

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств»

Методическая разработка по музыкальной литературе
на тему
«Перов и Мусоргский»

Выполнила:
Преподаватель МАОУ ДО «ДШИ» Саморукова Л.С.

Заречный, 2023

(Слайд номер 1)

«Перов и Мусоргский» является методической разработкой материала по музыкальной литературе, посвященного жизни и творчеству двух русских художников – В.Г. Перова и М.П. Мусоргского.

Материал может быть использован как методическое пособие в помощь педагогам в подготовке урока музыкальной литературы, а также как материал для классного часа «Музыка и живопись».

В основе текста лежит статья замечательного русского критика и публициста В.В. Стасова, где он дает яркую сравнительную характеристику творчества обоих художников, сравнивает две крупные художественные личности художника В.Г.Перова и композитора М.П. Мусоргского: «Оба эти художника уже отошли в вечность, и потому прямо представляют собою "материал" для "Русской старины", но еще более представляет собою национальный материал то содержание, которое они постоянно вкладывали в свои создания и которое всегда было почерпнуто из старой нашей крепостной жизни».

В этом пособии можно познакомиться с творческими объединениями музыкантов и художников, которые составили гордость и славу русского искусства, а также увидеть репродукции картин В.Г. Перова и других художников.

(Слайд номер 2)

В.Г. Перов и М.П. Мусоргский в русском художественном мире представляют изумительную параллельность. Склад таланта, их симпатии, антипатии, все их понятия, выбор ими материала для своих созданий – все у них до крайности было похоже. Они друг друга лично не знали, никогда не встречались, очень мало знали произведения один другого. Тем не менее эти два художника, один – живописец, другой – музыкант, точно весь свой век жили и работали вместе, рядом, в одной комнате, поминутно совещаясь и показывая один другому свои новые создания.

(Слайд номер 3)

Перов и Мусоргский родились, жили и умерли почти одновременно: Перов родился в 1834 году, умер в 1882 году, Мусоргский родился в 1839 году, умер в 1881 году. Каждый из них прожил лишь по 40 с чем-то лет. Оба при жизни своей подвергались ожесточенным нападкам именно за те стороны своих созданий, которые были самые важные, самые исторически значительные. Оба не были поняты и оценены во время своей жизни.

Перов и Мусоргский – живописцы народа, и нет ничего выше, сильнее и важнее тех произведений, где стоит фигура народа во всей правде, неподкрашенности и суровости.

Оба художника родились среди полного развала крепостного права, они провели свое детство и отрочество в деревне, в глуши, среди помещиков и крестьян. Всю свою юность вращались во всем этом. Полные негодования, горя и сочувствия, впоследствии воспроизводили одну за другой виденные собственными глазами сцены. Это стало задачей всей их жизни.

(Слайд номер 4)

В начале 60-х годов XIX века сложилось творческое содружество ведущих русских композиторов, отразивших в своей деятельности передовые идеи национально-демократического движения. Дружба, активность музыкального общения, взаимное доверие, совместное обсуждение каждого

нового произведения постепенно сплотила друзей, и образовали кружок, известный в истории музыки под названием «Могучая кучка». Название это принадлежало Владимиру Васильевичу Стасову. Это выдающийся русский художественный и музыкальный критик, историк искусства.

В.В. Стасов был другом и наставником художников и музыкантов.

Он немало сделал для развития и становления их талантов, помогая словом и делом, подсказывая сюжеты, темы будущих произведений, всегда поддерживал в трудные моменты жизни.

(Слайд номер 5)

Вы видите портреты кучкистов.

Это офицер флота – Николай Андреевич Римский-Корсаков, военный инженер Цезарь Антонович Кюи, ученый-химик Александр Порфирьевич Бородин, гвардейский офицер Модест Петрович Мусоргский. Организатором и руководителем этого объединения был Милий Алексеевич Балакирев, разносторонне образованный, одаренный музыкант.

(Слайд номер 6)

Велико участие В.В. Стасова в образовании «Могучей кучки», а также «Товарищества передвижных выставок».

