

Презентация

«СИМФОНΙΑ ЖИЗНИ»

(по фортепианному
циклу П.И. Чайковского
«Времена года»)

ВЫПОЛНИЛА: СЛАСТЁН КСЕНИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ШУМАРИНА Е.В.

2018 ГОД

Все произведения искусства: музыка, живопись, литература – рождаются из одного источника. Источник этот – сама жизнь.

**П.И.
Чайковский
1840-1893
русский
композитор,
дирижер, педагог**

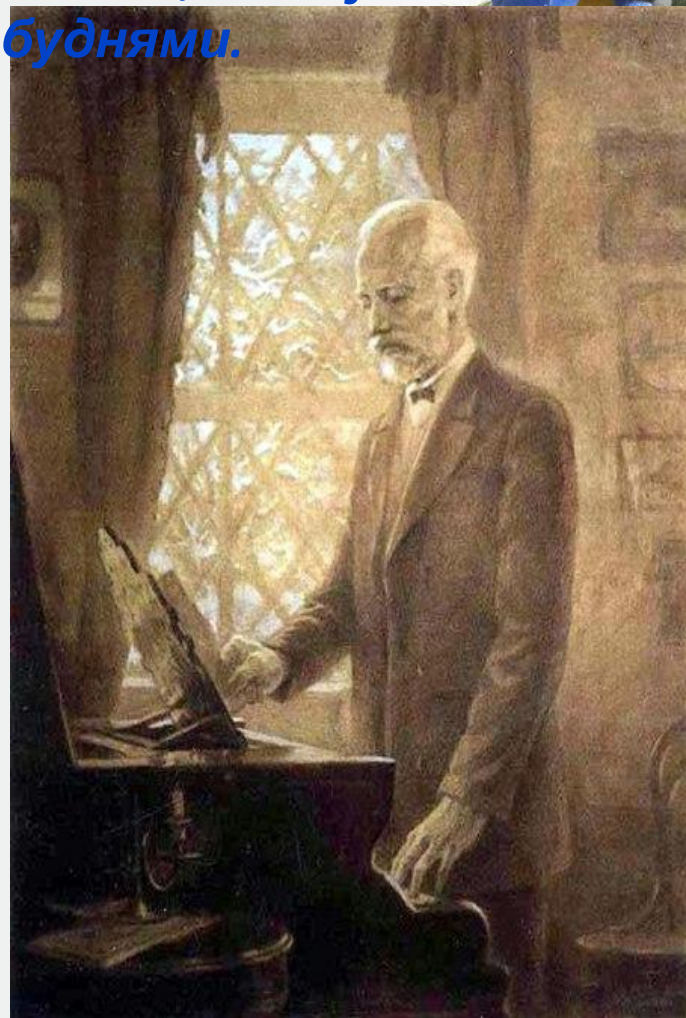

Осенью 1875
года к
композитору
обратился известный
петербургский
издатель Н. М. Бернард с
предложением написать
для журнала цикл
фортепианных пьес,
которые публиковались
бы ежемесячно и
составили бы, таким
образом, полный
годовой круг.

И П.И.Чайковский принялся за работу. композитора привлекла возможность выразить свою любовь к русской природе, которую он любил, по его словам, больше всякой другой, родной земле, людям, быту с праздничными обрядами и трудовыми буднями.

Первое издание.

В конце 1876 г. М. И. Бернард выпустил пьесы отдельным сборником с заглавием «Времена года». Здесь общее название употреблялось впервые.

«Январь. У камелька.»

*И мирной неги уголок
Ночь сумраком одела,
В камине гаснет огонек,
И свечка нагорела.*
А. С. Пушкин

Так А.С. Пушкиным начинается 1-я страница. Эту пьесу можно назвать «Размышление». В долгий январский вечер, когда за окном злится вьюга, уютно мечтать и размышлять в тишине у догорающего камина.

Мелодия звучит мягко и задумчиво. И только короткая музыкальная фраза, врывающаяся настороженным вопросом, вносит ощущение лёгкой тревоги.

Интонацией эта фраза напоминает арию Ленского «Что день грядущий мне готовит?» И здесь, на 2-ой странице «Января», в самом начале цикла, все тот же вопрос о будущем: «Что год грядущий мне готовит?»

«Февраль. Масленица»

**Скоро масленицы
бойкой**

Закипит широкий пир.

П.А.Вяземский

Здесь мы видим масленичные гуляния с шутками скоморохов, слышим гам толпы, гармошечные переборы, колокольный перезвон. Все вокруг нарядно, красочно, как и на картинах у Б.М. Кустодиева.

