

УДК 78.05

**ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ ДМШ НА МАТЕРИАЛЕ «КАРТИНОК
С ВЫСТАВКИ» М. МУСОРГСКОГО****Тун Хунюй,**

магистрант

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена

1835599644@qq.com

Аннотация

Статья посвящена формированию музыкально-образного мышления учащихся средних классов детской музыкальной школы на материале фортепианного цикла М. П. Мусоргского «Картинки с выставки». Рассматриваются музыкальные образы отдельных пьес и их восприятие в процессе работы с произведением. Показано, что разные по характеру номера цикла помогают учащимся связывать звучание музыки с конкретными образами и ситуациями, а также лучше понимать выразительные средства фортепиано. Отмечается значение цикла как учебного материала в становлении образного восприятия и слухового представления.

Ключевые слова: музыкально-образное мышление, детская музыкальная школа, М. П. Мусоргский, «Картинки с выставки», музыкальный образ, фортепианная музыка, музыкальное восприятие, обучение музыке, средние классы ДМШ.

**FORMATION OF MUSICAL AND IMAGINATIVE THINKING OF SECOND-
GRADE STUDENTS OF A CHILD MUSIC SCHOOL ON THE BASIS OF
«PICTURES FROM AN EXHIBITION» M. MUSSORGSKY****Tong Hongyu,**

Master's degree student

The Herzen State Pedagogical University of Russia

1835599644@qq.com

ABSTRACT

The article is devoted to the formation of musical and imaginative thinking of second-grade students of a children's music school on the basis of M. P. Mussorgsky's piano cycle "Pictures from an Exhibition." The article examines the musical images of individual pieces and their perception during the process of working with the piece. It is shown that the different numbers of the cycle help students to associate the sound of music with specific images and situations, as well as to better understand the expressive means of the piano. The importance of the cycle as a teaching material in the development of figurative perception and auditory representation is noted.

Keywords: musical-figurative thinking, children's music school, M. P. Mussorgsky, Pictures at an Exhibition, musical image, piano music, musical perception, music education, middle grades of the music school.

Введение. Среди фортепианных произведений Модеста Петровича Мусоргского цикл «Картинки с выставки» занимает заметное место. В нем нашли отражение многие художественные поиски композитора, определившие своеобразие музыкального языка. Яркость характеристик, сатирическая направленность отдельных образов, черты сценичности - качества, которые особенно отчетливо проявляются в музыке «Картинок с выставки».

Виктора Гартмана и Мусоргского связывала многолетняя дружба. После смерти Гартмана у Мусоргского появился замысел будущей сюиты. Работа продвигалась необычайно быстро. Всего за три недели был завершен цикл для фортепиано, основанный на ряде графических работ Гартмана. Основой послужили как зарубежные зарисовки художника, так и несколько произведений, связанных с русской тематикой. Прямого музыкального пересказа увиденных изображений Мусоргский не стремился создать. Каждая пьеса получила собственное содержание и собственную драматургию. Во многих случаях музыкальный образ заметно отдалается от первоначального рисунка и начинает жить по своим законам.

Именно поэтому «Картинки с выставки» нередко рассматриваются как смелое сочинение композитора для фортепиано [4]. Выразительность циклу придает фактура, разнообразие приемов изложения, необычное сочетание звуковых возможностей инструмента. Масштаб фортепианного письма выходит далеко за рамки привычной салонной миниатюры. В музыкальную ткань органично входят интонации народной песни, речитативные обороты, колокольные звучания, церковные напевы и черты хорового письма.

Результаты и обсуждение. Цикл включает десять пьес, каждая из которых представляет отдельную сцену. Объединяющую функцию выполняет «Прогулка». Рядом оказываются бытовые зарисовки, фантастические персонажи, пейзажные картины, образы, связанные с русскими сказаниями и былинами. Содержание миниатюр постоянно меняется, благодаря чему возникает яркий контраст характеров и настроений. Первой звучит «Прогулка». Обычно ее связывают с образом человека, переходящего от одной картины к другой. По мере развития сюиты тема неоднократно возвращается, соединяя между собой отдельные номера и представляя как бы своеобразный автопортрет композитора. Сам Мусоргский писал: «...связки хороши. Моя физиономия в интермедах видна. До сих пор считаю удачным».

Тема «Прогулки» появляется в цикле пять раз. Еще в двух эпизодах ее функции соединяются с содержанием самостоятельных пьес - «С мертвыми на мертвом языке» и «Богатырские ворота». На протяжении всего цикла музыкальный материал «Прогулки» постепенно изменяется. К финалу первоначальный образ приобретает совершенно иной масштаб и смысловую наполненность. Наиболее полно такое развитие раскрывается в пьесе «Богатырские ворота», завершающей весь цикл. По этой причине трактовка рефрена во многом определяет восприятие сюиты в целом. Тема «Прогулки» объединяет все картины цикла. Благодаря ее возвращению учащимся легче проследить смену музыкальных образов и их развитие.

