

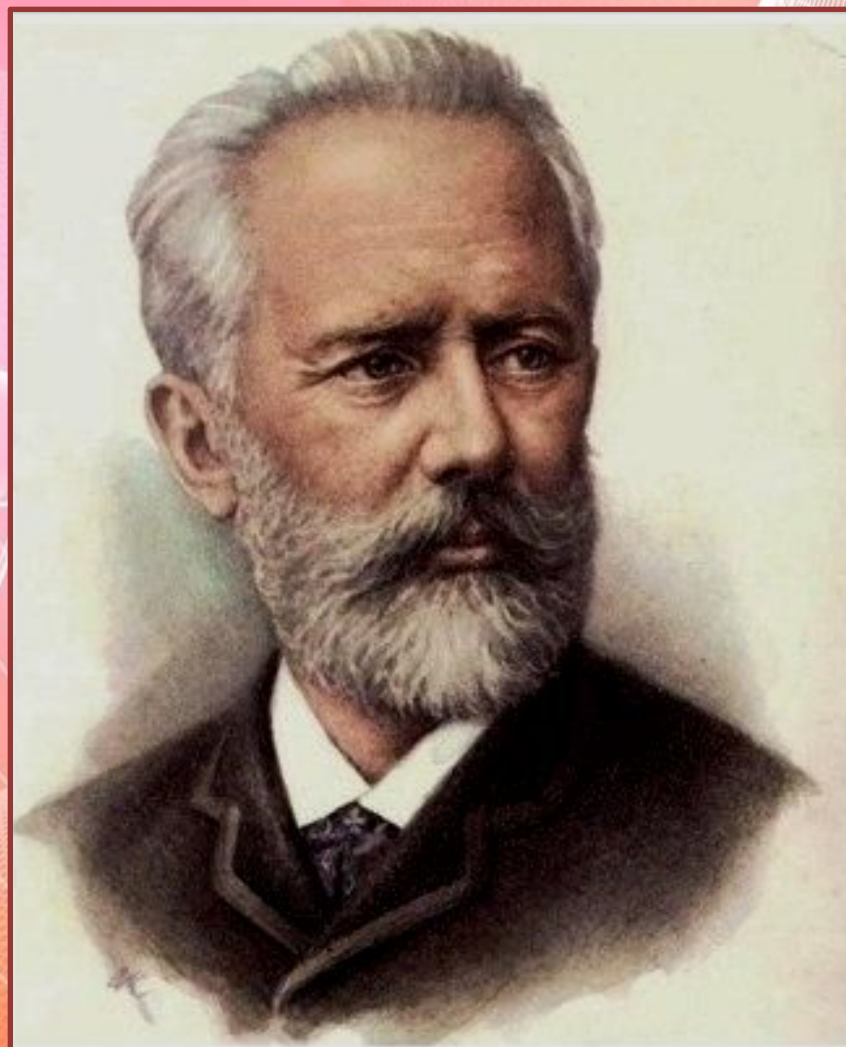
Жизнь и творчество Великих людей.

Петр Ильич Чайковский

Одним из величайших композиторов в истории музыки считается **Петр Ильич Чайковский**.

Автор более 80 произведений, в том числе десяти опер и трёх балетов. Его концерты и другие произведения для фортепиано, семь симфоний, четыре сюиты, программная симфоническая музыка, балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», более 100 романсов представляют чрезвычайно ценный вклад в мировую музыкальную культуру.

(1840— 1893)

Семья. Начало музыкальной карьеры

Петр Чайковский родился 25 апреля 1840 года в семье горного инженера, начальника Камско-Воткинского завода. В семье родителей музыку любили, мать хорошо пела, играла на фортепиано, в доме проводились музыкальные вечера.

Способности к музыке у Пети Чайковского проявились рано: в пять лет он начал играть на фортепиано, а через три года читал ноты и записывал свои музыкальные впечатления.

В 1850-1859 по желанию родителей Чайковский учился в Училище правоведения, после чего был определен на службу в Министерство юстиции.

Но любовь к музыке оказалась сильнее — в 1862 г. юноша сдал экзамены в только открывшуюся тогда Петербургскую консерваторию.

В 1863 г. Чайковский оставил службу.

В Московской консерватории

(1866-1878)

В 1866 Петр Ильич Чайковский был приглашен на должность профессора в открывающуюся Московскую консерваторию.

