Митусовых.

А.А. ГЕРКЕ (1812 – 1870)

В 1849 г. отец увез сыновей в СПб для поступления в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, и беззаботная, безоблачно счастливая пора его жизни закончилась.

Занятия музыкой продолжились с Антоном Августовичем Герке, учеником Джона Филда — одним из лучших петербургских педагогов, пользовавшимся большой популярностью.

Лишь одну импровизацию юного виртуоза записал сам Герке — это лихая полька *Porte-enseigne* («Подпрапорщик»), изданная в 1852 г. (о чем Мусоргский в зрелом возрасте очень сожалел).

Мусоргский отлично владел голосом (баритон), пел в церковном хоре юнкерской школы. А для товарищей - арии из модных итальянских опер.

Уже в юношеские годы отчетливо определился интерес Мусоргского к двум областям — истории и психологии, что в дальнейшем определило направление его творческих исканий в музыке.

1856 г. Окончание школы. Как один из лучших выпускников определен на службу в лейб-гвардии Преображенский полк.

Встреча с А.П. Бородиным на дежурстве в госпитале. Знакомство с А.С. Даргомыжским. Мусоргский стал частым гостем в его доме. где впервые увидел серьезное, профессиональное отношение к музыке, познакомился с людьми, думающими о путях развития отечественной музыкальной культуры.

В 1856 г. сочиняет свой первый романс «Где ты, звездочка» на сл. Н.П. Грекова в стиле русской протяжной песни.

В 1857 г. он познакомился со студентом Военно-инженерной академии Ц.А. Кюи, создавшим уже множество романсов и ф-ных миниатюр. Затем с М.А. Балакиревым. Мусоргский сразу и целиком был захвачен силой и обаянием личности Балакирева, и обратился к нему с просьбой о занятиях по композиции, на что получил согласие.

С В.В. и Д.В. Стасовыми он знакомится в доме М.А. Балакирева. Владимир Васильевич Стасов — археолог, историк искусств, человек энциклопедической образованности и редких душевных качеств. И.Ф. Стравинский писал о нем: *«Он был ярчайшим представителем породы людей с широко раскрытыми объятиями... Он имел обыкновение в каждом данном случае говорить лишь о его хорошей стороне, предоставляя плохой говорить самой за себя. ... шутили, что Стасов не будет отзываться плохо даже о погоде»*. Поначалу он относился к Мусоргскому с обычной вежливостью; в дальнейшем же стал для него соратником и другом более верным и искренним, чем многие другие.

Владимир Васильевич Стасов (1824 - 1906 г.) русский музыкальный и художественный критик, историк искусств, архивист, общественный деятель.

С братом Филаретом 1858 г.

Замысел музыки к трагедии Софокла «Эдип».

Творчество настолько захватывает Мусоргского, что к лету 1858 г. у него созревает решение бросить службу в полку и выйти в отставку, чтобы целиком посвятить себя музыке. Для родных это известие было подобно грому среди ясного неба.

СОЧИНЕНИЯ 50-х:

- скерцо си-бемоль мажор для орк.,
- Ф-ное скерцо до-диез минор,
- «Impromptu passionnee» («Страстный экспромт»),
- «Ein Kinderscherz» — «Детские игры».
- Отрывки из «Эдипа» (сцена в храме, хор нарда),
- «Марш Шамиля» для хора, орк. и солирующих тенора и баса;
- романсы «Листья шумели уныло», «Где ты, звездочка» ...

ГОДЫ ИСКАНИЙ 1858 – 1868

Трудная жизнь и духовная свобода

«Прошло время писаний на досуге: всего себя подай людям — вот что теперь надо в искусстве»

«Крест на себя наложил я, и с поднятой головой, бодро и весело пойду против всяких, к светлой, сильной, праведной цели, к настоящему искусству, любящему человека, живущему его отрадой, его горем и страдой».

Под руководством Балакирева изучает историю музыки, в 4-ре руки переигрывают партитуры Глинки, Моцарта, Бетховена, Шумана, Листа, Берлиоза.

Изучение русской и мировой литературы, общественных наук.

Последовательный идеалист-романтик отказывается от своей доли наследства после смерти отца, распускает крепостных без выкупа надела земли. Гордость мешает сделать карьеру чиновника ...

1859 и 1861 поездки в Москву, её достопримечательности, новые знакомства.

1860 в концерте РМО п\у А. Г. Рубинштейна исполнено скерцо B-dur. А.Н. Серов отметил *«горячее сочувствие публики к русскому композитору М.П. Мусоргскому, дебютировавшему весьма хорошо, к сожалению, только слишком короткою оркестровою пьесой»*. В 1861 - Хор из музыки к трагедии "Царь Эдип" в концерте п\у К. Н. Лядова (Мариинский театр).

В 1863 г. в журнале «Современник» вышел роман Чернышевского «Что делать?». «...Осенью 1863 г., воротясь из деревни, он поселился, вместе с несколькими молодыми товарищами, на общей квартире, которую они для шутки называли «коммуной» ... У каждого из товарищей было по отдельной своей комнате ... и тут же была одна общая большая комната, куда все сходились по вечерам, когда были свободны от своих занятий, читать, ... разговаривать или же слушать Мусоргского, играющего на фортепиано или поющего романсы и отрывки из опер. Всех товарищей в настоящем кружке было шестеро... Все это были люди очень умные и образованные; каждый из них занимался каким-нибудь любимым научным или художественным делом несмотря на то, что многие из них состояли на службе в сенате или министерствах; никто из них не хотел быть празден интеллектуально, и каждый глядел с презрением на ту жизнь сибаритства, пустоты и ничегонеделанья, какую так долго вело до той поры большинство русского юношества» В.В. Стасов.

Коммуна просуществовала с 1863 по 1865 г.

Романсы, сочиненные Мусоргским в 1863 - 64 г.: «Песнь старца» на сл. Гёте, «Но если бы с тобой я встретиться могла», «Царь Саул» — позже были включены в сборник «Юные годы». О романсе «Песнь старца» автор писал: «Нищий мою музыку может петь без зазрения совести — я так думаю». Романс «Царь Саул» («Песнь Саула перед боем») на слова Дж. Байрона в переводе П. А. Козлова. Героический характер песни-призыва царя, вдохновляющего своих воинов на битву, предвосхищает «царственные» интонации некоторых тем из «Бориса Годунова»

Лирический романс **«Но если бы с тобой я встретиться могла»** на сл. В. Курочкина, посвящен Надежде Петровне Опочининой, — образец любовной лирики. Ей же посвящен замечательный романс-фантазия «Ночь».

Замысел оперы "Саламбо" по роману Г. Флобера.

Поступление на службу (чиновником) в Инженерное управление.

Bussiere Gaston. Salammbo 1907.

1864 г. начало создания «**народных картинок**». (авторское название песен 60-х гг.: «народные картинки к «Борису Годунову»).

«**Калистрат**» на сл. **Н. А. Некрасова** полон горечи и иронии.

Горемыка-крестьянин вспоминает материнскую колыбельную, обещавшую ему счастливую жизнь, и рассказывает в спокойной, неторопливой песне, как «сбылись» предсказания матери: он нищий. Контраст музыки и текста создает удивительный эмоциональный эффект. Образ Калистратушки, stoически переносящего тяжелую долю и умеющего иронически «подняться над ней». К сожалению, песня не имела успеха у «старших товарищей».

В. Суриков «Старик»

17 марта 1865 г. скончалась мать композитора. Пьеса «Из воспоминаний детства»: "Посвящаю памяти моей матушки". "Колыбельная песня" – «целая поэма, целая драма души человеческой» - «Посвящается памяти Юлии Ивановны Мусоргской». С нее композитор «вступил в полный расцвет таланта»: «Сиротка», «Семинарист», «Гопак» («Кобзарь») на текст Т. Г. Шевченко (Примечание к вокальной партии — «старик поет и подплясывает»).