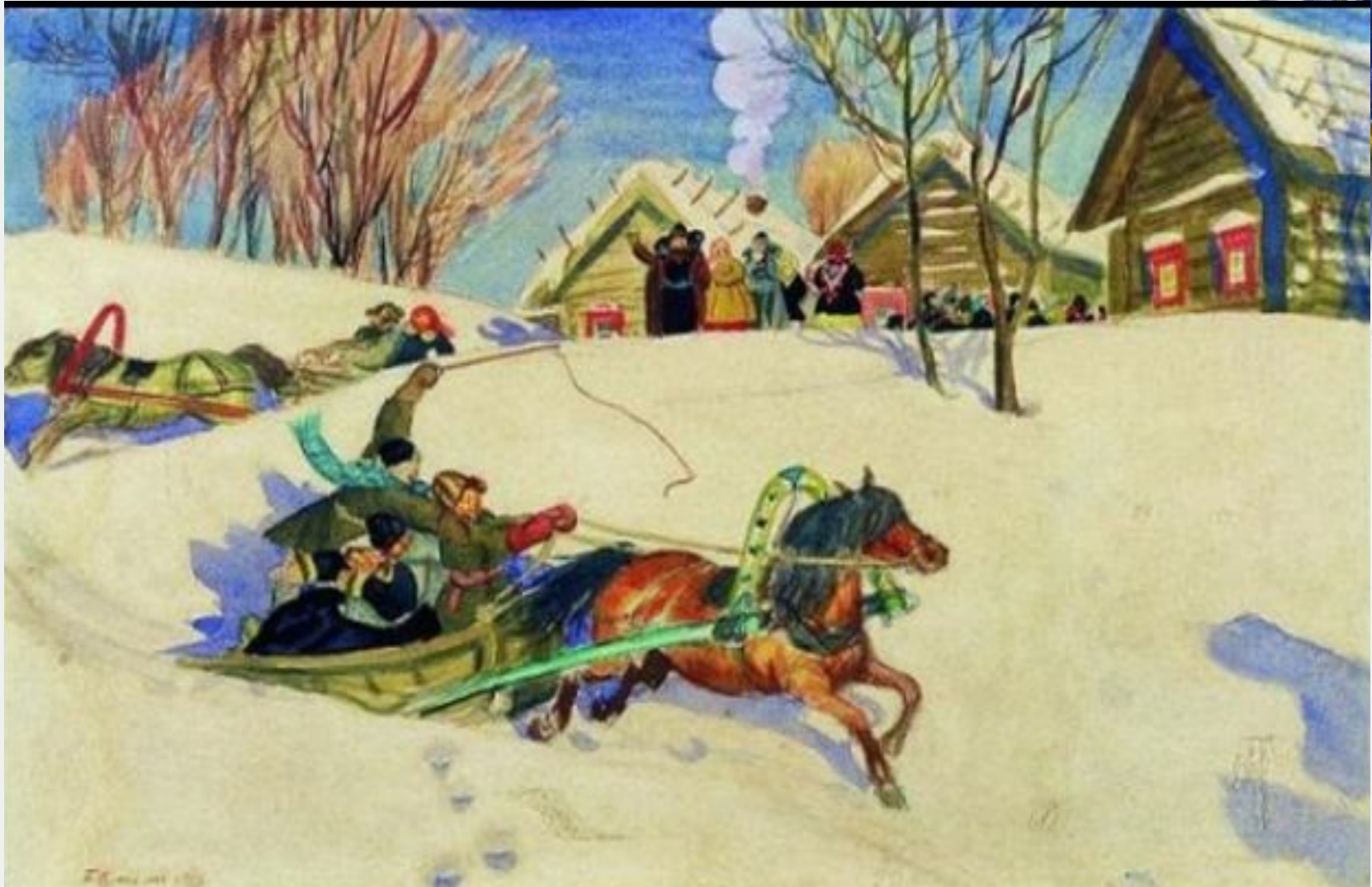

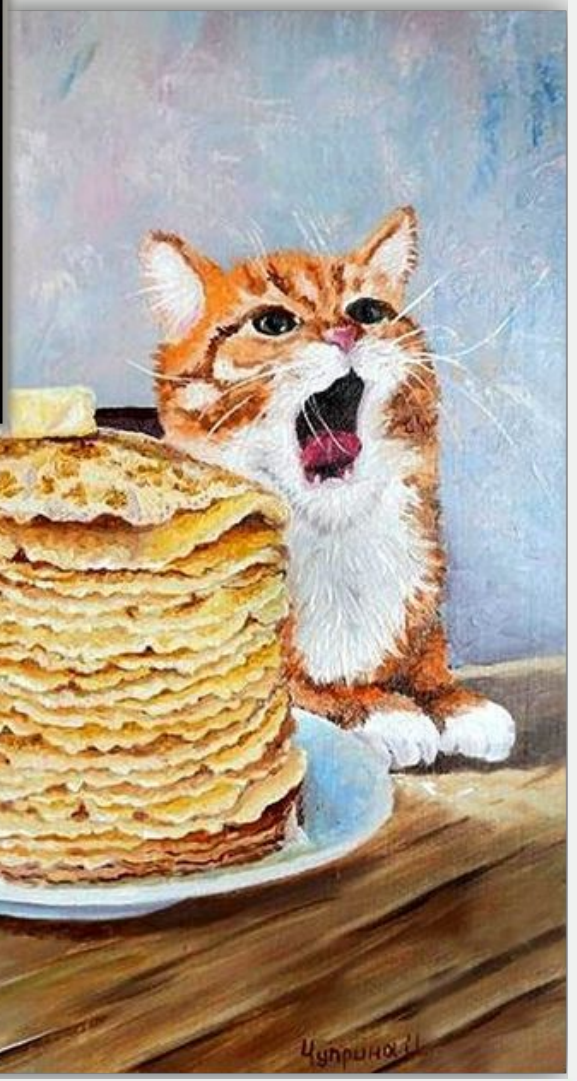
Праздничные увеселения, катание на тройке с бубенцами, блины, пироги, сжигание чучела Зимы, словом, все, что непременно сопутствует масленой неделе. И музыка первой части имеет характер праздничного веселья, а во втором разделе слышны призывные аккорды, как бы начинается представление бродячих музыкантов и циркачей.

«Март. Песня жаворонка»

Поле зыблется цветами,
В небе льются света
волны,

Весних жаворонков пеня
Голубые бездны полны.

А.Н.Майков

Начинается март – первый месяц весны. И рождается в звуках весенняя поэтическая элегия.

