

ТВОРЧЕСТВО П.И. ЧАЙКОВСКОГО СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЗЫКИ, ЖИВОПИСИ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Проект «Взаимодействие искусств в
образовательном пространстве школы
ИСКУССТВ

IV Всероссийский конкурс мультимедийных и печатных работ «П.И. Чайковский в зеркале мировой культуры»

- Сотникова Ольга Семеновна
- Преподаватель фортепиано
- СПб ГБОУ ДОД Детская школа искусств Красносельского района
- 198206 Санкт-Петербург 2-Комсомольская ул., дом 7 к. 2
- Номинация - Презентация

- Название работы **Творчество П.И. Чайковского
сквозь призму взаимодействия музыки,
живописи и современных технологий**

П.И. Чайковский. К истории создания Первой симфонии.

Петр Ильич Чайковский, творчество которого признано во всем мире, начал свой творческий путь в Сосновой Поляне Санкт-Петербурга (так называется этот район в наши дни).

- Наша детская школа искусств находится в непосредственной близости с усадьбой Новознаменка, где проживал Чайковский летом 1866 года, работая над Первой симфонией.**

П.И. Чайковский в Красносельском районе Санкт-Петербурга

- В Красносельском районе Чайковский проводил летнее время 1859 и 1860 годов, близ семнадцатой версты Петергофской дороги на даче Галова.
- Летом 1866 года Чайковский работал над Первой симфонией «Зимние грезы» на Даче Мятлева (Новознаменка).

Усадьба Новознаменка.

Название усадьбы менялось со сменой владельцев.

- Усадьба графа Воронцова
- Дача Нарышкина
- Новознаменка - дача Мятлевых
- 18 верста от Петербурга, Пионерстроя дом 2

П. И. Чайковский и ученики нашей школы. Сотворчество.

- Над темой творчества П. И. Чайковского мы работаем в рамках проекта «Взаимодействие искусств в образовательном пространстве школы искусств»
- После творческой беседы на темы «Чайковский, Грезы зимней дорогой. О чем грезил, мечтал Чайковский» ученики художественного отделения школы нарисовали рисунки.
- Рисунки учеников и музыка Первой симфонии Чайковского совмещены в видеоряд. Ссылка <https://www.youtube.com/watch?v=jiJmaAKYrAw>

П.И. Чайковский Первая симфония "Грезы зимней дорогой", рисунки учеников ДШИ

Красносельского района

- П.И. Чайковский написал свою первую симфонию в Санкт-Петербурге в Сосновой Поляне, в том месте, где находится детская школа искусств Красносельского района. Эта мультимедийная презентация была посвящена 175-летию со дня рождения нашего великого русского композитора П.И. Чайковского