Песня «Светик Савишна» (1866 г.) была любима Мусоргским настолько, что он часто в письмах подписывался «Савишной», и стиль письма подделывал под язык персонажа — «скорбного разумом» юродивого.

Произведение было навеяно реальной сценкой. На мызу Минкино, где композитор летом жил в семье брата, приходил юродивый. Этот несчастный объяснялся в любви приглянувшейся ему молодухе. Слова к песне Мусоргский написал сам. «Ужасная сцена. Это Шекспир в музыке» А.Н. Серов.

«**Семинарист**» - психологическая монолог-сценка. Юмористический эффект достигается не преувеличением смешных черт, а комизмом положения: юноша вынужден зубрить латынь, (в семинарии предмет обязательный, хотя и не нужный на практике). Зубрежка (речитатив на одном звуке) то и дело прерывается. Мысли семинариста витают далеко. Перед его глазами - образ краснощекой поповой дочки Стеши; а в душе – обида: поп его «благословил» за подмигивание Стеше во время церковной службы...

«Для поверхностного и рассеянного слушателя „Семинарист“ Мусоргского — только предмет потехи, предмет веселого смеха. Но для кого искусство — важное создание жизни, тот с ужасом взглянет на то, что изображено в „смешном“ романсе. Молодая жизнь, захваченная в железный нелепый ошейник и там бьющаяся с отчаянием, — какая это мрачная трагедия! И тот, который в романсе Мусоргского, — еще свежий, здоровый молодой парень, еще милый и интересный, юмористический и бодрый, скоро опустится и отупеет, жизненные краски поблекнут, и останется бездушная топорная кукла».

В.В. Стасов.

1866. — Начало дружбы с Н. А. Римским-Корсаковым. Мусоргский ласково звал его «Корсинькой», или «Бурь морских адмиралом».

Людмила Ивановна Шестакова
(1816-1906)

С 1866 г. кружок часто собирался в доме у сестры М.И. Глинки Людмилы Ивановны Шестаковой. Все балакиревцы ее любили и уважали. Мусоргский особенно; письма его к Людмиле Ивановне полны уважения и нежности («голубушка моя дорогая, Людмила Ивановна»), («Ваше светлое имя, уже занесенное в летописи искусства, блеснит теперь на веки веков в этих летописях достойным, сердечным признанием»). Людмила Ивановна в своих воспоминаниях о Мусоргском пишет: "С первой встречи меня поразила в нем какая-то особенная деликатность и мягкость в обращении: это был человек удивительно хорошо воспитанный и выдержанный... И не раз на мои замечания, как он может так владеть собою, он мне отвечал: «Этим я обязан матери, она была святая женщина».

Александра Николаевна
Молас (урожд. Пургольд;
1845 — 1929) — русская
певица (меццо-сопрано) и
вокальный педагог.
Принимала активное
участие в деятельности
«Могучей Кучки», была
известна как хозяйка
музыкального салона.

Надежда Николаевна
Римская-Корсакова
(урожд. Пургольд; 1848
— 1919) — пианистка,
музыковед, композитор

В 1867 г. Мусоргский закончил симфоническую картину «**Иванова ночь на Лысой горе**», начатую в хоровом варианте в 1860 г., по прочтении драмы Г. Ф. Менгдена «Ведьма». «Иванову ночь» он очень любил и считал ее своим первым капитальным трудом.

В концерте БМШ п\у Балакирева исполнен хор «Поражение Сеннахериба»

Уход со службы в Инженерном управлении, тяжёлое материальное положение.

«Стрекотунья-белобока» на текст А. С. Пушкина — шутливая скороговорка, легкое вокальное скерцо. Песни на темы крестьянской жизни. «Пирушка» и «По грибы» (на сл. Л. А. Мея) использует распространенный сюжет о старом немиле муже и желанной вдовьей свободе.

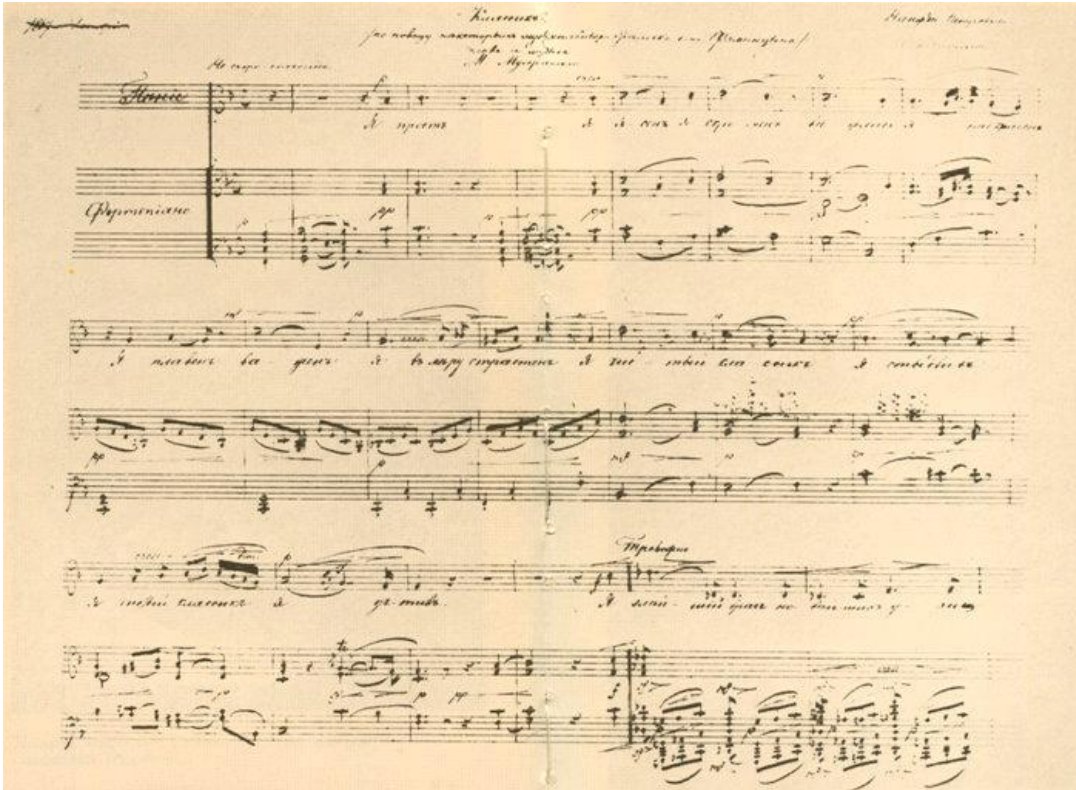
1868. — Сближение с семьёй Пургольд, участие в их домашних музыкальных собраниях.

«Каменный гость» Даргомыжского воодушевил Мусоргского на эксперимент — положить на музыку прозу комедии Н. В. Гоголя. Сюжет «Женитьбы» ему подсказали, по словам композитора, в шутку Даргомыжский и не в шутку — Кюи. Законченное 1 д. «Женитьбы» стало замечательным образцом жанра редкого и нового. В отношении сценичности, живости действия и точности музыкальных характеристик героев произведение стало этапным в творческом пути композитора. Исполнение «Женитьбы» в доме Кюи прошло в кружке с успехом.

«Если звуковое выражение человеческой мысли и чувства простым говором верно воспроизведено у меня в музыке, и это воспроизведение музыкально-художественно, то дело в шляпе».

1868-1874 гг. Творческий расцвет. создание и постановки БОРИСА ГОДУНОВА

«Тончайшие черты природы человека и человеческих масс, назойливое ковырянье в этих мало изведанных странах и завоевание их — вот настоящее призвание человека.»