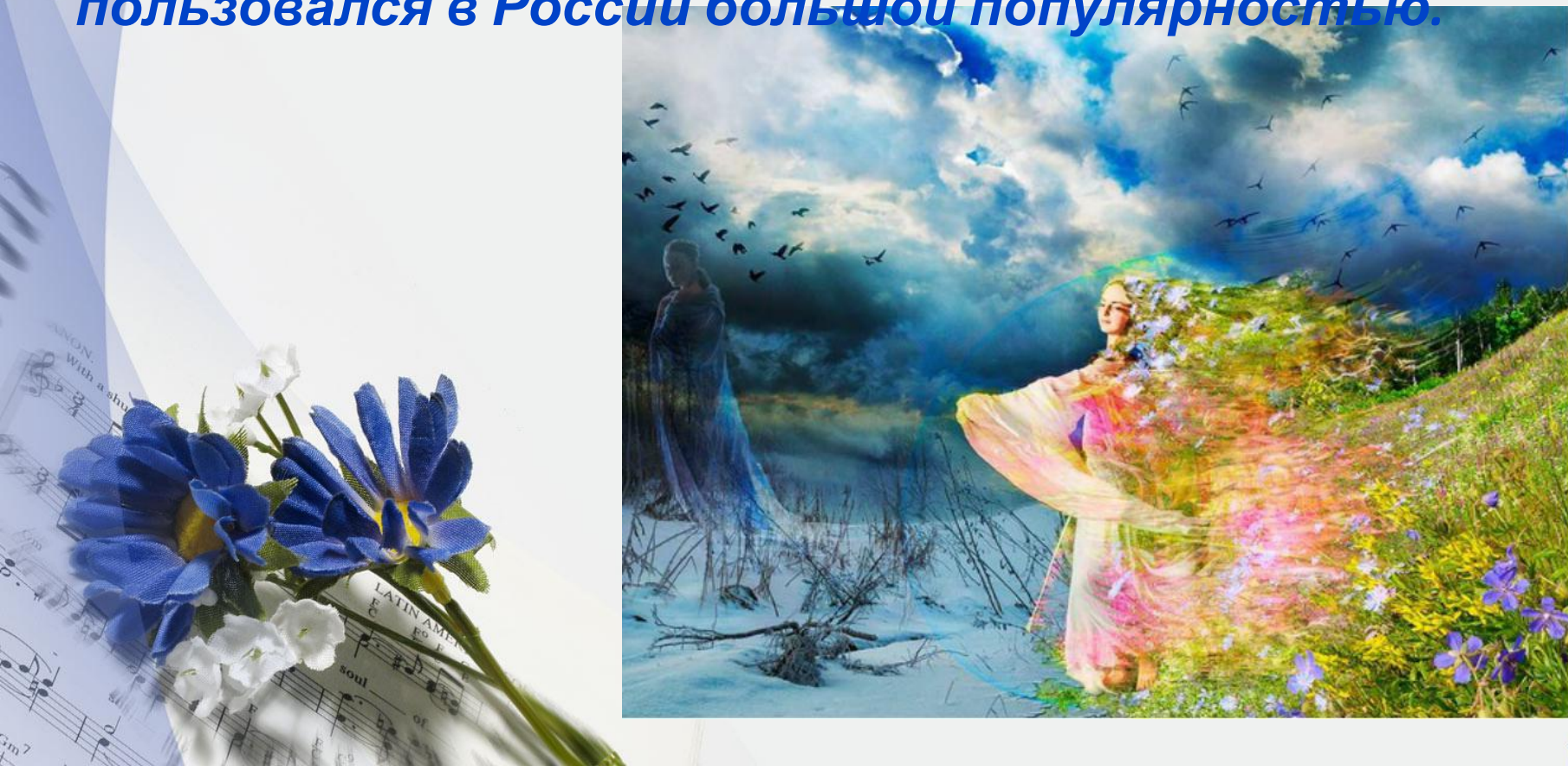

**Предвестники весны,
жаворонки прилетают в
марте. Приход весны
всегда ждут с
нетерпением. Дети
начинают что есть мочи
кричать: «Жаворонки
прилетите, студеную
зиму унесите, теплую
вёсну принесите: зима нам
надоела, весь хлеб у нас
поела!»**

Слушая март П.И. Чайковского, испытываешь глубокое чувство человека, охваченного предвкушением света и тепла, опьяненного весенним воздухом и новыми надеждами. В этой фортепианной пьесе угадывается соло виолончели, любимицы П.И. Чайковского, инструмента, который пользовался в России большой популярностью.