<https://www.youtube.com/watch?v=jiJmaAKYrAw>

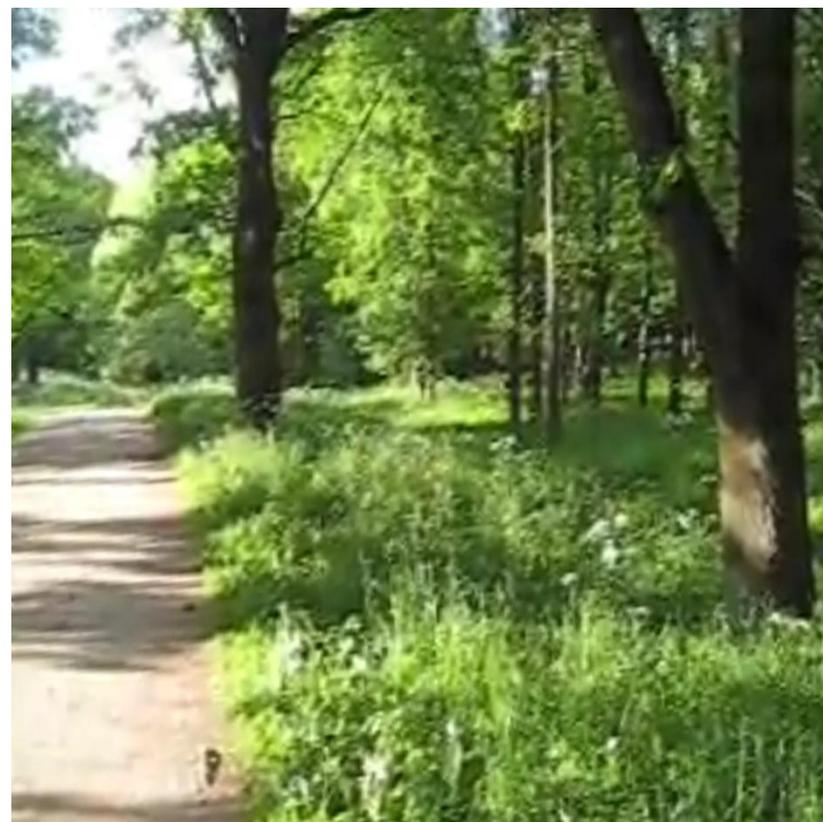
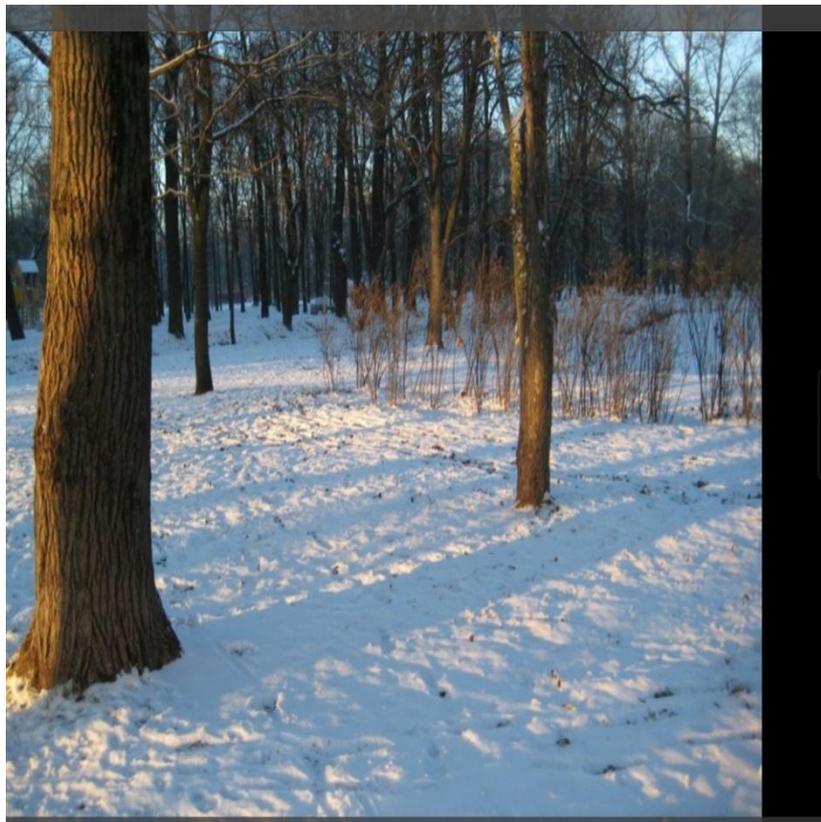
Первая симфония Чайковского

- «Зимние грезы» — так назвал свою Первую симфонию молодой композитор, — единственное произведение, написанное после окончания консерватории под Петербургом.
- Это первая симфония, созданная русским композитором, получившим у себя на родине, в России профессиональное музыкальное образование.
- Начиная как ученик и первооткрыватель одновременно, Чайковский в Первой своей симфонии уже определил свое собственное будущее и пути развития русской симфонической музыки в её лирическом русле.
- Ни одного произведения после нее Чайковский не написал в нашем городе. Однако большинство его творений получили в Петербурге свое «первое звучание».