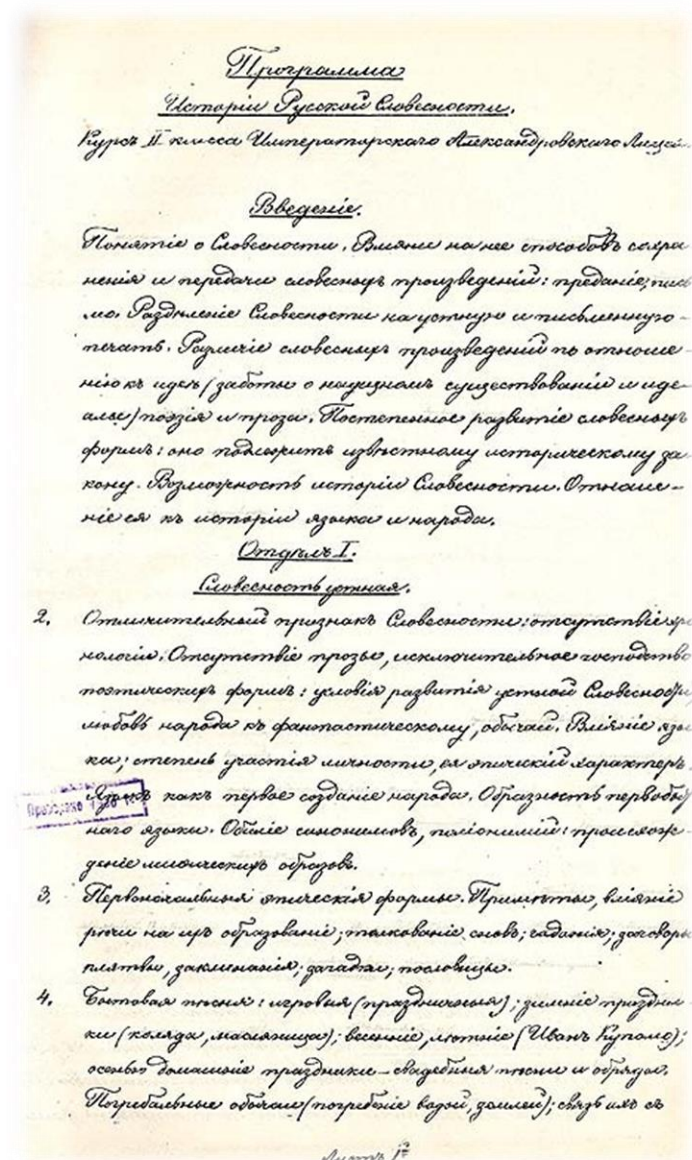
«В Питере на весьма ничтожном расстоянии образовались две школы, совершенные контрасты по характеру. Одна — профессория; другая — свободное общество роднящихся с искусством»

из письма к М. А. Балакиреву

На вечере у Л. И. Шестаковой знакомится с известным историком и филологом Владимиром Васильевичем Никольским (1836 — 1888). Разговор зашел о Пушкине, и Модест Петрович обронил, что предпочитает Лермонтова и Гоголя «поэту чистой красоты». Деликатный пушкиновед заметил: «Пора, наконец, увидеть, что Пушкин не только поэт, но и гражданин», предложив вниманию композитора трагедию «Борис Годунов» и высказав мысль о том, что она могла бы послужить прекрасным материалом для оперного либретто.

Перечитав трагедию, Мусоргский понял, что это «его сюжет», и принялся за работу.

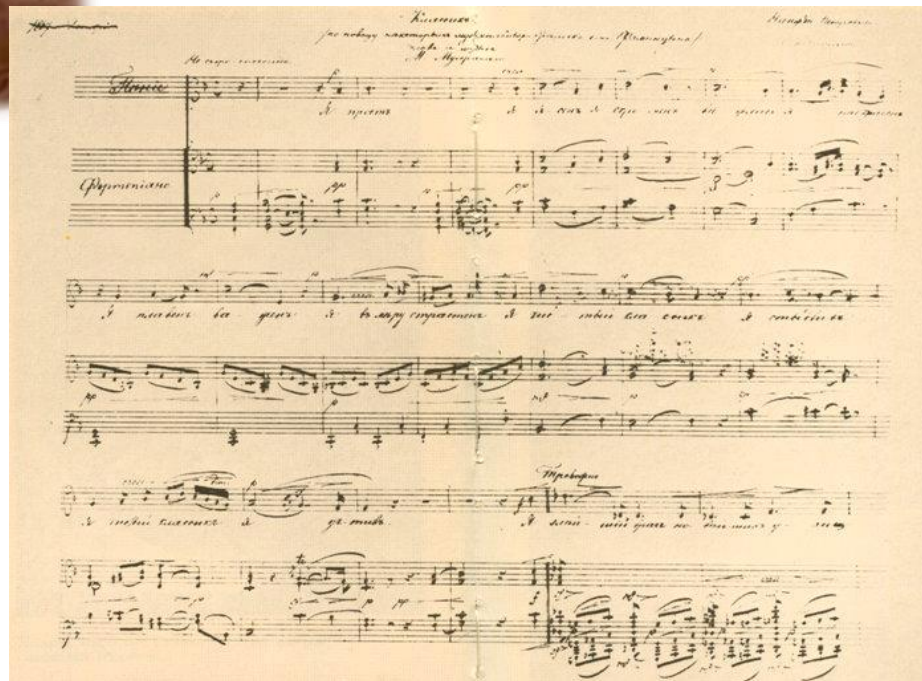
Зачислен на службу в Лесной департамент Министерства государственных имуществ.

Александр Сергеевич Фаминцын (1841—1896) — музыковед, композитор, профессор СПб. консерватории. Один из первых исследователей русского и славянского фольклора, быта, истории музыкальных инструментов.

Осенью 1869 г. из-за интриг противников-консерваторов во главе с Фаминцыным и Зарембой Балакирев был отстранен от должности дирижера РМО. Мусоргский искренне возмущался нападками и обвинениями в адрес и Балакирева, и его кружка. Он на собственные слова написал музыкальный памфлет «Классик» (с подзаголовком «По поводу некоторых музыкальных статей г-на Фаминцына»). Впервые в русской музыке прозвучала острая персонифицированная сатира.

«Классик»

«После исполнения «Садко» последний (Фаминцын) разразился по моему адресу порицательной статьей, обвиняя меня в подражании «Камаринской» (!!!), что дало повод Мусоргскому создать своего «Классика», осмеивавшего критика печального образа, причем в средней ч., на словах: «Я враг новейших ухищрений», являлся мотив, напоминающий море из «Садко». Исполнением своего «Классика» Мусоргский премного утешал нас всех и в особенности В.В. Стасова» - Н.А. Римский-Корсаков.

Августейшая Покровительница Великая Княгиня ЕЛЕНА ПАВЛОВНА.

В. А. Кологривовъ. Графъ М. Ю. Вильгорскій. А. Г. Рубинштейнъ.

Д. В. Макошъ. Д. В. Савва.

Стасов подал мысль о создании музыкальной сатиры на всю консервативную «немецкую партию», где можно было бы, как в райке, представить различные персонажи — фигуры противников «Могучей кучки»: Фаминцына, Зарембы и др. Мусоргский загорелся идеей. «Раёк» был написан им в июле 1870 г. На музыку «Дураковой песни» из «Рогнеды» (мотив «Барыни») «с усердием, во все горло» прозвучало ироническое восхваление Музы Евтерпы — великой княгини Елены Павловны. По словам Стасова, «Раёк» вышел шедевром *«талантливости, едкости, комизма, насмешки, блеска, пластичности... Хохотали до слез **даже сами осмеянные**, так была талантлива и заразительно весела, забавна эта оригинальная новинка».*

1870 Показ "Бориса Годунова" в доме художника К. Е. Маковского.