В 1940 г. в дни празднования 100-летия со дня рождения П. И. Чайковского Московской государственной консерватории было присвоено имя великого русского композитора.

В 1954 г. перед зданием был установлен памятник П. И. Чайковскому работы знаменитой В. И. Мухиной.

В 1866 г. Чайковский написал Первую симфонию («Зимние грёзы»),
в 1869 г. — оперу «Воевода»
и увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта»,
в 1875 г. — знаменитый Первый фортепианный концерт,
в 1876 г. — балет «Лебединое озеро»

«Детский альбом»

П.И. Чайковский был первым русским композитором, создавшим для детей альбом фортепианных пьес.

«Детский альбом» в мае 1878 года. История его создания связана с Каменкой, большим украинским селом близ Киева, излюбленном месте творчества и отдыха композитора. Каменка — «родовое гнездо» большой дворянской семьи Давыдовых. Один из хозяев Каменского имения, Лев Васильевич Давыдов, был другом Чайковского и мужем его любимой сестры Александры Ильиничны.

Многое в «Детском альбоме» связано с атмосферой дома Давыдовых. Домашняя обстановка Александры Ильиничны представляла собой образец семейной жизни. Счастливее людей трудно было себе представить, и Петр Ильич был охвачен таким умилением и радостью при виде этого, что надолго связал представление о жизни кайенских жителей с воплощением земного благоденствия.

Свой цикл детских пьес Чайковский посвятил Володе Давыдову, одному из многочисленных детей Льва Васильевича и Александры Ильиничны. Племяннику композитора в ту пору было шесть с половиной лет.

В этом альбоме отражен детский мир, обрисованный композитором с удивительной чуткостью и тонким пониманием детского восприятия жизни. Чайковский любил детей, часами готов был возиться с ребятами, наслаждаясь их болтовней, испытывая острое чувство жалости к больным детям, стремясь доставить радость и удовольствие каждому ребенку, с которым он встречался. И дети чувствовали эту любовь, привязывались к Чайковскому, видя в нем нежного и заботливого друга.

Цикл из 24 пьес связан единой тематикой. В нем представлен пестрый мир детских игр, танцев и случайных впечатлений.

Утренний цикл

«Утренняя молитва».

С нее начинался и заканчивался день взрослых и детей. В музыкальной пьесе композитор использовал мелодику настоящей церковной молитвы. Чистотой и детской непосредственностью проникнута интонационная беседа ребенка с богом.

«Зимнее утро». Встревоженная музыка суровой, неприветливой зимы звучит в пьесе. Туманное, холодное утро сменяется жалобными интонациями. Как будто ребенок выглянул в окно и увидел маленьких, нахохпившихся от мороза птичек

«Игра в лошадки». Озорная мелодия пьесы передает веселье проснувшегося ребенка, его желание играть и бегать. Точно изобразил композитор цокот копыт игрушечной лошадки. Сказочные препятствия, смена декораций во время игры нашли свое отражение в богатой гармонии пьесы.

Дневной цикл

Дневной цикл состоит из игр и развлечений, танцев и песен. Энергичные, полные веселья пьесы сменяются первыми детскими потерями и горем. «Детский альбом» Чайковского, содержание его дневного цикла в частности, имеет четкое подразделение на игры девочек и мальчиков, на песни разных ст

«Марш деревянных солдатиков». Четкость, легкость, упругость мальчишеской игры отражена в пьесе. Игрушечное шествие солдатиков или целого войска рисует композитор строгим ритмическим рисунком.

«Болезнь куклы». Переживание девочки об ее заболевшей кукле передано удивительными музыкальными средствами. В пьесе отсутствует целостность мелодии. Она постоянно прерывается паузами-вздохами.

«Похороны куклы». Первое детское горе всегда глубоко и значительно. Искренние переживания, слезы композитор рисует с уважением к трагедии и личности ребенка.

«Вальс». Детские переживания быстро сменяются веселым, живым танцем. Ощущение домашнего праздника, всеобщей радости передает Чайковский.

«Новая кукла». Радостью и счастьем проникнуто настроение миниатюры. Живой бег, взволнованное биение сердца передает музыка пьесы. Стремительная мелодия вобрала в себе целую гамму чувств – восторг, изумление, радость

Песни и танцы

В этом подразделе дневного цикла собраны воедино русские песни и бальные танцы того времени. Они символизируют мечты детей, их разговоры, прогулку в деревню. Различными по звучанию танцами чередуются песни Чайковского

«Мазурка». Быстрый польский танец пользовался

большой популярностью у русских композиторов.