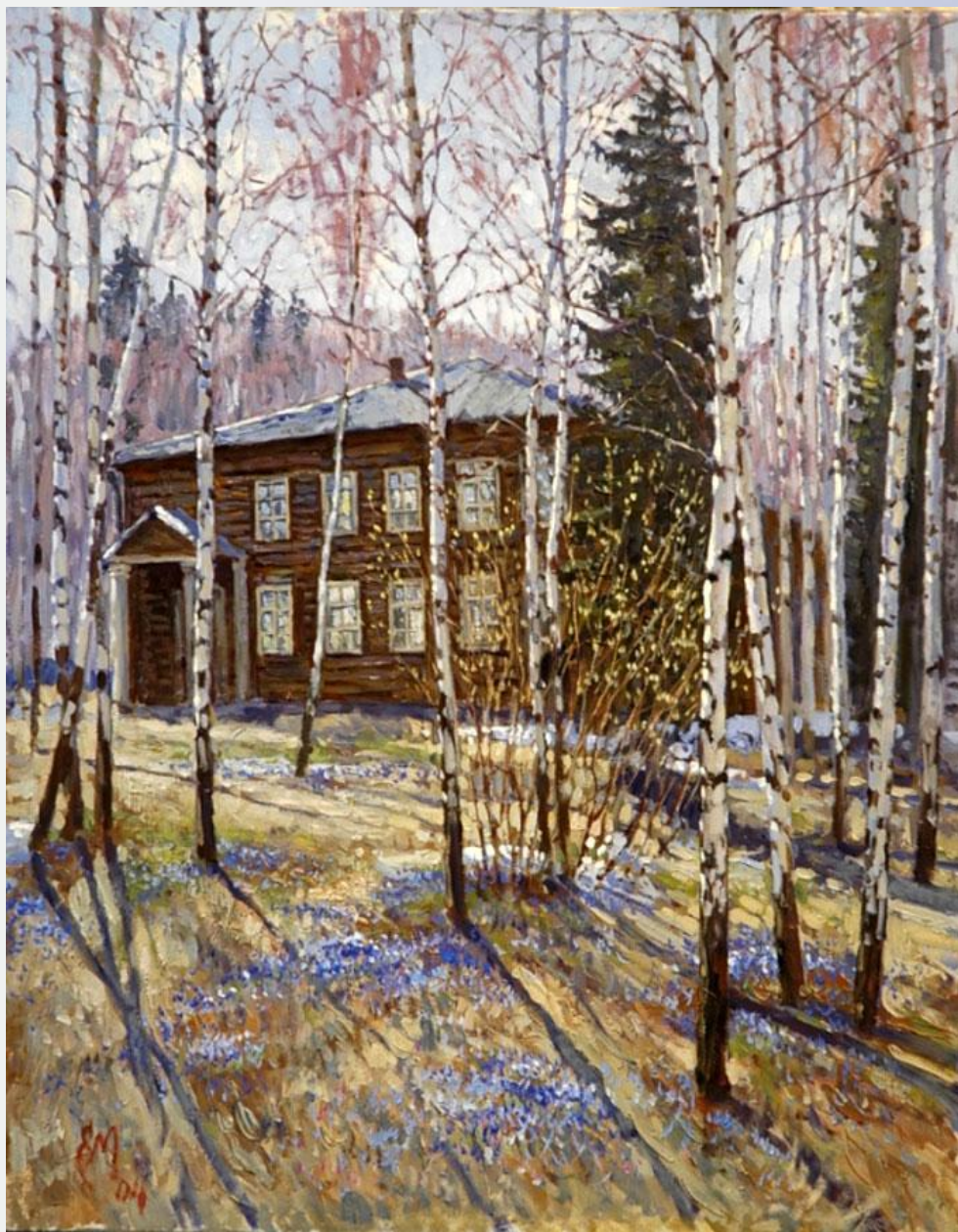

«Апрель. Подснежник»

Голубенький, чистый
Подснежник - цветок
А подле сквозистый
Последний снежок.
Последние слезы
О горе былом
И первые грезы
О счастье ином...
А.Н.Майков

**Это название
отражается в нежной
мелодии, передающей
живое дыхание весны.
И тональность
мажорная, солнечная.**

В средней части «Подснежника» вдруг возникает вальс. И здесь так же, как в «Жаворонке», мы слышим голос виолончели.

ARTPO.ru

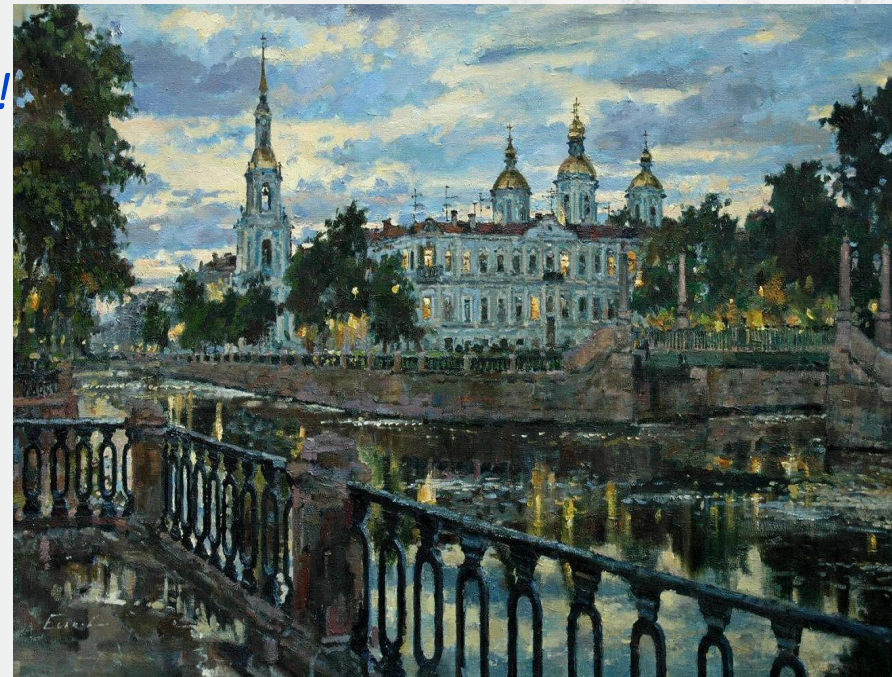

«Май. Белые ночи.»