1871 г. — «Борис Годунов» **не принят** к постановке дирекцией императорских театров. Оперный комитет Мариинского театра забраковал оперу из-за отсутствия в опере выигрышной женской роли. Реакция Мусоргского: он тотчас же принялся за 2-ю редакцию.

1871-1872 г. — Мусоргский живёт на одной квартире с Римским-Корсаковым. Показ оперы "Борис Годунов" в новой ред. в доме В. Ф. Пургольд, исполнение финала 1-го д. в концерте РМО п\ у Э. Ф. Направника, полонеза в концерте БМШ п\у Балакирева.

Коллективная работа (с Бородиным, Римским-Корсаковым и Кюи) над оперой-балетом "Млада" по заказу дирекции императорских театров.

Задумал вторую народно-историческую драму — «Хованщина».

1873 г.

«Перечитываю Соловьева, знакомлюсь с тою эпохою (имеется в виду эпоха стрелецких бунтов в правление Софьи и в начале царствования Петра I), как знакомился в «Борисе» с зарождением «смутного времени» в бродягах, т. е. история — моя ночная подруга — я упиваюсь этим и наслаждаюсь...».

Для материалов к будущей «Хованщине» Мусоргский завел специальную тетрадку, на которой записал: «Посвящаю Владимиру Васильевичу Стасову мой посильный труд, его любовью навеянный. 15 июля 1872. Мусорянин».

Опера не была завершена: в клавире недоставало небольших фрагментов, оркестрована была лишь малая ее часть. «Хованщина» увидела сцену только в 1886 г. в доработке и оркестровке Римского-Корсакова.

1872 в свет вышел вокальный цикл «Детская» с рисунками Репина (Эпизоды из детской жизни 1. «С няней»; соч.: 1868; посв.: А. С. Даргомыжскому; 2. «В углу», соч.: 1870; посв.: В. А. Гартману; 3. «Жук»; соч.: 1870; посв.: В. В. Стасову; 4. «С куклой», колыбельная; соч.: 1870; посв.: Тане и Гоге Мусоргским; 5. «На сон грядущий»; соч.: 1870; посв Саше Кюи); (с добавлением песен «Кот Матрос» и «Поехал на палочке» посв.: Дмитрию Васильевичу и Поликсене Степановне Стасовым). Мир детских чувств, радостей и огорчений раскрыт композитором в этом вокальном цикле. Трудно представить себе более искреннее и поэтичное воплощение образов детства!

1873 Ф. Лист в Веймаре для группы музыкантов исполнил цикл.

В 1873 г. поэт А.А. Голенищев-Кутузов становится постоянным посетителем музыкальных вечеров В.В. Стасова и сближается с М.П. Мусоргским.

"... Поэт граф Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов... меня утешает и художественною натурою и симпатичными мозгами... После Пушкина и Лермонтова я не встречал того, что встретил в Кутузове, везде нюхается свежесть хорошего теплого утра, при технике бесподобной, ему прирожденной..." - писал Мусоргский В.В. Стасову

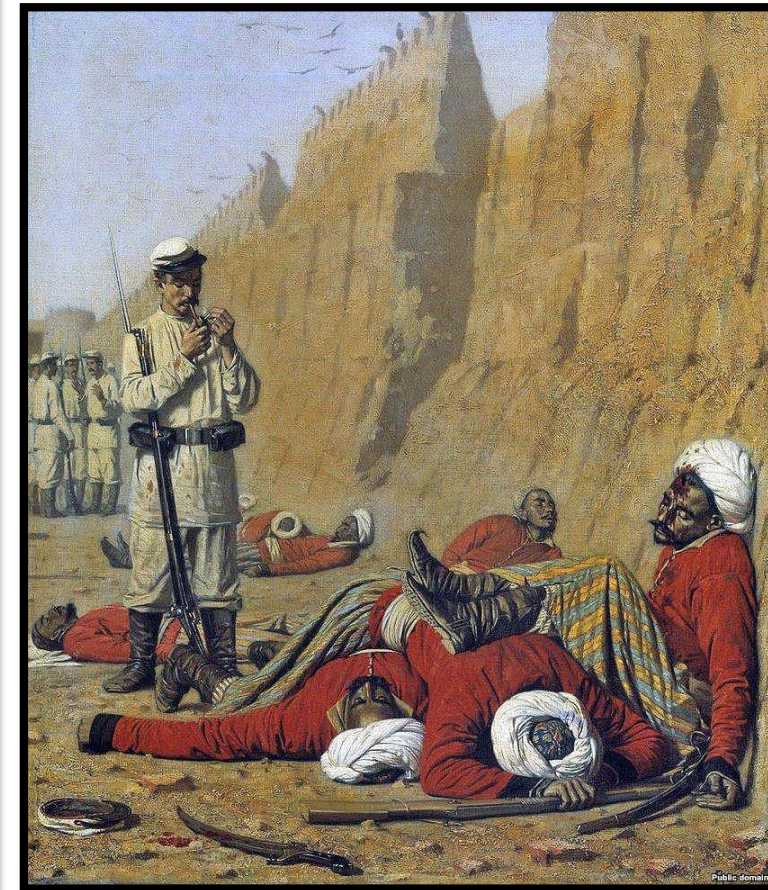
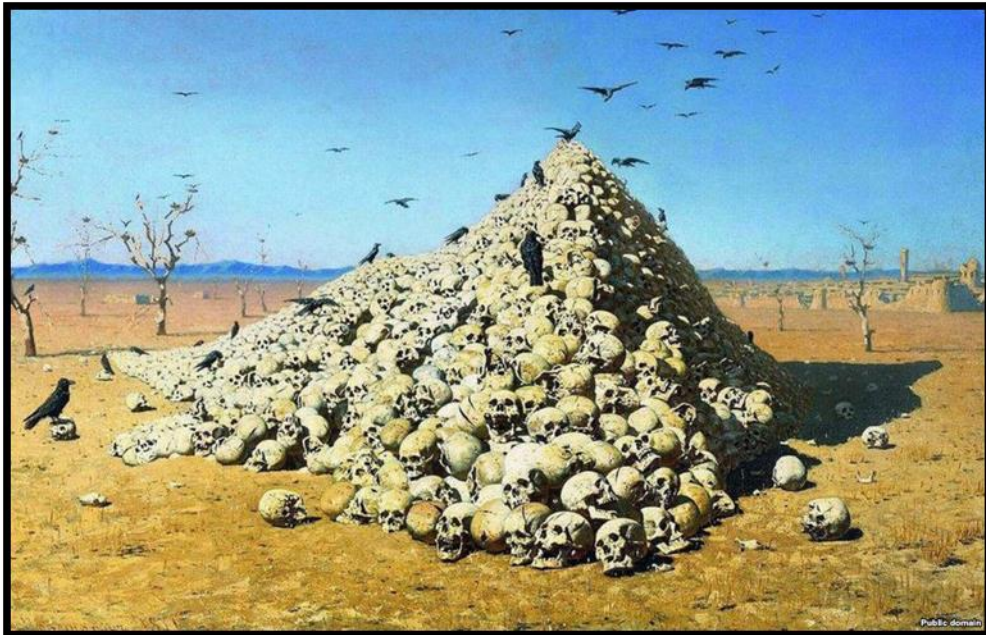

Арсений
Аркадьевич
Голенищев-Кутузов
(1848-1913)

1873 на бенефисе Платоновой были исполнены 3 карт. из «Бориса»

1874 г. благодаря поддержке друзей и известных артистов (О.А. Петрова, Ю.Ф. Платоновой, Д.М. Леоновой, Ф.П. Коммисаржевского) «Борис» был исполнен (со значительными купюрами) на сцене Мариинского театра п\ у Э. Ф. Направника. По словам В. В. Стасова «это было великое торжество Мусоргского». Но Мусоргский тяжело переживал нападки прессы (особенно ранила враждебно-критическая статья Кюи) и слишком короткую сценическую жизнь оперы.