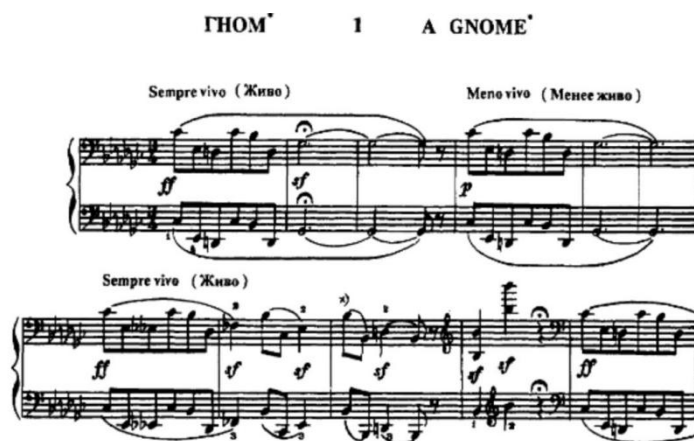

Рисунок 1. Гном, «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского, 1874 г.

В основе «Гнома» лежал рисунок Гартмана, изображавший щипцы для орехов в виде неуклюжей фантастической фигурки. Музыкальный образ заметно отличается от первоначального эскиза (рис. 1). Композитор наделяет сказочное существо человеческими переживаниями и характером. Мелодия с резкими поворотами и синкопированным ритмом передает неловкость, раздражение и беспокойство персонажа. Музыка пьесы контрастная, порывистая. При работе с пьесой у учащихся формируется способность связывать особенности музыкального языка с конкретным художественным образом.

После завершения номера возникает небольшое проведение «Прогулки». Самостоятельной пьесой не становится, однако резко меняет эмоциональный фон. Появляется ощущение остановки и размышления, словно увиденный образ еще сохраняется в памяти слушателя. Следующий номер - «Старый замок». Перед слушателем возникает средневековый замок и фигура трубадура у его стен. Размеренное движение сопровождения и однообразная пульсация создают чувство отрешенности и покоя. Музыка развивается медленно, внимание постепенно переносится на внутреннее состояние образа. Учащиеся воспринимают не только действие, но и настроение музыкального произведения [1].

«Тюильрийский сад» строится на совершенно ином материале. Вместо неподвижности появляются легкость, движение, детская непосредственность. Короткие мотивы, неожиданные акценты, быстрый темп напоминают оживленный разговор играющих детей. Смена штрихов и характера звучания делает образ особенно подвижным. Восприятие подобных контрастов развивает гибкость музыкально-образного мышления.

В пьесе «Быдло» представлен один из наиболее тяжелых образов цикла. Основанием послужил рисунок крестьянской повозки, запряженной волами. Медленное движение басов вызывает ассоциацию с тяжелым ходом телеги по разбитой дороге. Над ним развивается протяжная тема, близкая по интонациям к народной песне. Музыка производит впечатление силы, соединенной с усталостью и безысходностью.

Очередная «Прогулка» звучит уже иначе. В ней меньше беззаботности, больше сосредоточенности. Постепенно тема затихает и подводит слушателя к следующему образу. Базисом пьесы «Балет невылупившихся птенцов» стали эскизы костюмов к балету «Трильби». Высокий регистр, легкие пассажи и стремительное движение создают впечатление птичьего щебета. Миниатюра наполнена юмором и живостью. Для учащихся среднего школьного возраста подобные образы особенно доступны и легко вызывают зрительные ассоциации.

Следующая пьеса «Два еврея» построена как разговор двух совершенно разных персонажей. Один из них изображен властным и уверенным, другой - робким и зависимым. Контраст раскрывается через регистр, динамику и характер интонаций. Низкое плотное

звучание противопоставляется напряженной и прерывистой линии верхнего голоса. Музыка помогает ученикам распознавать черты персонажей без слов. После возвращения темы «Прогулки» следует «Лиможский рынок». Музыка наполнена движением, выкриками и шумом многолюдной толпы. Частые динамические смены помогают создать ощущение праздничной суеты и непрерывного потока событий.

Совсем иной мир открывается в пьесе «Катакомбы». Медленно звучащие аккорды вызывают ассоциации с холодным подземным пространством. Контраст громкого и почти неслышимого звучания усиливает ощущение тревоги и неизвестности. Здесь учащиеся сталкиваются с образами, построенными не на действии, а на эмоциональном состоянии и атмосфере.