Шумными, живыми акцентами, ритмичностью проникнута мазурка.

«Русская песня». Мелодия пьесы – обработка русской народной песни «Голова ль ты, моя головушка».

«Мужик на гармонике играет». Эта пьеса – образная сценка из народной жизни. Веселая недосказанность гармонии создает впечатление неудачливого гармониста. Вариативные повторы придают юмористичность пьесе.

«Камаринская». Это народная плясовая песня с вариациями.

«Полька». Задорный чешский танец использовал в цикле Чайковский. Полька из «Детского альбома» легка, как бальный танец того времени. Грациозный мотив рисует девочку в нарядном платье и туфельках, которая танцует на носочках изящную польку.

Песни дальних стран

Этот раздел посвящен песням дальнего зарубежья. Чайковский много путешествовал, он побывал во Франции и Италии, Турции и Швейцарии.

«Итальянская песенка». В ней Чайковский средствами музыкальной выразительности точно передает аккомпанемент гитары или мандолины, столь любимых в Италии. Энергичная, игривая песенка напоминает вальс.

«Старинная французская песенка». Грустный народный мотив звучит в пьесе. Задумчивая мечтательность была присуща средневековой Франции. Пьеса напоминает минорную балладу, сдержанную и задушевную.

«Немецкая песенка». Галантная и веселая пьеса, гармония которой напоминает звучание шарманки. В «Немецкой песенке» встречаются интонации йодля. Такая манера исполнения песен свойственна жителям Альп.

«Неаполитанская песенка».

Звучание народных инструментов слышится в этой пьесе. Неаполь – один из городов Италии. Энергия ритма и живость мелодии передают горячность южан.

Вечерний цикл

Вечерний цикл напоминает детскую усталость после дневных забав. Это вечерняя сказка, мечты перед сном, боязнь темноты. Завершает «Детский альбом», как и начинает его, молитва.

«Нянина сказка». Композитор рисует сказочный образ, весь проникнутый неожиданными паузами и акцентами.

«Баба Яга». Баба Яга в пьесе словно летит в ступе под свист ветра – настолько резка, отрывиста мелодия миниатюры.

«Сладкая греза». И снова спокойная задумчивость мелодии, красота и простота звучания миниатюры. Словно ребенок, глядя в окно на морозные узоры, сочиняет свою незатейливую сказку в вечерних сумерках.

«Песня жаворонка». Оживление перед сном и представление следующего, радостного утра.

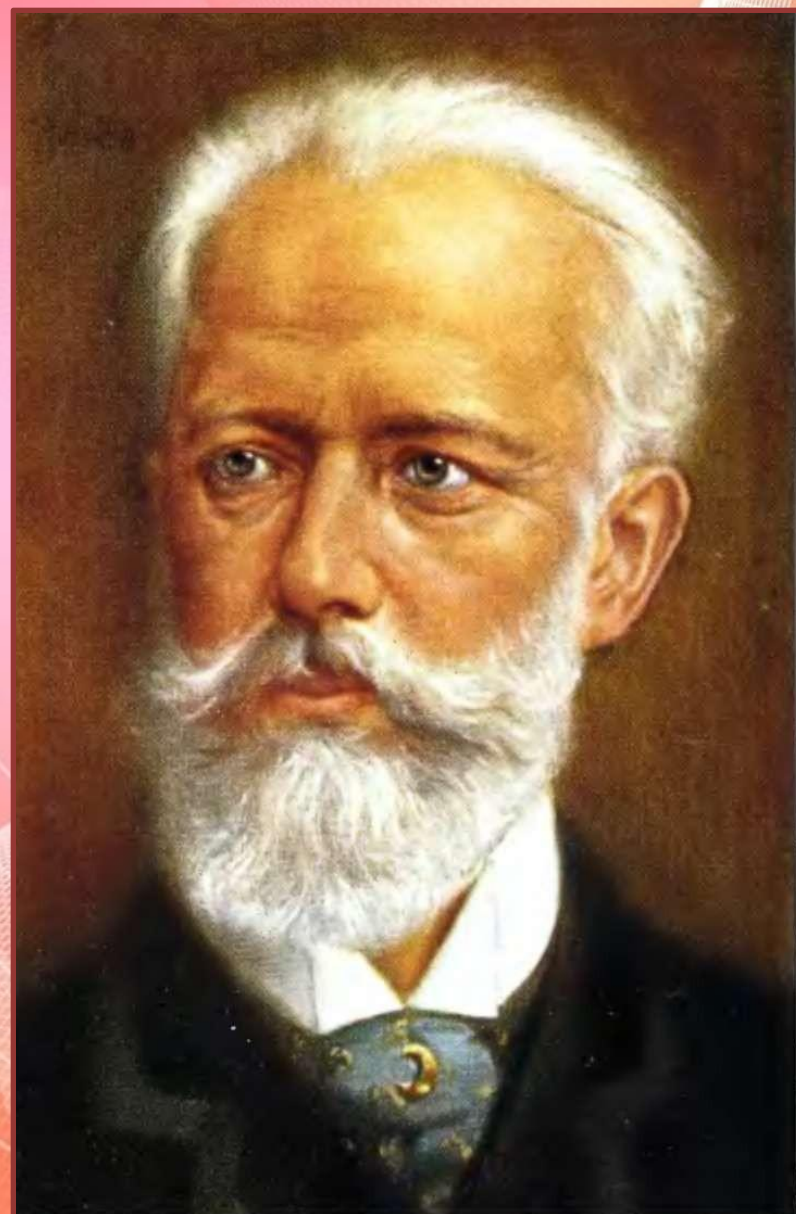
«Шарманщик поет». Протяжные звуки старинного инструмента, движение мелодии по кругу словно символизируют бесконечность движения жизни.

