

«Природа в музыке»

Послушай: музыка вокруг;
Она во всем – в самой природе,
И для бесчисленных мелодий
Она сама рождает звук.

М. И. Ивсенен

Мир природы удивителен и прекрасен. Оказавшись в ее объятиях, наша душа начинает петь, и песня эта просится наружу. Природа вдохновляет своими красотами и рождает в человеке самые удивительные чувства и мысли. Умение видеть красоту и воспринимать божественные звуки природы дает возможность наполниться нам красотой и музыкой.

В древности человек на каждом шагу встречался с «музыкой» природы – пением птиц, ревом животных, раскатами грома, журчанием ручья, шумом деревьев, звуками морского прибоя. Окруженный этими разнообразными звуками, человек, конечно же, пытался подражать им. Таким образом, общение человека с природой было одним из главных источников, из которых возникала сознательно создаваемая им музыка.

Мир природы в искусстве многогранен. Увидеть ее красоту помогают художники. Своим искусством они утверждают, как прекрасна наша земля. Поэты же рисуют музыкальные пейзажи посредством слов, а композиторы – с помощью звуков. Музыканты всегда учились у природы. Многие знаменитые композиторы умели делать это блестяще: их музыкальные произведения о природе стали

классикой «музыкального пейзажа». Природные явления, музыкальные зарисовки растительного и животного мира предстают в инструментальных и фортепианных произведениях, вокальных и хоровых сочинениях, а иногда даже в виде программных циклов.

Создавая свои произведения, отечественные и зарубежные композиторы передавали все настроения и неповторимые краски природы родных мест или тех, что вдохновляли их во время творческих каникул. Звон весенней капели, шелест листопада и ледяное дыхание надвигающейся вьюги – все эти картины рисуют нам музыкальные произведения о природе. Композиторы блестяще передают то, как времена года сменяют друг друга, как налетает буря на сонное побережье и используют

для этого не краски или слова, а только звуки. Вслушиваясь в мелодии из этих звуков, мысли и фантазии уносят нас то в нежную весну и теплое лето, то в яркую осень и снежную зиму.

Сколько чувств и образов в музыке П. И. Чайковского! Его фортепианный цикл **«Времена года»** занимает особое место в мире музыкального искусства. Двенадцать пьес, образующих календарный год –

это не столько зарисовки природы, сколько размышления о жизни человека и его гармонии с природой, лирический дневник самого композитора, влюбленного в природу. Здесь и весеннее ликование жаворонка, и радостное пробуждение подснежника, и мечтательная романтика белых ночей, и песнь лодочника, покачивающегося на речных волнах, и полевые работы крестьян, и псовая охота, и тревожно-печальное осеннее замирание природы.

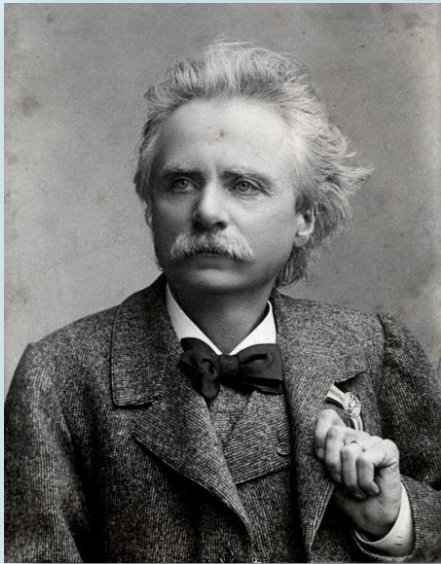
Очередной шедевр великого П. И. Чайковского – «Вальс снежных хлопьев» из самого сказочного и новогоднего балета «Щелкунчик», созданный по мотивам известной сказки немецкого писателя-романтика Э. Гофмана (1776–1822) «Щелкунчик и мышиный король». Этот самый снежный вальс из самого зимнего балета так хорош, что совершенно ясно – его автор с детства знает чудо белого снегопада, музыку вьюги и роскошь огромных сугробов.