Чайковскому удавалось так талантливо и чутко создать мелодию русского пейзажа.

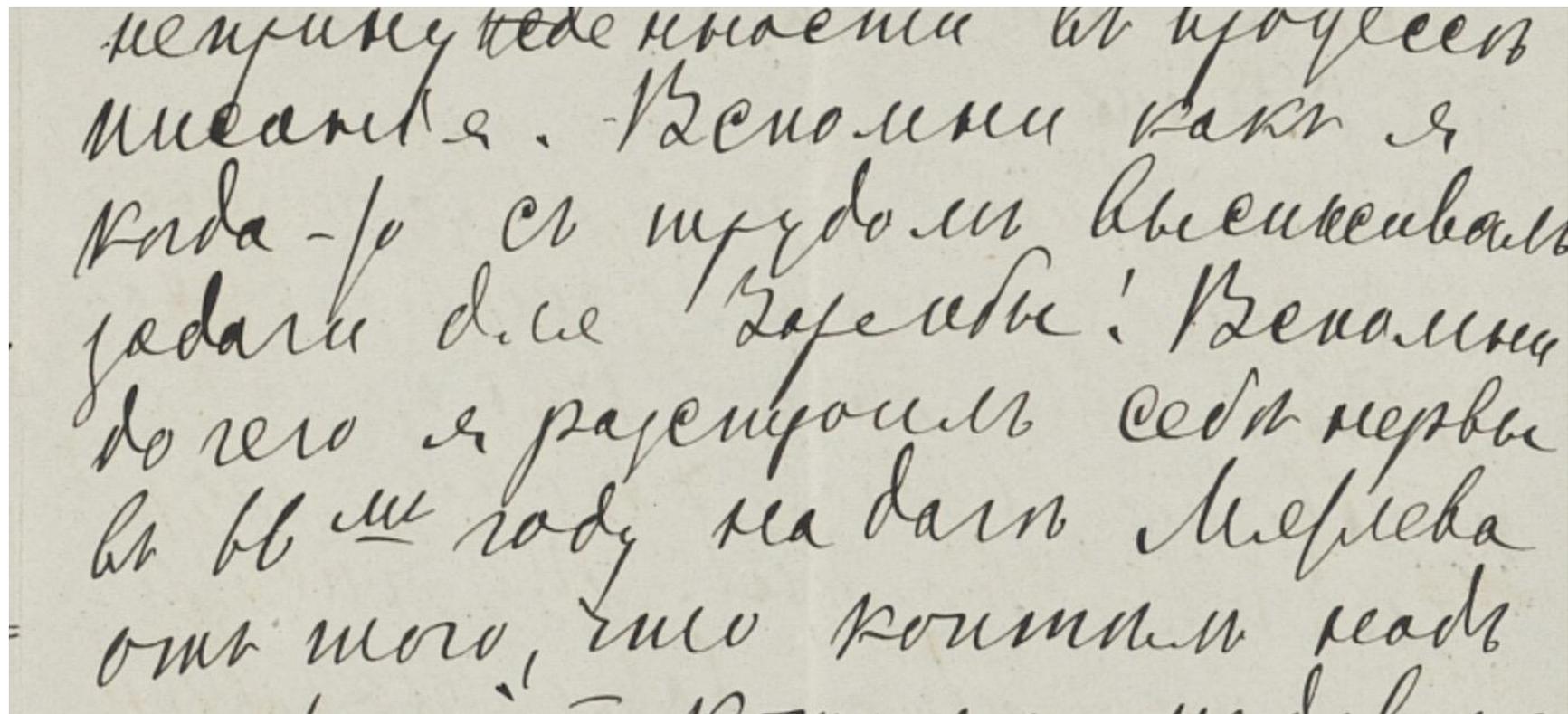
- ▣ **«Люблю я нашу зиму, долгую, упорную. Ждешь не дождешься, когда наступит пост, а с ним и первые признаки весны. Но зато какое волшебство наша весна своей внезапностью, своею роскошною силой! Как я люблю, когда по улицам потекут потоки тающего снега, и в воздухе почувствуется что-то живительное и бодрящее! С какой любовью приветствуешь первую зеленую травку! Как радуешься прилету грачей, а за ними жаворонков и других заморских летних гостей! Здесь весна подступает тихими шагами, понемножку, так что и не сумеешь определить с точностью, когда она установилась. И могу ли я умиляться при виде зеленой травки, когда и в декабре и в январе я имел ее уже перед глазами? (Из переписки Чайковский – Мекк Флоренция, 20 февраля / 4 марта 1878 г.)**
- ▣ **Первая симфония «Зимние грезы» (соль минор) была написана в 1866 году. Ее содержание навеяно классическими образами русского искусства — картинами зимней природы и дороги, с которыми тесно связаны размышления и самые задушевные чувства человека.**
- ▣ **Первая часть симфонии носит заглавие «Грезы зимней дорогой». Эта музыка относится к числу лучших творений композитора. В одном из писем к Н. Ф. Фон-Мекк Чайковский писал об одной увиденной им картине: «... она обратила на себя мое особое внимание, потому, что это как бы иллюстрация к первой части моей Первой симфонии. Картина эта изображает большую дорогу зимой. Хороша она!».**