(Слайд номер 7)

«Товарищество» - это замечательное творческое содружество, составило целую эпоху в развитии русского искусства. У истоков стояли русские художники-живописцы Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов.

Выставки перемещались из города в город (Киев, Орел, Харьков, Казань и многие другие). Теперь картины были доступны для всех.

Художников-живописцев стали называть передвижниками. Они возглавили русскую национальную школу демократического изобразительного искусства, воспитали несколько поколений мастеров живописи. Это Репин, Суриков, Васнецов, Крамской, Шишкин, Савицкий, Маковский, Серов, Левитан и многие другие.

(Слайд номер 8)

Близка и хорошо известна была передвижникам жизнь крестьянства, трудовой интеллигенции, мелкого чиновничества и городской бедноты. Они воссоздавали реальную жизнь и героем своих произведений сделали обычного «маленького» человека, с его радостями, бытовыми заботами, горем, болью.

Перед зрителями на первых выставках прошла целая плеяда портретов великих русских писателей Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Островского, Тургенева, Толстого, Достоевского.

История родной страны вызывает у передвижников самый живой и активный интерес.

Передвижники выдвинули и целую блестящую плеяду пейзажистов.

(Слайд номер 11)

На картине И.И. Левитана «Владимировка» мы видим дорогу, по которой в Сибирь отправляли каторжников. Шли они по этой дороге, и стоял сплошной звон кандалов и цепей.

Первой самостоятельной работой Василия Перова была картина «Приезд станового на следствие»

(Слайд номер 12)

Что мы видим?

Пойманный в порубке леса несчастный крестьянин, гроза – становой, лукавый писарь, розги, которые вяжут на пороге избы, и бедность, холод, голод, глядящие из всех углов. Злой кулак и овечья покорность – вот тема юношеской картины Перова.

(Слайд номер 13)

✓ Первой работой Модеста Мусоргского стала песня «Калистрат» на слова поэта Н. Некрасова (слайд номер 10) также посвятившего страницы многих своих произведений описанию тяжелой крестьянской доли.

Характер рассказа – горькая ирония, издевка над самим собой. Получилось нечто совсем небывалое – воплощенный в музыке гоголевский принцип – «видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы». Мать,

склонившись над колыбелью, мечтает для сына о будущей вольной и счастливой жизни. Но горестный характер музыки твердит о несбыточности этой мечты.

В столь обличительных тонах русская музыка еще никогда не говорила о крестьянской жизни.

Звучит песня «Калистрат».

Трагичность, глубина чувств, щемящая нота – вот общее настроение двух произведений: «Трепака» Мусоргского и «Проводы покойника» Перова.

В «Трепаке» вырисовывается правдивый образ старого замученного крестьянина и трагедия всей его жизни. Долгие тяжкие годы томительной работы, холода и голода, мозолей на руках, несчастья в избе с семейством – и вот бедное тело, спрятанное под грудями снега, среди вьюги и ветра – вот смысл этого произведения. Смерть пляшет с пьяненьким мужичком, сбившемся ночью с дороги и замерзающим под вой снежной метели.

Звучит песня «Трепак».

Что мы видим у Перова?

(Слайд номер 14)

Женя с детьми везут на дровнях кое-как сколоченный гроб с бедным покойником. Все скомкались в одну кучу. Вдова поникла головой и склонилась к своей плохой кляче. Все это посреди ледяного зимнего пейзажа, занесенных снегом полей, едва наезженной дороги.

Холод, пустыри, засыпанная снегом глушь, забвение и навеки безызвестность – вот содержание этой картины.

В картине «Проводы покойника» у нас перед глазами была одна из сцен начала жизни крестьянских детей. Несчастье, бедность, беспомощность, да все это в сто раз еще более выросшее после смерти того, кого они провезли в гробу. Им еще нужно расти, какая-то у них будет жизнь?

(Слайд номер 15)

Кто из вас не знает «Тройку» Перова, этих московских ребятишек, которых заставил хозяин таскать по гололедице на салазках громадный чан с водой? Все

эти ребята – деревенские, пригнаны в Москву на промысел. Сколько они намучились на этом «промысле»!