Продолжением номера становится пьеса «С мертвыми на мертвом языке». Тема «Прогулки» приобретает здесь новый смысл и новое звучание. Хоральный склад музыки рождает ощущение сосредоточенности и внутреннего размышления. Учащимся это помогает понять, как один музыкальный материал способен раскрывать образные значения [3].

В основе пьесы «Избушка на курьих ножках» лежит архитектурный эскиз Гартмана. Однако в музыке появляется не сама избушка, а образ Бабы-Яги. Стоит отметить, что тема картинки перекликается с музыкой из сцены под Кромами в опере «Борис Годунов». Стремительное движение, резкие ритмические обороты и насыщенная фактура создают картину фантастического полета. Средний раздел звучит более настороженно и таинственно. Работа над таким материалом способствует развитию воображения и образного представления музыкальных событий.

БОГАТЫРСКИЕ ВОРОТА 10 A GIANT'S GATES
(В стольном городе во Киеве) (In Kiev Capital)

Рисунок 2. Богатырские ворота, «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского, 1874 г.

Завершает цикл пьеса «Богатырские ворота», написанная под впечатлением проекта киевских городских ворот. Музыка отличается широтой звучания и праздничным характером (рис. 2). Народно-песенные интонации сочетаются с оборотами, напоминающими церковное пение. Колокольные переклички постепенно заполняют все звуковое пространство. В финале вновь появляется тема «Прогулки», объединяя разные музыкальные картины в единый художественный замысел [2]. Для учащихся знакомство с заключительным номером становится важным этапом осмысления всего образного содержания цикла.

Заключение. Работа с «Картинками с выставки» показывает простую вещь: музыка начинает восприниматься не как набор отдельных пьес, а как смена разных образов и состояний. Где-то образ ясный, почти зрительный, где-то более неопределенный, но связь со звучанием появляется постепенно.

Учащиеся средних классов ДМШ обычно уже имеют базовые слуховые навыки. Впрочем, образное мышление часто еще формируется и опирается на четкие ассоциации. Реакция на яркие контрасты у возрастной группы детей от 11 до 14 лет быстрее, чем на

сложные внутренние развития темы, поэтому материал цикла оказывается для них достаточно доступным и наглядным. На контрастных номерах это видно особенно четко. При резкой смене характера сразу возникает реакция (звучание начинает соотноситься с движением, персонажем, ситуацией) [5]. Пусть такие сопоставления не всегда точные, но сам навык постепенно появляется.

Цикл М. П. Мусоргского в учебной работе оказывается понятным и «живым» материалом. Каждый номер существует отдельно, но вместе они складываются в целую линию с постоянной сменой образов. Через слушание постепенно выстраивается внимательное отношение к музыкальному тексту и попытка услышать в нем образ, а не только звук.

Список литературы:

1. Буторина Н. И., Коновалов А. А. Развитие музыкальной культуры подростков посредством цифровых образовательных технологий // Вестник МГУКИ. 2022. №2 (106). С. 121-131.
2. Зенкин К. В. Музыкальный смысл и исполнительский жест // Музыка в системе культуры: Научный вестник Уральской консерватории. 2022. №31. С. 29-39.
3. Мишин А. С. Методы развития профессиональных навыков музыканта в составе камерного ансамбля ДМШ // Мировая наука. 2025. №7 (100). С. 38-46.
4. Окишева А. А. Дорога времени: тема странствий в музыкальном искусстве // Вестн. Том. гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. 2023. №49. С. 236-240.
5. Поляков А. В. Педагогические условия развития интереса к музыке уральских композиторов у обучающихся детской музыкальной школы // Педагогическое образование в России. 2022. №1. С. 184-191.

References:

1. Butorina N. I., Konovalov A. A. Development of musical culture in adolescents through digital educational technologies // Bulletin of Moscow State University of Culture and Arts. 2022. No. 2 (106). P. 121-131.
2. Zenkin K. V. Musical meaning and performative gesture // Music in the System of Culture: Scientific Bulletin of the Ural Conservatory. 2022. No. 31. P. 29-39.
3. Mishin A. S. Methods for developing professional skills of a musician performing in a chamber ensemble at a children's music school // World Science. 2025. No. 7 (100). P. 38-46.
4. Okisheva A. A. The road of time: the theme of wandering in musical art // Bulletin of Tomsk State University. Cultural Studies and Art History. 2023. No. 49. P. 236-240.
5. Polyakov A. V. Pedagogical conditions for fostering interest in the music of Ural composers among students of a children's music school // Pedagogical Education in Russia. 2022. No. 1. P. 184-191.