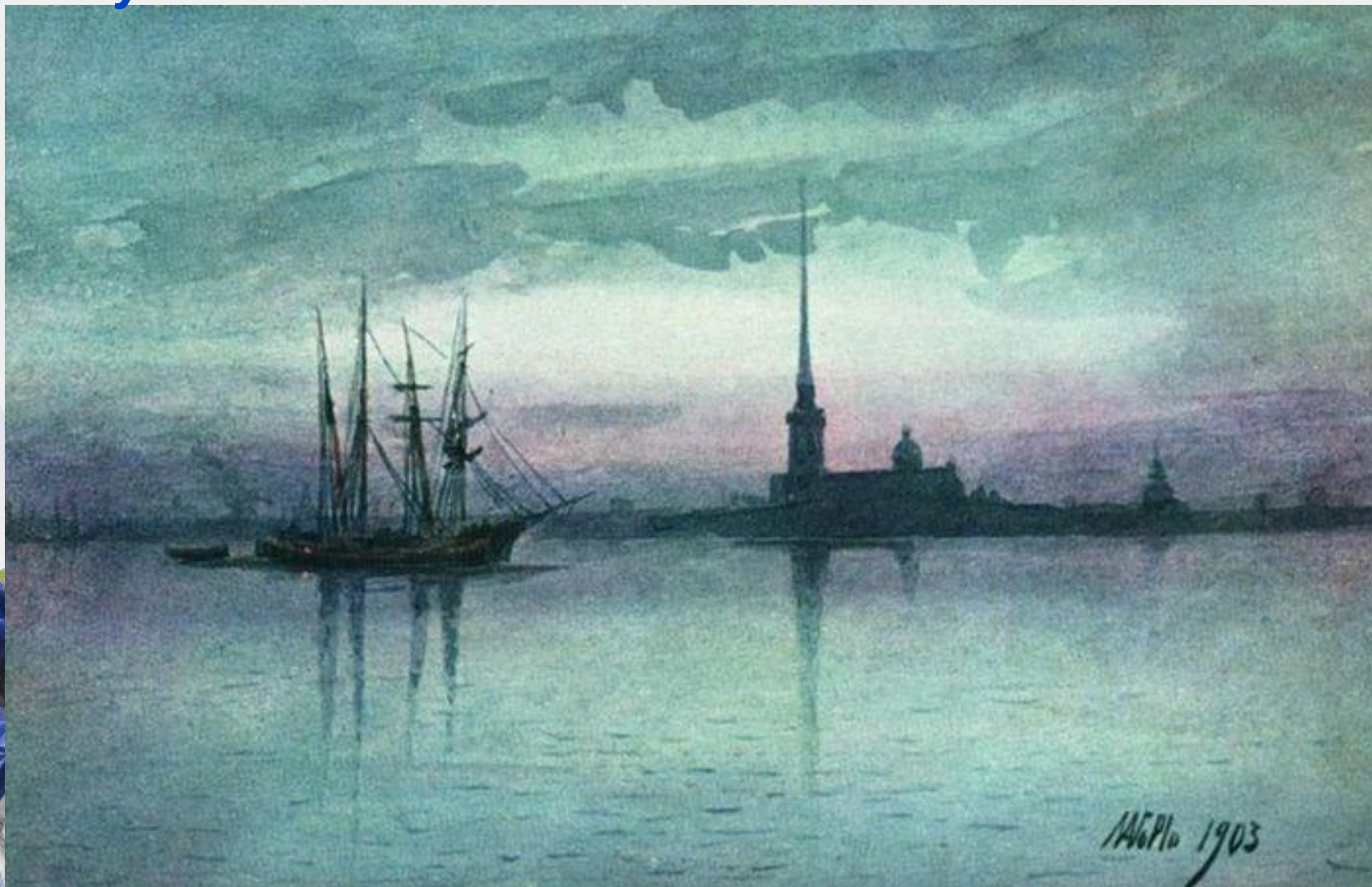
*Какая ночь! На всем какая нега!
Благодарю, родной полночный край!
Из царства льдов, из царства вьюг и
снега
Как свеж и чист твой вылетает Май!*

А. А. Фет

«Белые ночи» - так называются ночи на севере России, когда ночью почти так же светло, как днем. Образ белых ночей Петербурга запечатлен в полотнах русских художников и в стихах поэтов.

В этой пьесе главное – настроение. Она рассказывает о чувствах, которые вызывают у нас белые ночи.

Пьеса состоит из двух больших разделов, вступления и заключения. Первый раздел – напоминает о тишине белой ночи, об одиночестве и мечтах о счастье.

Второй раздел по настроению порывистый и страстный. Затем все успокаивается, и вновь картина северной белой ночи в величественном и строгом в своей неизменной красоте Петербурге.

«Июнь. Баркарола»

*Выйдем на берег, там волны
Ноги нам будут лобзать,
Звезды с таинственной
грустью
Будут над нами сиять*

А.Н.Плещеев

У П.И. Чайковского пьеса обращена к картинам водных каналов и многочисленных речек, на берегах которых расположена северная столица России.

Барка – это итальянское слово, означает лодка. Баркарлой в итальянской музыке назывались песни лодочника, гребца. Тепло и выразительно звучит широкая, песенная мелодия 1-ой части. Она как бы раскачивается на волнах сопровождения, напоминающего традиционные для баркаролы

В середине настроение становится радостным и беззаботным, слышатся шумные всплески волн. Затем вновь льется мечтательная и упоительная мелодия, теперь уже в сопровождении не только аккомпанемента, но и второго голоса. Звучит как бы дуэт двух певцов.

Пьеса заканчивается замиранием всей музыки – словно лодка удалась.