Фотографии парка, находящегося рядом с детской школой искусств Красносельского района, где гулял Чайковский, работая над симфонией.

В письме брату Модесту, написанном композитором 6 января 1875 года, Чайковский вспоминает, как он работал в 1866 году на даче Мятлева над Первой симфонией.

Письмо Чайковского к сестре от 7 июня 1866 года, когда Чайковский жил и работал над симфонией, плохо сохранились и не выдаются читателям
Письма Чайковского находятся в рукописном отделе РНБ.

неприменяемые кн... в прочее
мне... Вспомни как я
когда-то с трудом выискивал
задачи для Захарова! Вспомни
до чего я расстроил себя нервы
в 66 м году на даче Мятлева
оттого, что компани... ready

Моцарт и Чайковский

- Свою Первую симфонию Чайковский написал в тональности соль-минор, как и симфония № 40 Моцарта.
- Моцарт был кумиром Чайковского.
- Нами замечено, что звучание музыки Моцарта и Чайковского в рамках одной лекции - концерта усиливает эффект воздействия, вызывая в слушателях самые глубокие чувства и мысли.

Наложение звучания Главных партий симфоний.

<https://www.youtube.com/watch?v=6TqIDlqOgb8>

Контрапункт двух культур

Гармоничное
созвучие
Главных партий
симфоний

П.И. Чайковский «Детский альбом» в рамках проекта

«Взаимодействие искусств в образовательном пространстве школы искусств»

- Эмоциональный мир детей является очень важной для нас темой. Дети очень часто носят в себе свои эмоции, переживания. Тема «Мир игрушки» помогает через образы игрушек облегчить переживания, сделать эмоции более светлыми.
- На междисциплинарном уроке, в котором принимают участие ученики художественного отделения и ученики музыкального отделения, преподаватель делает обзор по теме «Мир игрушки в музыке». Более подробно анализируется «Детский альбом» П.И. Чайковского.
- После прослушивания произведения в исполнении ученика, преподаватель делает анализ исполнения произведения, обсуждаются общие для музыкантов и художников средства выразительности: окраска звука, форма мелодического рисунка, форма, композиция.
- Ссылка на фрагмент урока по данной теме
- <https://www.youtube.com/watch?v=QFQCfomeEel>

