Изображение картин природы в музыке

Какой океан звуков окружает нас! Пение птиц и шелест деревьев, шум ветра и шорох дождя, раскаты грома, рокот волн. Услышать музыку в природе, вслушаться в музыку дождя, ветра, шороха листьев, морского прибоя, определить, громкая она, быстрая или едва слышная, струящаяся.

Все эти звуковые явления природы музыка может изобразить, а мы, слушатели, представлять. Каким образом музыка «изображает звуки природы»?

Одна из самых ярких и величественных музыкальных картин создана Бетховеном. В четвертой части своей симфонии («Пасторальной») композитор звуками «нарисовал» картину летней грозы. (Эта часть так и называется «Гроза»). Слушая могучие звуки усиливающегося ливня, частые раскаты грома, вой ветра, изображенные в музыке, мы представляем себе летнюю грозу.

Приемы музыкальной изобразительности, к которым обращается композитор, двоякого рода. В качестве примера можно привести сказочное произведение Лядова «Кикимора», «Волшебное озеро», которое завораживает своей музыкой не только детей, но и взрослых.

Лядов писал: «Дайте мне сказку, дракона, русалку, лешего, дайте чего нет, только тогда я счастлив». Своей музыкальной сказке композитор предпослал литературный текст, заимствованный из народных сказок. «Живет, растет Кикимора у кудесника в каменных горах. От утра до вечера тешит Кикимору кот-Баюн, говорит сказки заморские. С вечера до бела света качают Кикимору во хрустальной колыбельке. Вырастает Кикимора. Зло на уме держит она на весь люд честной». Когда читаешь эти строки, воображение начинает рисовать и сумрачный пейзаж «у кудесника в каменных горах», и пушистого кота-Баюна, и мерцание в лунных лучах «хрустальной колыбельки».

Мастерски использует Лядов оркестр для создания таинственного пейзажа: низкий регистр духовых инструментов и виолончели с контрабасами – для изображения каменных гор, потонувших в ночном мраке, а прозрачный, светлый высокий звук флейт, скрипок – для изображения «хрустальной колыбельки» и мерцание ночных звезд. Сказочность тридевятого царства изображена виолончелью и контрабасом, тревожный рокот литавр создает атмосферу тайны, ведут в загадочную страну. Неожиданно в эту музыку врывается короткая, ядовитая колкая тема Кикиморы. Затем в высоком прозрачном регистре возникают волшебные, небесные звуки челесты и флейты, как звон «хрустальной колыбельки». Вся звучность оркестра словно высветляется. Музыка будто возносит нас из мрака каменных гор к прозрачному небу с холодным загадочным мерцанием далеких звезд.

Музыкальный пейзаж «Волшебного озера» напоминает акварель. Те же легкие прозрачные краски. Музыка дышит тишиной и покоем. О пейзаже, изображенном в пьесе, Лядов рассказывал: «Вот как было у меня с озером. Знал я одно такое – ну, простое, лесное русское озеро и в своей незаметности и тишине особенно красивое. Надо было почувствовать, сколько жизней и сколько изменений красок, светотеней, воздуха происходило в непрестанно изменчивой тиши и в кажущейся неподвижности!».

В музыке слышны звучащая лесная тишина и плеск потаённого озера.

Творческую фантазию композитора Римского-Корсакова пробудила «Сказка о царе Салтане» Пушкина. В ней есть такие необыкновенные эпизоды, что «ни в сказке сказать, ни пером описать!». И только музыке оказалось под силу воссоздать чудесный мир пушкинской сказки. Композитор эти чудеса описал в звуковых картинах симфонической картины « Три чуда». Мы живо представим себе волшебный город Леденец с теремами и садами, а в нем - Белку, что «при всех золотой грызет орех», прекрасную Царевну-Лебедь и могучих богатырей. Как будто по-настоящему слышим и видим перед собой картину моря – спокойного и бурно вздымающегося, ярко-синего и мрачно-серого.

Нужно обратить внимание на авторское определение - «картина». Оно заимствовано из изобразительного искусства - живописи. В музыке, изображающей морскую бурю, слышны рокот волны, завывание и свист ветра.

Один из самых излюбленных приемов изобразительности в музыке- подражание голосам птиц. Остроумие «трио» соловья, кукушки и перепела мы слышим в «сцену ручья» - 2 части Пасторальной симфонии Бетховена. Птичьи голоса звучат в пьесах для клавесина «Перекликанье птиц», «Кукушка», в фортепьянной пьесе «Песня жаворонка» из цикла П. И. Чайковского «Времена года», в прологе оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» и во многих других произв. Подражание звукам и голосам Природы - самый распространенный прием изобразительности в музыке.

Другой прием существует для изображения не звуков, а движений людей, птиц, зверей. Рисуя в музыке птичку, кошку, утку и других персонажей, композитор изобразил их характерные движения, повадки, да так искусно, что можно воочию представить себе каждого из них в движении: летящую птичку, крадущуюся кошку, прыгающего волка. Здесь основными изобразительными средствами стали ритм и темп.

Ведь движения любого живого существа происходят в определенном ритме и темпе, и они очень точно могут быть отражены в музыке. Кроме того, характер движений бывает разный: плавные, летящие, скользящие или, наоборот, резкие, неуклюжие. Музыкальный язык чутко откликается и на это.

Замечательными в том отношении является цикл «Времена года» П. И. Чайковского, где каждая из двенадцати пьес отражает то или иное природное явление или характерную особенность данного месяца: май – «Белые ночи», март – «Песня жаворонка», август – «Жатва», октябрь – «Осенняя песня».

Каждое музыкальное произведение предваряется эпиграфом. Например: «Голубенький, чистый, волшебный цветок – это о подснежнике («Апрель»)».

Большую изобразительную роль в музыке играют гармония и тембры музыкальных инструментов. Дар изображать в музыке движения людей, животных, птиц, явления природы дается не каждому композитору. Мастерски превратить видимое в слышимое умели Бетховен, Мусоргский, Прокофьев, Чайковский. Они создали неповторимые шедевры, которые переживут века.