Музыкальные иллюстрации Георгия Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель» широко известны слушателям не только в России, но и во всем мире. Примерно с 1950-х годов Г. Свиридов старается уделять внимание лишь тем произведениям, которые носят исключительно русский характер, так как его

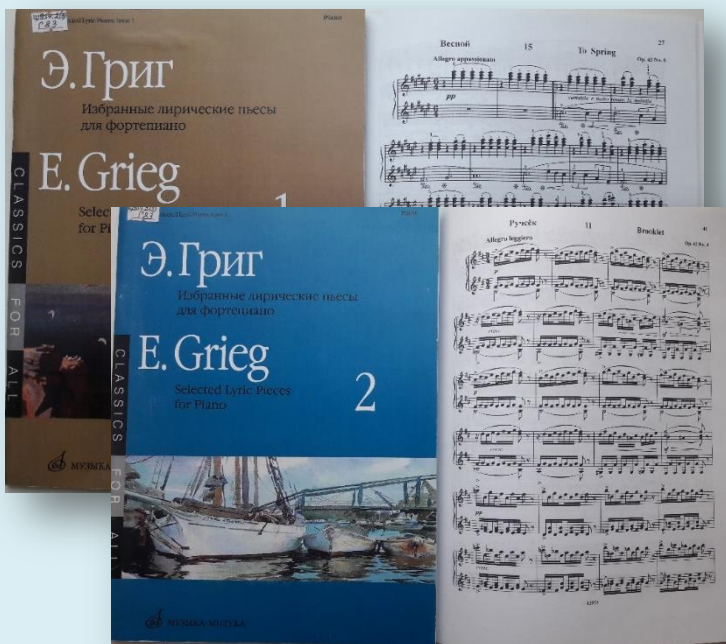
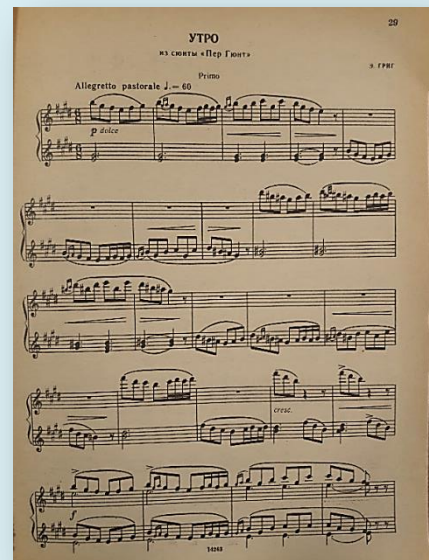
очень привлекала именно эта тематика. Плюс, многие исследователи его творчества отмечают, что из всех времен года он отдавал предпочтение зиме, так как считал, что только она более всего выражает естество России.

Природа имела большое значение в жизни и творчестве другого композитора-романтика – Э. Грига. Это уже северная норвежская природа. Подобно П. И. Чайковскому, в жизни Э. Грига, помимо музыки, большую роль играла именно природа. О музыке Э. Грига П. И. Чайковский писал: «В его музыке, проникнутой чарующей меланхолией, отражающей в себе красоты норвежской природы, то величественно-широкой и грандиозной, то sereneйкой, скромной, убогой, но для души северянина всегда

несказанно чарующей, есть что-то нам близкое, родное...». Все это можно почувствовать в «Утре» (вступление к 4-му акту музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), в котором композитор выразил настроение, связанное с утренним пробуждением северной норвежской природы.

Не менее ярко воспринимаются и другие музыкальные произведения Э. Грига, связанные с природой – это лирические пьесы «Весной» и «Ручеек». Весна у Грига не только дышит свежей радостью, не только струится ручейками, она к тому же всё время «капает». Эта

интонационная особенность «капанья» чудесно найдена с первых же тактов. Нужно сказать, что у норвежского композитора имеется немало подобных произведений, рожденных его талантом и любовью к природе родных мест.