«Болезнь куклы» - мультимедийная презентация учеников школы

<https://www.youtube.com/watch?v=AM70cZiJbOQ>

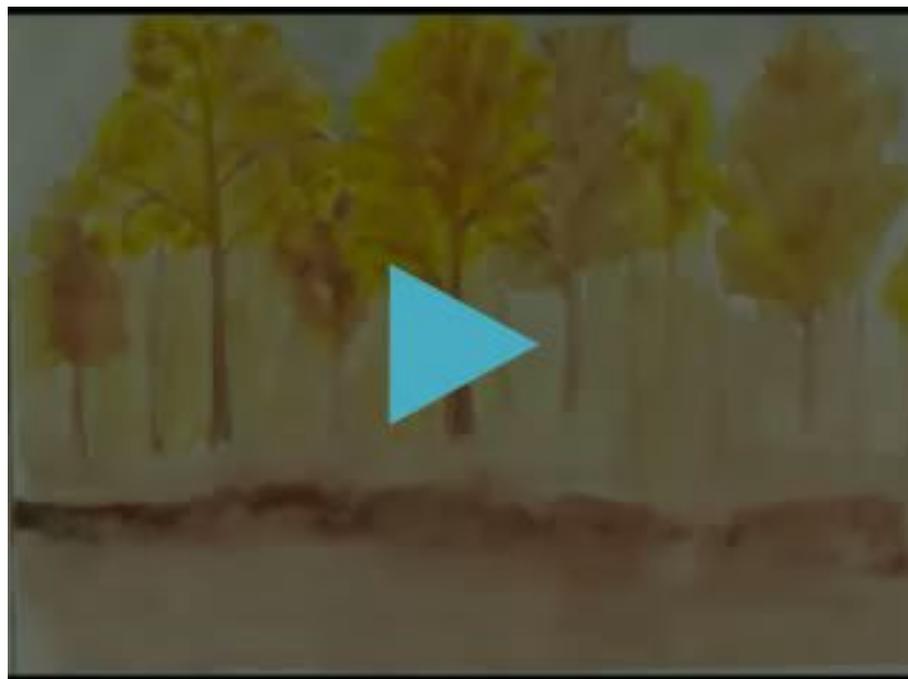

«Игра в лошадки»

<https://www.youtube.com/watch?v=iEh8flwkzXw>

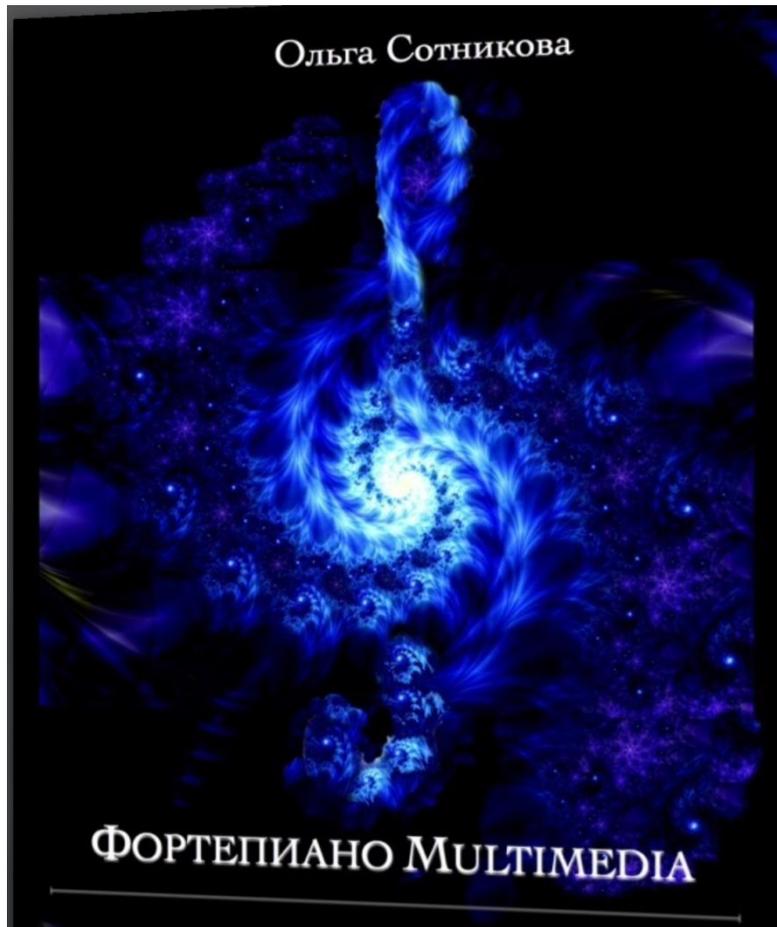
Времена года «Осенняя песня» - рисунки учеников художественного отделения, исполняет Сотникова О.С.