В 1874 г. в СПб открылась выставка баталиста В.В. Верещагина «Туркестанские картины» на сюжеты недавних военных событий. Кровавая, жестокая, страшная война. Эта «нота негодования и протеста против варварства, бессердечия и холодного зверства» (Стасов) не на шутку разгневала высокое военное начальство. Верещагина обвинили во лжи, отсутствии патриотических чувств.

Травля так подействовала на художника, что он уничтожил три картины — «Нападают врасплох», «Вошли!» и «Забытый». «Забытый», виденный Мусоргским на выставке, вдохновил его на создание вокальной баллады на стихи А. А. Голенищева-Кутузова.

Это произведение — подход к теме, начинающей мучительно занимать композитора, — к теме смерти.

В.В. Верещагин
(1842-1904)

1874-1881 годы кризиса

«Светло прошлое кружка, — пасмурно его настоящее: хмурые дни настали. Не стану винить за это ни одного из сочленов, «бо несть злобы в сердце моем» - Л. Шестаковой. «Могучая кучка выродилась в бездушных изменников» - В. Стасову.

1873

- Распад кружка
- Непонятость
- Непризнанность
- Смерть В. Гартмана
- Смерть любимой
- Личная неустроенность
- «Предательство» друзей
- Нужда

«Сохраняя со мной, так же как с Кюи и Бородиным, дружественные отношения, Мусоргский, однако, глядел на меня с некоторым подозрением. Мои занятия гармонией и контрапунктом, начинавшие меня интересовать, не нравились ему. Казалось, что он начинал во мне подозревать отсталого профессора-схоластика, могущего его уличить в параллельных квинтах, а это ему было неприятно. Консерваторию же он терпеть не мог. К Балакиреву отношения его были давно уже довольно холодны». Н.А. Римский-Корсаков

Встречи балакиревцев в 70-е г. стали реже; бывая у В.В. Стасова или Л.И. Шестаковой, Мусоргский чувствовал себя снова в атмосфере увлеченности новым искусством. Но в 1873 г. Шестакова серьезно заболела, летом надолго уехали за границу Стасовы. Ощущение одиночества было горьким, умер близкий друг Мусоргского В.А. Гартман

Талантливый архитектор, человек живой, веселый, неистощимый на выдумки, основоположник «русского стиля», оформивший мастерскую в Абрамцево.

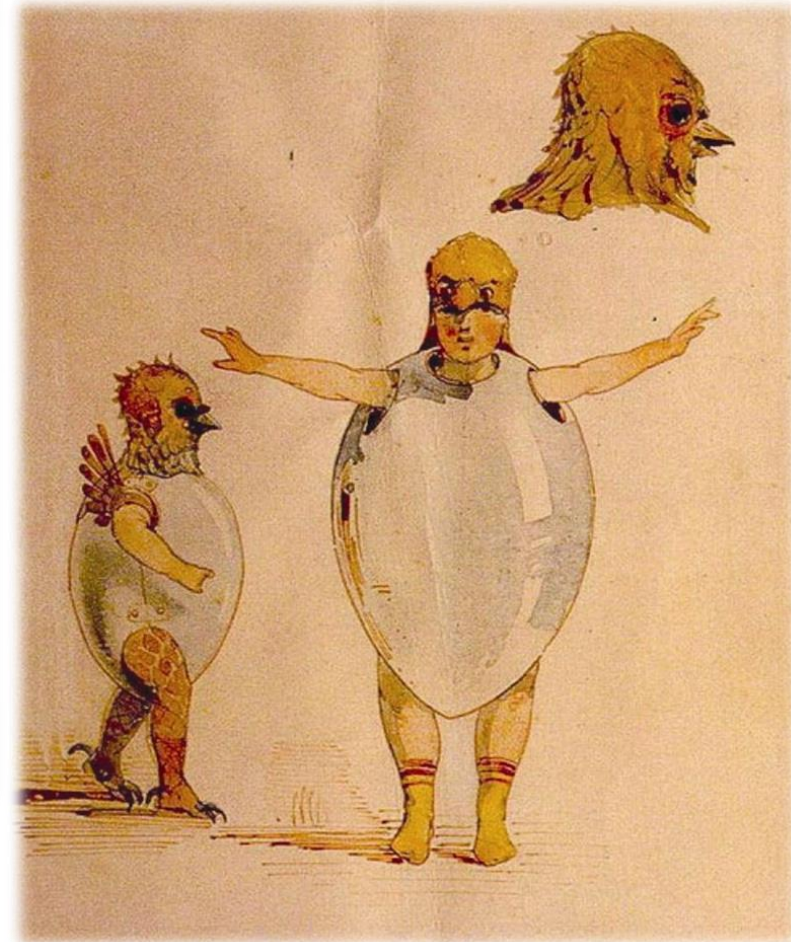
Его внезапная смерть от сердечной болезни в 40 лет, в расцвете сил потрясла композитора. Творческим импульсом стала для Мусоргского посмертная выставка работ Гартмана, организованная друзьями во главе со Стасовым.

Виктор Александрович Гартман (1834 1873)

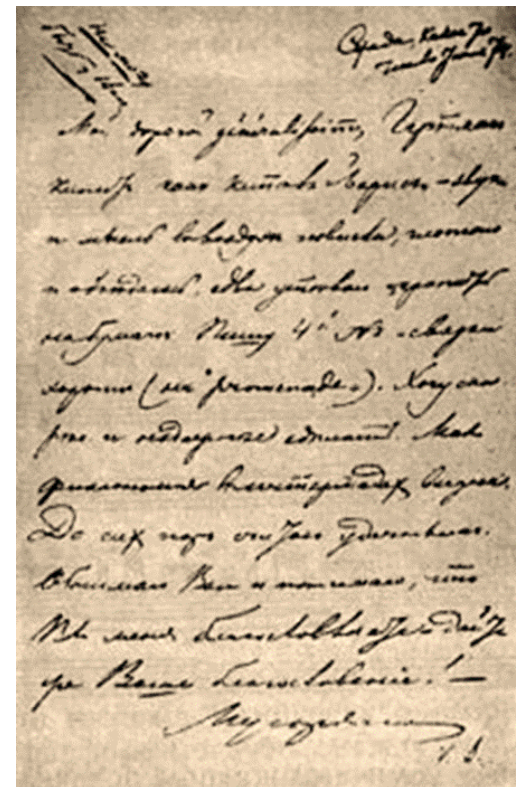

Собрали картины, акварели, архитектурные проекты, эскизы театральных декораций и костюмов, рисунки с натуры, художественные изделия — например, каминные часы в русском стиле в виде «Избушки на курьих ножках».