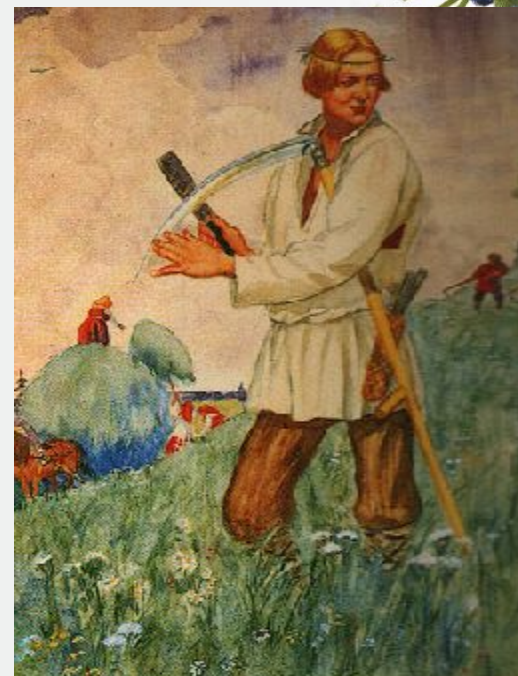

Четыре пьесы – “Март”, “Апрель”, “Май”, “Июнь” - объединены сходным настроением - они мечтательны, как бы погружены в созерцание природы. В контраст к ним следующие три написаны совсем в ином ключе: нисколько не

«Июль. Песня косаря»

*Раззудись, плечо,
Размахнись рука!
Ты пахни в лицо,
Ветер с полудня!*
А.В.Кольцов

***В июле композитор дарит нам «Песню косаря»,
ведет туда где «пахнет сеном над лугами», где «в
песне душу веселя, бабы с граблями рядами ходят,
сено шевеля» (А. Н. Майков).***

Но косили траву мужчины.
Слушая пьесу,
представляешь образ
молодого весёлого
крестьянина, которому по
плечу всё тяжёлое. Здесь
слышатся интонации и
ритмы русских народных
песен с их удалью и
задором. Сама песня
мужественная и
энергичная.

«Август. Жатва»

Люди семьями
Принялись жать,
Косить под корень
Рожь высокую!
В копны частые
Снопы сложены,
От возов всю ночь
Скрипит музыка.
А.В.Кольцов

Август – время полевых работ. В этой пьесе чувствуется напряжение и тревога, ощущается сила, быстрота и ритмичность работающих в поле людей. Есть что-то безудержное в ее безостановочном движении.

В рукописи П.И. Чайковский сделал подзаголовок «Скерцо». И в действительности «Жатва» это развернутое скерцо для фортепиано, рисующее яркую картину из жизни русского крестьянина.

В средней части возникает новое состояние: подчеркнутая монотонность мелодии и ритма. Жаркий полдень, все стихло, жнецы отдыхают.

«Сентябрь. Охота»

*Пора, пора! Рога трубят,
Псарь в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят
Борзые прыгают на сворах*

Еще одна страница календаря, и перед нами пьеса «Сентябрь. Охота». В России XIX века охота была уделом людей страстных и сильных, проходила очень шумно и весело, в сопровождении охотничьих рогов, со множеством охотничьих собак, и была не столько промыслом, сколько дворянской забавой. К этому сюжету обращались многие писатели и художники.

Музыка воспринимается как симфоническая картина, переложенная для рояля. «Рога» действительно «трубят» помпезно и призывно, и сразу же за этим сигналом в музыке слышится скачка – стремительный, четкий и звонкий топот лошадиный копыт, которые наполняют пьесу весёлым волнением.

«Октябрь. Осенняя песня»

Осень, осыпается весь
наш бедный сад,
Листья пожелтелые по
ветру летят...

А. К.

Толстой

«Унылая пора, очей очарованье»... - написал А.С. Пушкин. И вот уже сколько «осенних» русских стихов возникло с тех пор, а «очей очарованье» царит в душе по-прежнему неодолимо.