Фортепиано мультимедиа

Авторы Сотникова О.С., Бойко В.Я.,

Аверьянова Е.Б.

- **Мультимедийные презентации музыки П.И. Чайковского вошли в Учебно-методическое пособие для обучения игре на фортепиано Фортепиано мультимедиа**
- <https://itunes.apple.com/us/book/фортепиано-multimedia/id991562564?mt=13>

<https://www.youtube.com/watch?v=AMb6eh2V3YU>

Марш из балета «Щелкунчик»

Нет сети 22:00 35%

П.И. Чайковский Марш

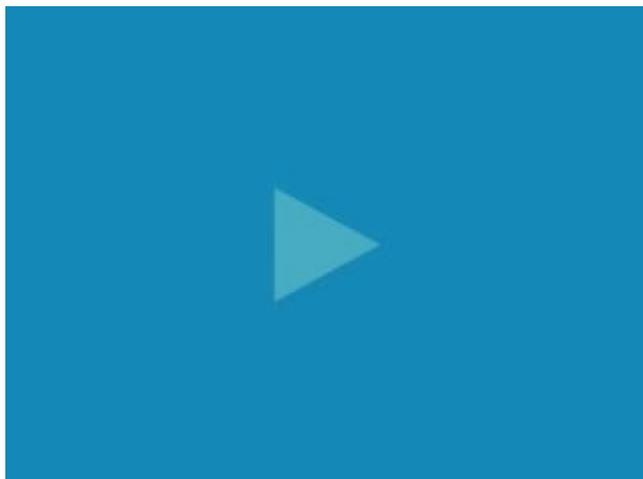
Марш из балета "Щелкунчик"
(отрывок)
П. Чайковский

Tempo di marcia

Балет «Щелкунчик» был написан Чайковским в течение 1891-1892 года. Премьера балета состоялась в декабре 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Знаменитый балетмейстер М.Петипа разработал сценарий для балета Чайковского по мотивам известной сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Исследуя творчество немецкого писателя романтика, можно отметить, что в своих произведениях Гофман стремился отразить двойственность единого мира, соотношение добра и зла, света и тени, реальности и фантастики. Содержательная структура балета подразделяется на несколько смысловых сфер: детские сцены, фантастические, романтические,

22

Адажио

П.И. Чайковский Адажио из балета «Лебединое озеро»

Лебединое озеро
Фрагмент из балета П.И. Чайковский

Andante

pp p

sa * sa * sa * sa * sa * sa *

sa * sa * sa * sa * sa * sa *

con sa

Балет «Лебединое озеро» был написан П.И. Чайковским по заказу дирекции Московского Большого театра весной 1875 года. На создание музыки к балету Чайковского вдохновила поездка в Баварию на фестиваль опер Рихарда Вагнера и посещение замка Нойшванштайн, что в переводе с немецкого языка означает «новый лебединый утес».

В образно-сюжетных мотивах либретто балета «Лебединое озеро» можно найти сюжеты из русских сказок и сказочные сюжеты из рыцарских времен. Одетта - девушка, превращенная в белого лебедя, имеет музыкальный лейтмотив.