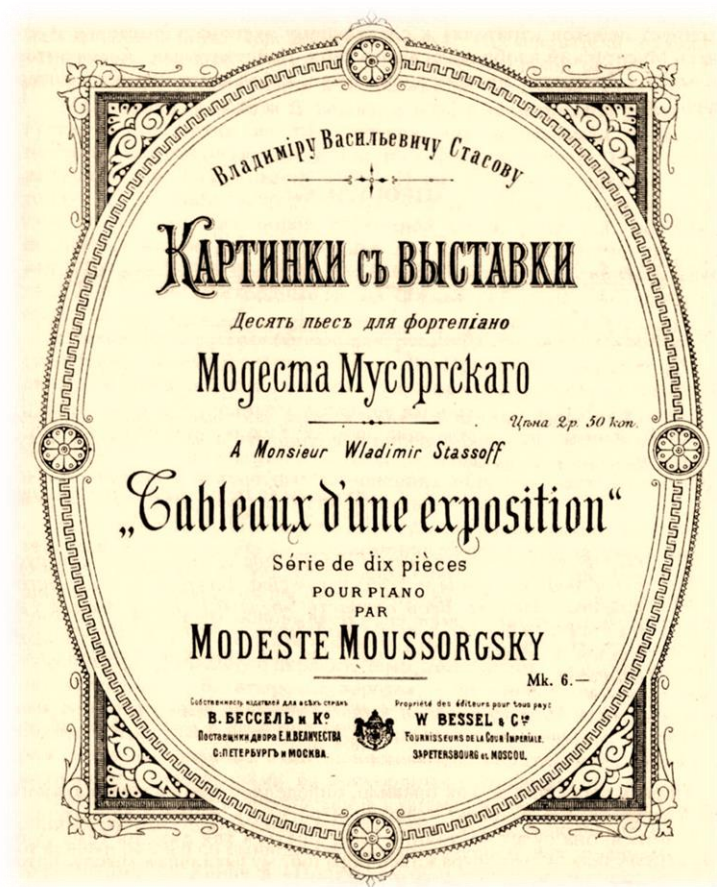
«Нас, дураков, обыкновенно утешают в таких случаях мудрые: «его» не существует, но то, что он успел сделать, существует и будет существовать; а мол, многие ли люди имеют такую счастливую долю — не быть забытыми. Опять биток (с хреном для слезы) из человеческого самолюбья. Да чёрт с твоею мудростью! Если «он» не попусту жил, а создавал, так каким же негодяем надо быть, чтобы с наслаждением «утешения» примиряться с тем, что «он» перестал создавать. Нет и не может быть покоя, нет и не должно быть утешений — это дрябло»

Под впечатлением Мусоргский написал сюиту для ф-но. Композитор поставил перед собой задачу - отобразить инструментальными средствами содержание картин, рисунков и архитектурных проектов Гартмана. «Картинки с выставки» были созданы в необычайно короткий срок — за 3 недели июня 1874 г. и посвящены В.В. Стасову. «Гартман кипит, как кипел «Борис», — 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»

«Картинки с выставки» стали первым большим законченным произведением после оперы «Борис Годунов». Они открыли новую страницу в творчестве не только самого Мусоргского, но и ф-ной программной музыки его времени.

Мусоргский создал новый тип сюиты: не романтический карнавал, а разнородные картинки жизни попеременно с фантастикой и образами прошлого. Романтическое соседствует с повседневным, «высокое» с «низким». Все цементирует музыкальная тема в русском стиле - «Прогулка». Это уникальный по форме образец программной сюиты

Признание пришло после того, как Морис Равель оркестровал цикл для оркестра С. Кусевицкого по изданной редакции Римского-Корсакова в 1922 г. С тех пор, сосуществуют две традиции фортепианного исполнения «Картинок». Среди сторонников оригинальной авторской версии — Святослав Рихтер и Владимир Ашкенази. Владимир Горовиц в своих записях и выступлениях середины XX в., делал «обратное переложение» Равеля.

Летом 1874 г. скоропостижно скончалась Надежда Петровна Опочинина, давний близкий друг Мусоргского, женщина, которую он, по-видимому, сильно и тайно любил. После смерти матери и Виктора Гартмана это была уже третья тяжелая потеря. Скрывая от знакомых свою скорбь, Мусоргский выразил ее в романсе «Надгробное письмо» на собственные слова.

Настроениями глубокого пессимизма, тоски и одиночества проникнуты песни Мусоргского на сл. Голенищева-Кутузова, написанные в этот период в объединенные им в вокальный цикл «**Без солнца**». Романс «Меня ты в толпе не узнала» посвящен воспоминаниям о любви, отличается гармонической статичностью. Замечательны гармонические находки Мусоргского: двумя-тремя аккордами аккомпанемента, с лаконизмом живописных японских миниатюр, создает композитор эмоциональный фон романса.

Вокальный цикл на сл. Голенищева-Кутузова - «Песни и пляски смерти» (1875—1877).

Тема «плясок смерти» рождена эпидемиями чумы XIII и XIV вв, была очень распространена в живописи средневековья. Позже к ней обратились и музыканты — Шуберт (Девушка

и Смерть), Лист (Мефисто-вальсы), Сен-Санс (Пляска Смерти), Берлиоз (Финал Фантастической симфонии), Малер (Песни об умерших детях)...

Образ Смерти, уже несколько лет занимавший композитора, углублялся в его сознании и находил все более совершенные формы воплощения. Здесь он — то убаюкивающий, то грозно-неумолимый, то торжествующий — дан с потрясающей силой художественной правды и философской обобщенности.

Это своего рода камерный «Реквием». 4 произведения объединены расширяющейся пространственной перспективой: 1-ый - в комнате больного ребенка, 2-ой («Серенада») — на улице, 3-ий — в заснеженном лесу («Трепак»), а последний («Полководец») — на поле битвы. Центральным действующим лицом цикла Мусоргский сделал саму Смерть.

Смерть является к лицам разных сословий и возрастов, меняя при этом свой облик под различными масками, обманывая, издеваясь над ними. В «Колыбельной» она приходит якобы «успокоить» больное дитя, и вырывает его из рук матери. В «Серенаде», приняв вид рыцаря, она поет под окном умирающей девушки. В «Трепаке» пляшет с заблудившимся в глухом заснеженном лесу пьяным мужичком, поет над замерзающим песню о лете, урожае, довольстве... В «Полководце», празднуя победу, она иронизирует о мире и сладостном отдыхе в земле, но Полководец никуда никого не ведет.

Каждый из жанров, использованных в цикле лишен своей жизненной силы:

Колыбельная – без материнской ласки

Серенада – без любви

Трепак – без веселья

Полководец - гимн-марш, без праздничности и движения

Анна Яковлевна Воробьева-Петрова
(1817 — 1901)

Вокальный стиль Мусоргского достигает новых вершин в его романсах последних лет — «Не божиим громом ударило», «Горними тихо летела душа небесами», «Ой, честь ли то молодцу лен прясти?» на сл. А.К. Толстого, «Видение» на сл. А. Голенищева-Кутузова, «Странник» на сл. Фр. Рюкерта в переводе А.Н. Плещеева. Для всех выбранных им текстов характерно печальное, элегическое настроение.

О хоре «Иисус Навин» Мусоргский пишет Голенищеву-Кутузову: «Я написал библейскую картину ... совсем по библии и даже руководился картою победоносных шествий Навина по Ханаану».

Продолжается сочинение и переработка сцен «Хованщины» и «Сорочинской ярмарки», к которой уже готов финал 2-го д. — рассказ о красной свитке, «...а сценариум весь готов — это важно и в высшей степени важно — при милейшей помощи гениальной А.Я. Воробьевой-Петровой» (там же).

«На первом показывании 2-го действия «Сорочинской ярмарки» я убедился в коренном непонимании музыкусами развалившейся «кучки» малорусского комизма: такою стужей повеяло от их взглядов и требований, что «сердце озябло», как говорит протопоп Аввакум. Тем не менее я приостановился, призадумался и не один раз проверил себя. Не может быть, чтобы я был кругом не прав в моих стремлениях, не может быть. Но досадно, что с музыкусами развалившейся «кучки» приходится толковать через «шлагбаум», за которым они остались»

Письмо А. А. Голенищеву-Кутузову 10.11.1877

С 1875 г. Мусоргский участвует как аккомпаниатор в концертах:

- в пользу нуждающихся студентов Медико-хирургической академии;
- Спб общества для пособия слушателям медицинских и педагогических курсов;
- Спб собрания художников в пользу нуждающихся студентов Медико-хирургической академии;
- в пользу Общества дешёвых квартир;
- в концертах певиц Ю. Ф. Платоновой и Д. М. Леоновой...