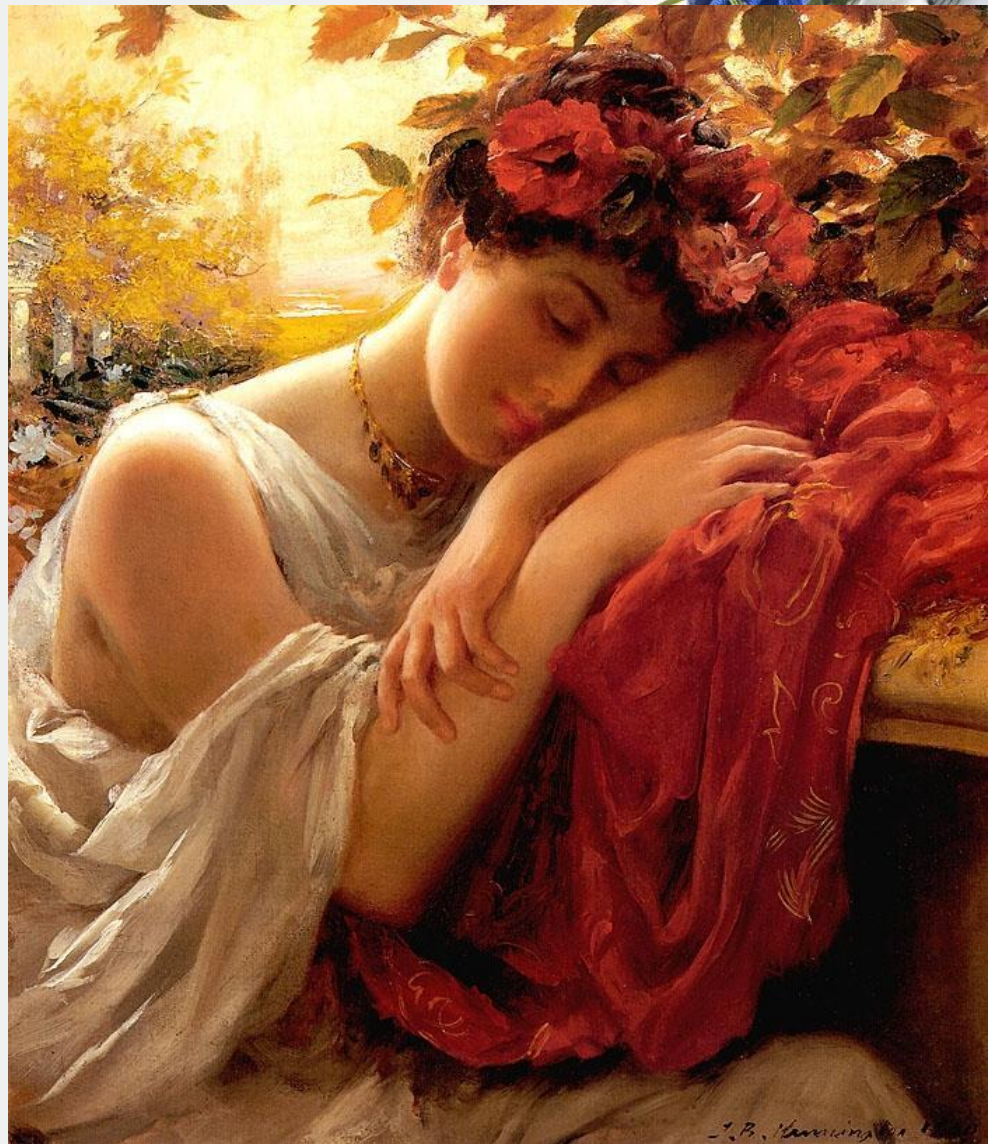

Осень природы. Осень жизни. Настроению этой музыки очень близок романс П.И. Чайковского «Снова, как прежде один» с его глубоко личной интонацией печали и одиночества.

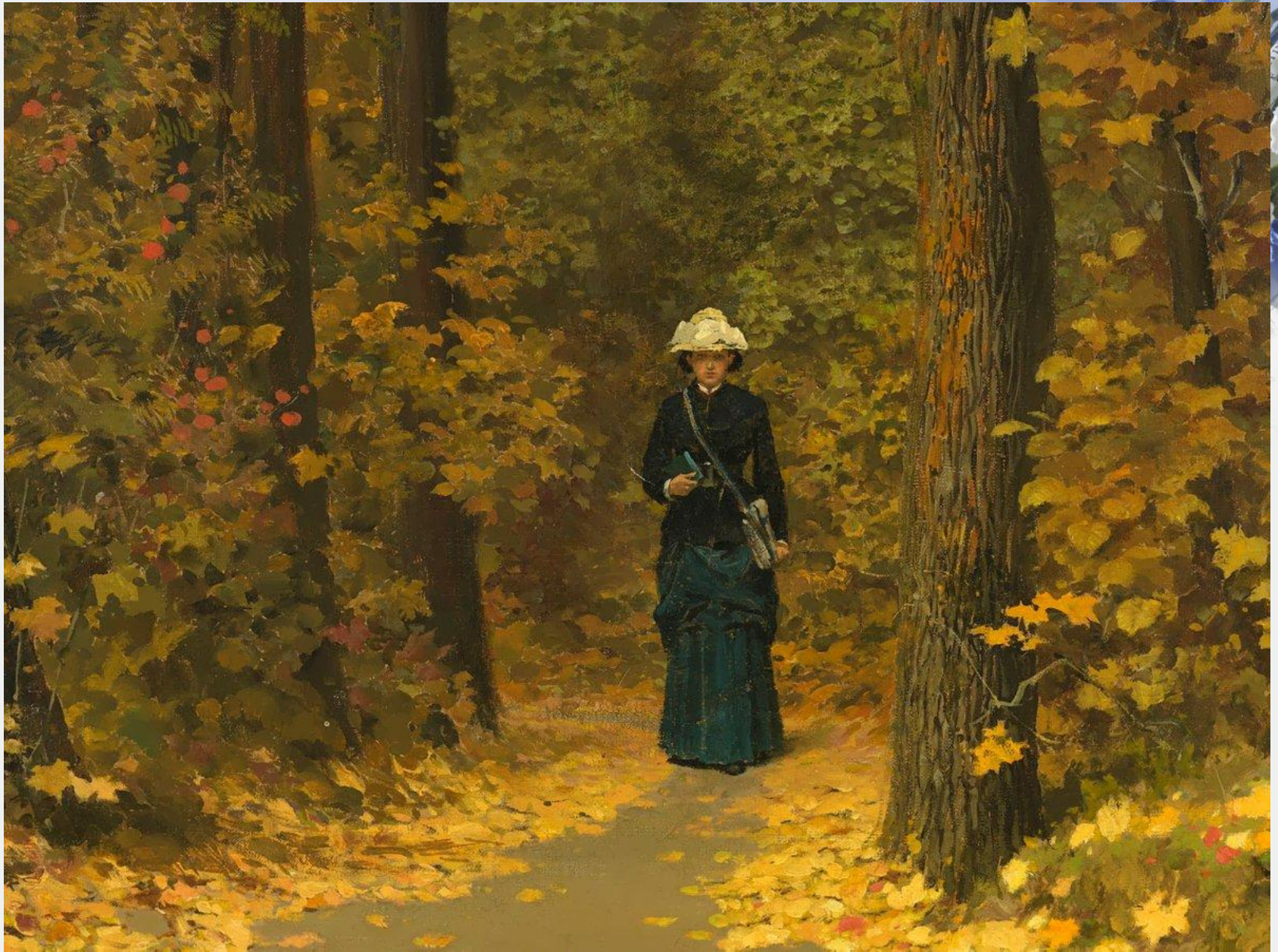

Виолончель в диалоге с голосом обволакивает душу своим теплым и глубоким тембром. А дальше, словно из «тьмы былого», постепенно возникает вальс. Медленный, нереальный в своей ласковой вкрадчивости, проплывает он перед нами, как видение минувшей юности, как давно забытый женский образ, как воспоминание о

David

m

«Ноябрь. На тройке»

*Не гляди же с тоской на дорогу,
И за тройкой вослед не спеши,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши.*

Н. А. Некрасов

Хотя ноябрь и считается последним осенним месяцем, но в средней полосе России уже зима, замерзают реки, выпадает снег. Тройка лошадей - это образ, ставший символом России!