Замок Нойшванштайн послужил прототипом для замка Спящей красавицы в Парижском Диснейленде. Замок Спящей красавицы можно назвать символом Парижского

Вальсы П.И. Чайковского – действительно магия вальса

Нет сети

22:00

35 %

П.И. Чайковский "Вальс цветов из балета "Щелкунчик"

Вальс цветов
из балета "Щелкунчик"

П.И. ЧАЙКОВСКИЙ

pp

p

cresc.

mf

p

cresc.

Вальс в музыке П.И. Чайковского является одним из ведущих жанров. Звучание вальсов Чайковского очаровывает своей красотой. Вальсовое кружение гипнотизирует.

«Чайковский заморожен формулой вальса; вероятно, это отголосок наваждения и опьянения, с первых десятилетий XIX века захватившего Европу и

Гаммы из Адажио

Нет сети

22:01

35 %

Гаммы из Адажио

Мажорные и минорные гаммы.

Гаммы из Адажио из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик»

Строение мажорной гаммы – тон, тон, полутон, тон, тон, тон, полутон.

Строение минорной гаммы – тон, полутон, тон, тон, полутон, тон, тон

В каждой октаве 12 полутонов, легко посчитать 12 клавиш

Гаммы из Адажио
Балет "Щелкунчик"

П. Чайковский

Па-де-де из балета "Щелкунчик" Танец Принца и феи Драже

П.И. Чайковский

Andante $\text{♩} = 69$

Мультимедиа – качественный образовательный ресурс

- Главная задача нашего проекта «Взаимодействие искусств в образовательном пространстве школы искусств» - помочь детям понять образы классической музыки через восприятие своих сверстников.
- Мультимедийные презентации музыки П.И. Чайковского, созданные в процессе работы над проектом используются в тематических лекциях - концертах.
- Слушатели с благодарностью и огромным вниманием воспринимают мультимедийные презентации музыки П.И. Чайковского.

Роль Чайковского в мировой культуре и культурной жизни

Красносельского районе Санкт-Петербурга

- ▣ **Имя Петра Ильича Чайковского и его музыка известна, близка и понятна людям разных стран, национальностей и вероисповеданий**
- ▣ **Несколько лет назад ЮНЕСКО проводило статистическое исследование, которое показали, что Чайковский самый исполняемый композитор в мире. Каждые три минуты звучит музыка Чайковского, творчество которого является вершиной мировой музыкальной культуры и не только 19 века.**
- ▣ **Как важно для жителей Красносельского района осознавать, что Петр Ильич Чайковский, самый любимый композитора для людей всей Земли, начал свой творческий путь на нашей земле, в Сосновой Поляне.**
- ▣ **Чувство гордости и ответственности появляется от осознания, что нам так близко удалось подойти к П. И. ЧАЙКОВСКОМУ, великому русскому композитору. А это и есть истинное чувство патриотизма.**

Литература:

- 1. *Асафьев Б. В.* Моцарт и современность // Избранные труды: В 5-ти т. - М.: Изд. АН СССР, 1954. - Т.4 -С. 379.
- 2. *Климовицкий А. И.* Моцарт Чайковского: фрагменты сюжета // Климовицкий А. И. П. И. Чайковский. Культурные предчувствия. Культурная память. Культурные взаимодействия». СПб.: Издательство «Петрополис». 2015. 436 с. С. 143-188.

Литература:

- ▣ 3. *Чайковский П. И.* Полное собрание сочинений: Литературные произведения и переписка. Переписка с Н. Ф. фон Мекк. Т. 1–3. М.: Academia, 1934–1936. Т. 1. 643 с. С. 181.
- ▣ 4. *Сотникова О. С., Серегина Н. С.* К 150-летию создания Первой симфонии: мультимедийная презентация музыки Чайковского // Музыка и время. 2016. № 12. С. 53-56.