Тяжело больной, жестоко страдающий от нужды, одиночества, непризнания, Мусоргский упрямо твердит, что будет драться до последней капли крови.

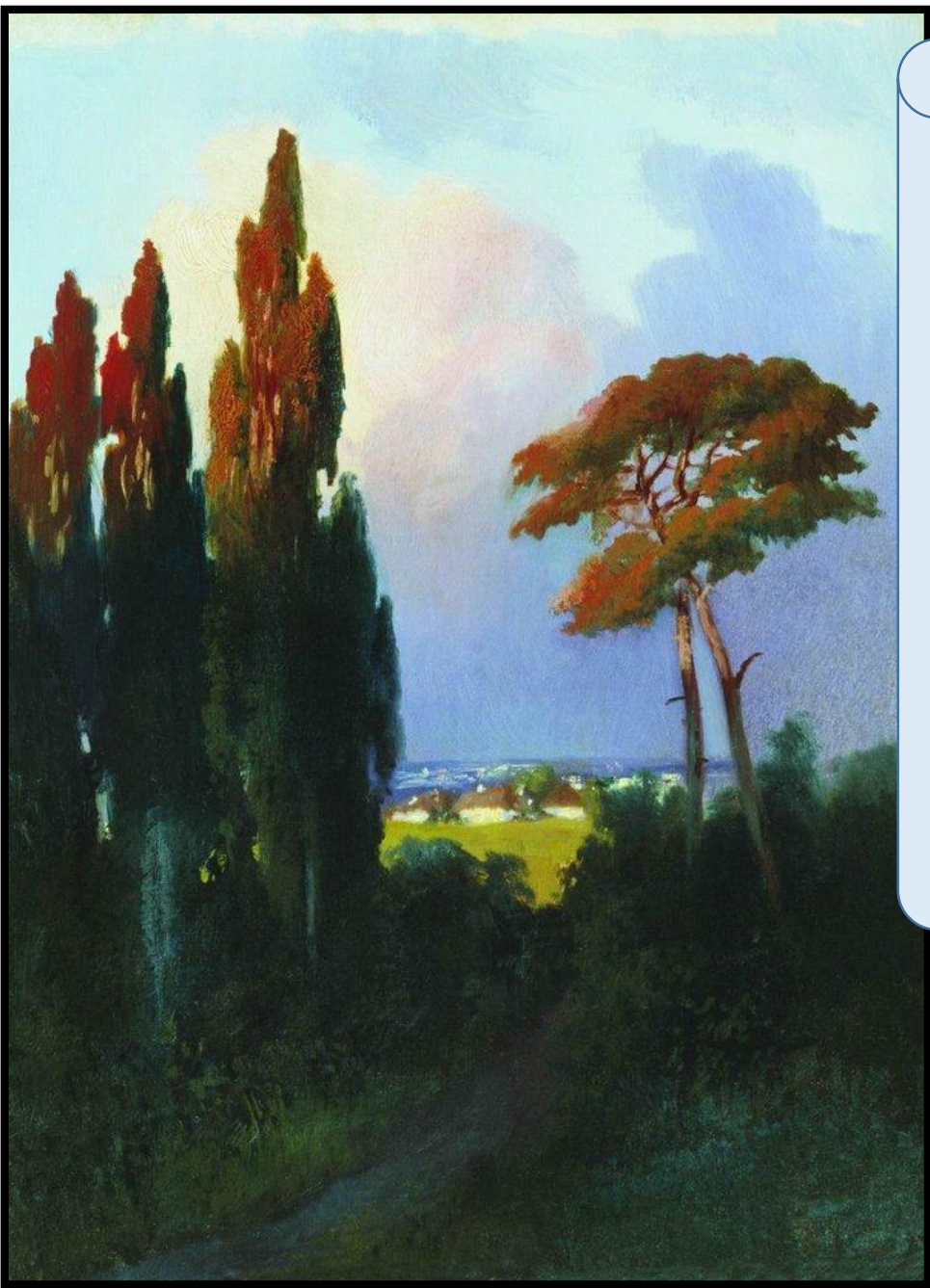

Дарья
Михайловна
Леонова
(1829(или 1835) —
1896) — русская
певица
(контральто).
Солистка
Мариинского и
Большого театров.

Летом 1879 г. он совершает вместе с певицей Д. Леоновой большую концертную поездку по югу России и Украины, исполняет музыку Глинки, кучкистов, Шуберта, Шопена, Листа, Шумана, отрывки из «Сорочинской ярмарки»