Тут и Н.В.Гоголь продолжает свой бесконечный монолог о тройке. Тут и Н.А. Некрасов подсказывает: «Не гляди же с тоской на дорогу, и за тройкой вослед не спеши...» Это одна из наиболее иллюстрированных пьес цикла. Здесь и резвые лошади с упряжкой и колоколышки все как на

**Кто долго жил в глуши
печальной**

**Друзья, тот верно знает сам,
Как сильно колокольчик
дальный**

Дерей седнует сердце нем

Пьеса начинается раздольной песней ямщика, в ней и щемящая тоска и любование зимним пейзажем. Затем музыка становится подвижной и стремительной, слышится звон колокольчиков и цокот копыт. И вновь возвращается песня под аккомпанемент колокольчиков. Все тише и тише песня, тают вдали звуки бубенцов. Все в жизни уходит, исчезает в

«Декабрь. Святки»

Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали:

За ворота башмачок,

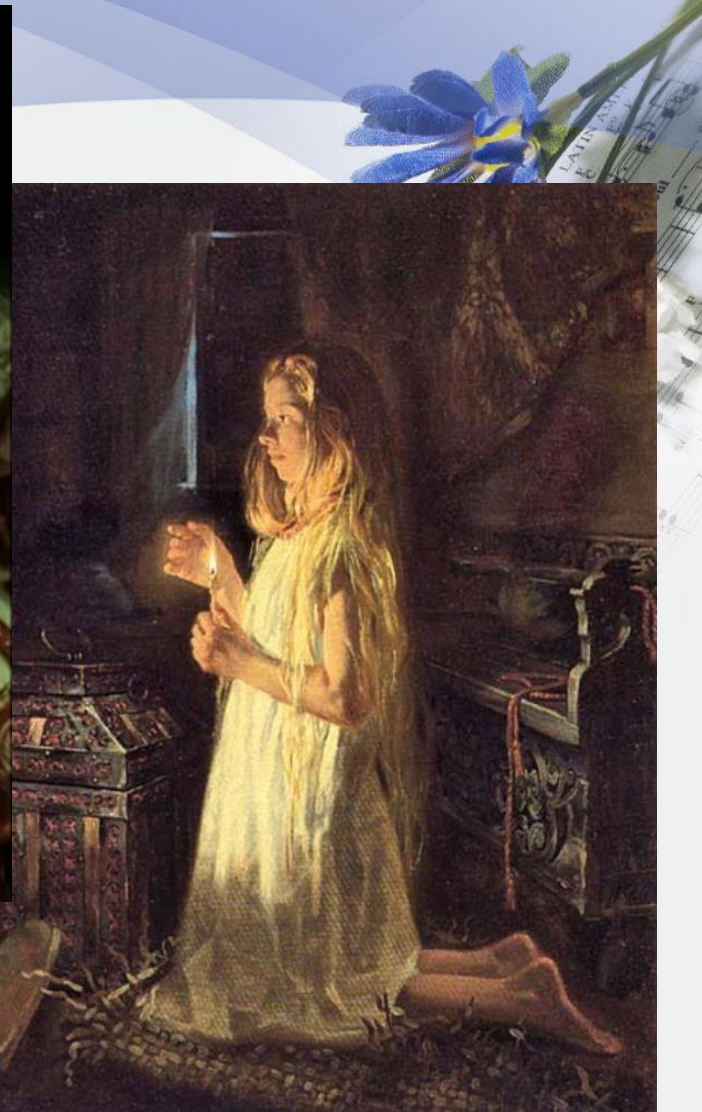
Сняв с ноги, бросали.

В.А.

Жуковский

Святки – время от Рождества до Крещения. Рождество по старому стилю 25 декабря. На святках девушки гадали, из дома в дом ходили ряженые. Везде царило праздничное веселье.

П.И. Чайковский назвал эту пьесу «Вальс». Едва ли есть на свете танец, в ритме которого было создано столько чудесной музыки. А вальсы П.И. Чайковского – одни из самых вдохновенных. В XIX в. вальс был популярным танцем. Ни один праздник не обходился без вальса.

Декабрьский вальс П.И. Чайковского очень изящный и плавный. В нем есть характерная ритмическая особенность. Мелодия начинается со 2-ой доли, а на первую приходится пауза – вздох. Именно эти паузы придают вальсу напевность, камерность.

Слушая его, представляешь окно, разукрашенное зимним узором, кружащиеся снежинки, нарядную елку и хоровод вокруг нее. В конце коды мелодия устремляется вверх, как бы улетает. Вместе с ней улетит год жизни

Этим вальсом композитор прощается со слушателем.

**«Пройдут миллионы лет,
и если музыка в нашем
смысле будет еще
существовать, то те же
семь основных тонов
нашей гаммы, в их
мелодических и гармони-
ческих комбинациях, ожив-
ляемые ритмом, будут
все еще служить
источником новых
музыкальных мыслей.»**