Выражение безысходных страданий, следы вечных побоев видим на их усталых бедных личиках.

Столько же трагичны и столько же чудесны по красоте песни Мусоргского «Спи, усни, крестьянский сын» и «Колыбельная Ерёмушке» а стихи Н. Некрасова.

Основное настроение здесь – печальная покорность судьбе: «Ниже тоненькой былиночки надо голову клонить, чтобы бедной сиротинушке беспечально век прожить».

Звучит «Колыбельная Ерёмушке».

(Слайд номер 16)

Родственными по настроению песням Мусоргского являются картина Перова «Спящие дети» и стихотворение Некрасова «Плач детей».

«Где уж нам, измученным в неволе,
Ликовать, резвиться и скакать!
Если б нас теперь пустили в поле,
Мы в траву попадали бы – спать...»

Василий Григорьевич Перов любил выходить за городскую заставу на дорогу, по которой бесконечной вереницей тянулись богомольцы, шли странники с посошком в руке и холщовой котомкой, нищие, калеки, старушки в белых платочках, юные девушки, дети-сироты.

Множество сцен, занятных и грустных, привычных и неожиданных, отпечатывались в памяти. Про картины Перова говорили, что они «больно кусаются».

(Слайд номер 17)

Картина «Чаепитие в Мытищах» в самом деле «кусачая картина». В саду расселся под деревом толстый монах. Не спеша, с удовольствием он тянет из блюдца горячий чай. Сюда забрел нищий, слепой безногий солдат с мальчиком-поводырем. Совсем недавно солдат сражался за Родину. На его ветхой

шинели – Георгиевский крест. Теперь он протягивает руку. Но монах и не глядит в его сторону. Молодая хозяйка сердито отстраняет солдата: «Иди своей дорогой, не мешай святому отцу кушать».

А сколько раз приходилось видеть Мусоргскому такую сцену: бездомный голодный ребенок просит встречного барина о подаении, а тот даже не замечает его и равнодушно следует своей дорогой. И Мусоргский сочиняет слова и музыку монолога, названного им «Сиротка». То робко, то настойчиво, с горьким отчаянием звучит в речи ребенка интонация просьбы, жалобы, мольбы.

Звучит песня «Сиротка».

(Слайд номер 18)

Образы детей интересовали Перова на протяжении всего его творческого пути. Дети являются активными участниками действия в большинстве произведений художника. Его не занимала благополучная жизнь детей привилегированных классов (слайд номер 15). В ряде своих работ Перов повествует о жизни крестьянских и городских детей, уделом которых был голод, непосильный труд, жалкое нищенское существование.

Звучит «Слеза» Мусоргского.

Так и не случилось Перову изобразить русских детей в светлых красках.

Мусоргский же раскрыл мир детских чувств, радостей и огорчений в созданном им вокальном цикле «Детская» на собственные слова.

Прототипами героев цикла послужили дети брата Модеста Петровича и племянники В.В. Стасова, жизнь которых с интересом и теплым сочувствием наблюдал композитор.

Мастерство Мусоргского сказалось здесь в передаче тончайших оттенков детской речевой интонации, а искренность тона и правдивость повествования отражают отношение композитора к внутреннему миру детей – без слащавости и фальши, но с теплой нежностью.

Звучит песня «В углу».

Заключение

(Слайд номер 2)

В истории искусства много славных имен, но гораздо меньше бесстрашных первооткрывателей.

Познать жесткую правду жизни, совершить над ней по примеру великой русской литературы справедливый суд стало насущной задачей искусства. Чтобы возглавить новое критическое направление в искусстве, нужны были мужественные, зоркие мастера, обладающие способностью жить высшими интересами, не отворачиваясь от действительности.

Таковыми первооткрывателями-правдолюбцами стали Василий Григорьевич Перов и Модест Петрович Мусоргский. Художники-новаторы, они круто повернули дороги искусства, открыв безбрежные горизонты.

Гордый призыв Мусоргского «К новым берегам!» во все времена будет звучать в душах всех истинных художников.