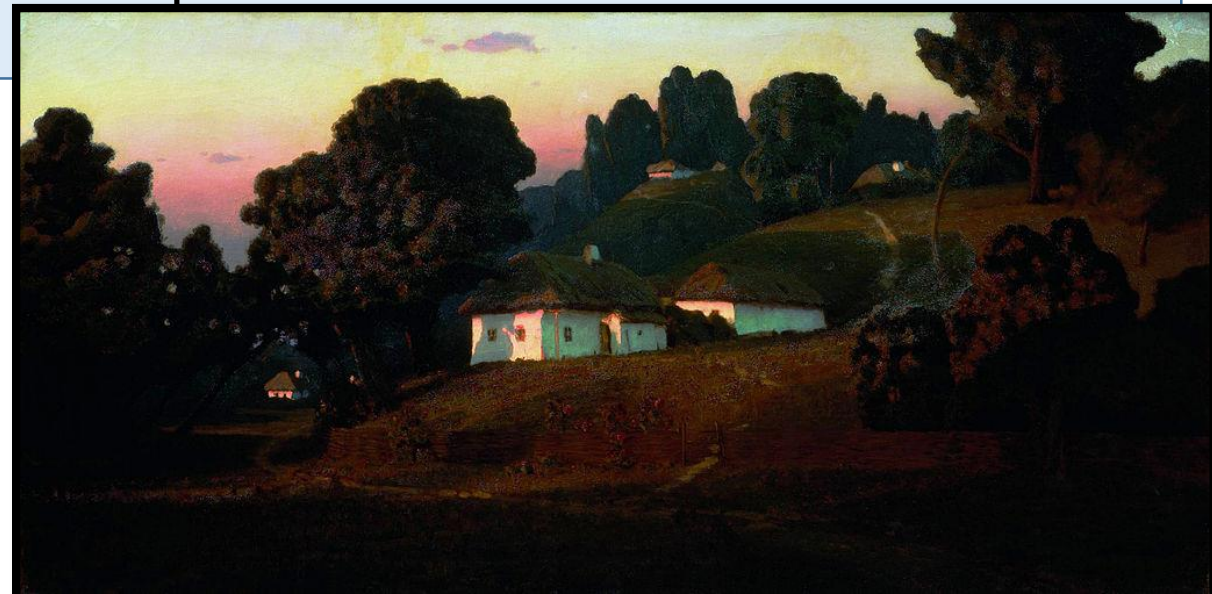

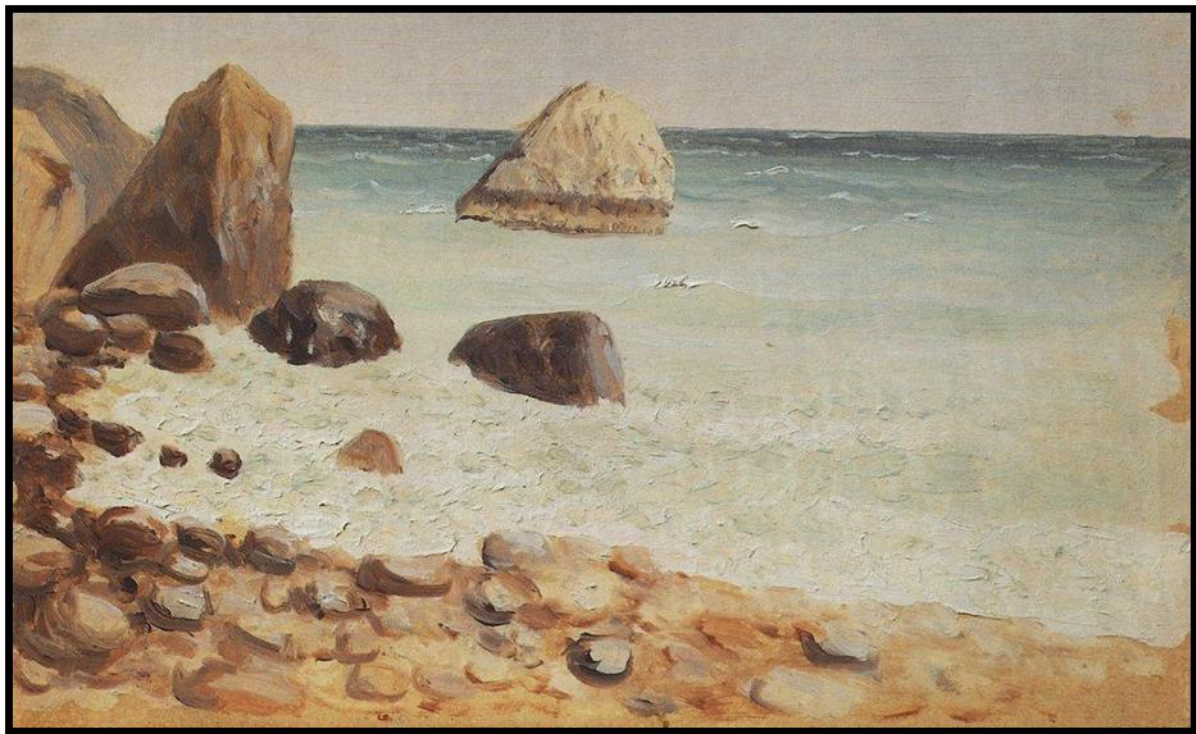
Поездка на юг в материальном плане явилась для Модеста Петровича "спасательным кругом". Однако Стасов считал, что аккомпаниаторством композитор "роняет себя и товарищей". Турне доставляло Мусоргскому неимоверную радость. В письмах к друзьям он восхищается идиллической природы юга, и радушным приемом их выступлений. Вместе они совершает в коляске экскурсии по окрестностям Крыма. Горы, ласковое море, мягкий воздух, лунный свет — все действует на него благотворно.

«За что это, Господи, разом столько обаяний,
столько вдохновляющего!»

«...В Полтаве и ее окрестностях воздух мягок до примирения и забвения всякого зла. Краса Полтавы — пирамидальные тополи как стражи-великаны стерегут дома, холмы и долины и при мягком лунном освещении, отражающемся на беленьких хатах и в воздухе, как «vert de lumiere» (светящийся зеленый свет — фр.) эти тополи- великаны почти черного цвета: картина волшебная...

Под впечатлением южных красот Мусоргский пишет две фортепианные пьесы – "Гурзуф" и "Байдары", а также большую картину "Буря на Черном море".

Последние произведения Мусоргского были созданы в 1879 г. Это сатирическая песня «Блоха» на слова песенки Мефистофеля из «Фауста» Гёте и героико-эпическая песня «На Днепре» на слова Тараса Шевченко.

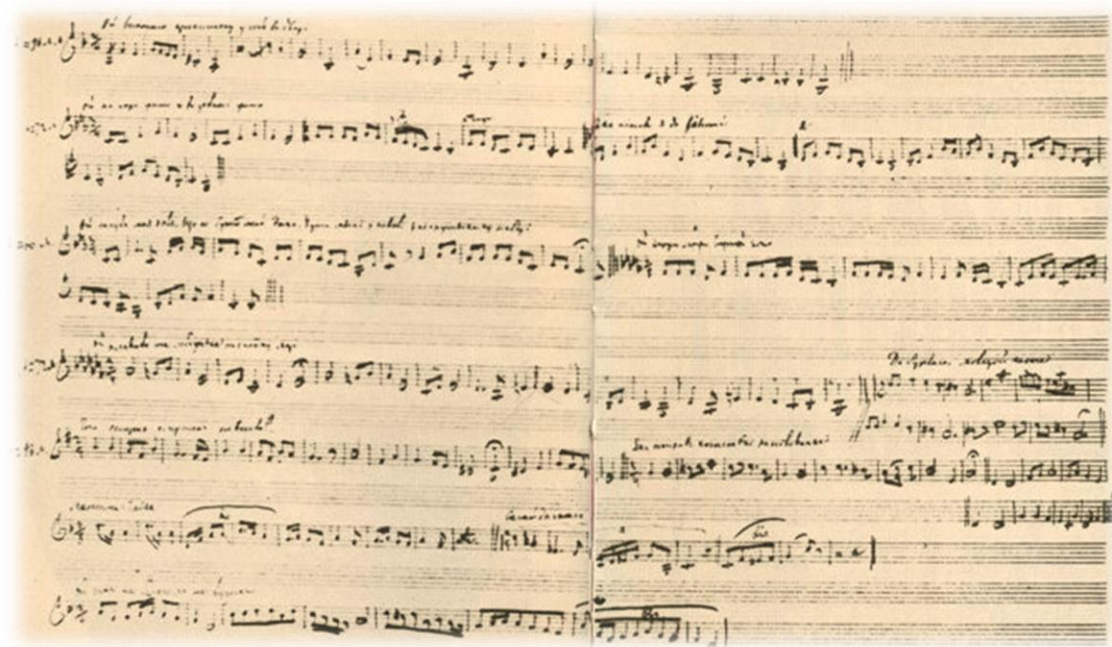
"Песенку Мефистофеля о блохе" он сочиняет специально для Дарьи Михайловны. Леонова первой исполнила эту миниатюру, сразу же ставшую популярной.

*«К новому музыкальному труду, широкой музыкальной работе зовет жизнь...
к новым берегам пока безбрежного искусства!»*

«У Наумова мне очень понравилось, особенно летом: сад, широкая улица, близко Нева. Посетители: Колюш, Ларин, Жемчужников (Козьма Прутков); добрая беседа, подчас музыка; всякие новости, толки и перетолки — живется, дышится и работается». Летом 1880 г. Мусоргский жил на даче у Леоновой;

а с осени по предложению певицы выполнял обязанности концертмейстера на ее частных вокальных курсах.

С П.А. Наумовым, 1880 г.

Павел Александрович Наумов, флотский офицер в отставке, Мусоргский прожил под кровом его дома более четырех лет.

1881. — Мусоргский с трудом был помещен в Николаевский военный госпиталь для солдат и нижних чинов как «вольнонаемный денщик ординатора Бертенсона».

Единственный прижизненный портрет композитора создал И. Е. Репин за 9 дней до его смерти.

После его смерти Н.А. Римский-Корсаков закончил «Хованщину», осуществил новую редакцию «Бориса Годунова», добился их постановки на императорской оперной сцене. *«Мне кажется, что меня даже зовут Модестом Петровичем, а не Николаем Андреевичем»*, - писал Римский-Корсаков своему другу.

«Музыка была для него не профессией, а жизненным предназначением. Посредством музыки он поведал нам свой взгляд на судьбу народа нашего, свой взгляд на природу человека и смысл его жизни» Г.В. Свиридов.