Римский-Корсаков – щедрый сказочник. В симфонической картине «Садко» (вступление «Окиян-море синее») он изображает морской прибой. Знатоки музыки уловят в восходящих и нисходящих звуках оркестра короткие тридцать вторые доли. А мы

просто почувствуем шум приближающихся волн, их завораживающий всплеск и снова убегающие в бесконечность волны. Слушая суровые аккорды гармонического сопровождения, мы «видим» скалы, о которые разбиваются волны прибоя.

В мелодиях же и гармонии «Снегурочки» проникновенный Борис Асафьев разглядел изысканно простую встречу с красотой: будто коснулась музыкального изображения весеннего цветка – девушки Снегурочки – рука великого художника древней Руси Андрея Рублева.

Лебедь. Эта гордая и благородная птица с её возвышенно-загадочной сущностью и гармоничной связью с природой всегда заставляла людей относиться к ней с особой трепетностью. Лебединая преданность и верность вдохновляли художников, поэтов, писателей и, несомненно, композиторов на создание прекрасных произведений.

Знаменитая композиция К. Сен-Санса «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных» не только является визитной карточкой композитора, но и признана блистательным шедевром лирической музыки.

Можно с уверенностью сказать, что существование большого количества музыкальных произведений, посвященных природе, подтверждает, что природа и музыка тесно связаны между собой. И природа часто выступает как стимул творчества композитора, как источник тех или иных чувств, эмоций, настроений, которые ложатся в основу музыки. А свое природное музыка выражает на своем особом языке – музыкальном.

Конечно же, перечислить все известные музыкальные произведения, в которых развивается тема природы, практически невозможно. Сюда можно включить «Времена года» А. Вивальди, «Полёт шмеля» Н. Римского-Корсакова, «Золотых рыбок» К. Дебюсси, «Весну и осень» Г. Свиридова, торжественный «Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргского, «Времена года» Й. Гайдна, «Весенние воды» С. Рахманинова, «Лесной ручей» А. Аренского, «Волшебное озеро» А. Лядова, «Цветы» Р. Шумана и многие другие музыкальные картины природы.

Список нотных изданий, представленных в обзоре

1. Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки. – Москва : Музыка, 1989. – 96 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.
2. Григ Э. Избранные лирические пьесы. : для фортепиано. Вып. 1. / Э. Григ ; составитель К. Титаренко. – Москва : Музыка. – 2011. – 64 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная. – ISMN 979-0-706373-85-0.
3. Григ Э. Избранные лирические пьесы. : для фортепиано. Вып. 2. / Э. Григ. – Москва : Музыка. – 2011. – 72 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная. – ISMN 979-0-706373-93-5.
4. Римский-Корсаков Н. А. Садко : избранные отрывки из оперы : облегчённое предложение для фортепиано В. Белова. / Н. А. Римский-Корсаков. – Москва : Музыка, 1983. – 44, [1] с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.
5. Римский-Корсаков Н. А. Снегурочка : музыкально-литературная композиция по одноименной сказке А. Островского и облегченное переложение для фортепиано Ю. Комалькова. / Н. А. Римский-Корсаков. – Москва : Музыка, 1983. – 79, [1] с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.
6. Свиридов Г. В. Метель : музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина : переложение для фортепиано К. Титаренко. / Г. В. Свиридов. – Москва : Музыка, 1993. – 32, [1] с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.
7. Сен-Санс К. Карнавал животных (Зоологическая фантазия) : для инструментального ансамбля : переложение для фортепиано. / К. Сен-Санс. – Москва : Музыка, 1990. – 64 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.
8. Чайковский П. И. Времена года : ор. 37 : для фортепиано. / П. И. Чайковский – Москва : Музыка, 1994. – 79, [1] с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.
9. Чайковский П. И. Щелкунчик : музыкально-литературная композиция и облегченное переложение для фортепиано Н. Адлера. / П. И. Чайковский. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1989. – 47, [1] с. – (Жемчужина русской музыки). – Музыка (знаковая) : непосредственная.

Дорогие друзья!

Эти и другие издания ждут вас в отделе нотно-музыкальной литературы

Национальной библиотеки РА.

Наш адрес: г. Майкоп, ул. Комсомольская 189.