«В церкви». Начинает и заканчивает «Детский альбом» молитва.

Такая арка обозначает подведение итогов дня (вечер) или настрой на хорошие поступки (утро). Во времена композитора обязательными были ежедневные молитвы. В них благодарили бога за проведенный день, просили милости и помощи в трудностях.

Сборник Чайковского является одним из лучших образцов детской музыкальной литературы. «Детский альбом» — ценнейший вклад в мировую фортепианную литературу, послуживший примером для целого ряда сборников, написанных композиторами разных стран. Под несомненным влиянием Чайковского находятся почти все русские композиторы — авторы детских пьес.

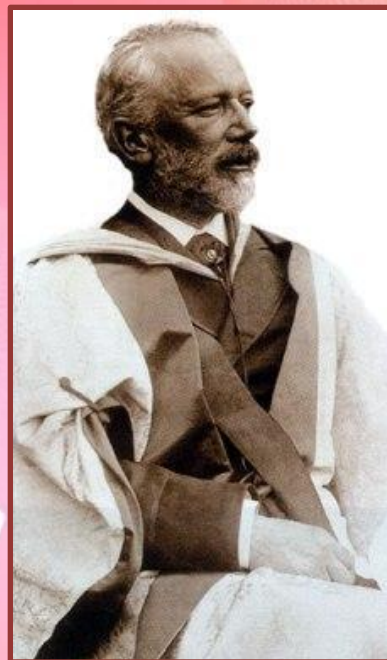
Балет «Щелкунчик»

В основу балета легла сказка писателя Э. Гофмана с названием «**Щелкунчик и мышиный король**». По ее сюжету двенадцатилетняя девочка Марихен получает на Рождество подарок от крестного - куклу-щелкунчик для колки орехов. **Щелкунчик** оживает в рождественскую ночь и вступает в борьбу с мышиной армией.

На утро крестный рассказывает Марихен историю своего племянника, которого заколдовал мышиный король. А следующей ночью девочка, ее кукла Клара и **Щелкунчик** снова подвергаются нападению мышиного воинства. Они вступают в бой с мышами и побеждают их, после чего отправляются в королевство кукол, где Марихен избирают принцессой.

Творчество Чайковского было высоко оценено ещё при жизни — в 1885 г. он был избран директором Российского музыкального общества, в 1892 г. стал членом-корреспондентом французской Академии изящных искусств, в 1893 г. — почётным доктором Кембриджского университета.

*П.
И. Чайковский
в мантии
доктора
музыки
Кембриджского
университета
1893 г.*

Французская Академия изящных искусств

Кембриджский университет

Последние годы жизни Пётр Ильич провёл в Клину под Москвой, где в 1892 г. приобрёл дом (с 1894 г. музей композитора).

Смерть настигла Чайковского в расцвете творческих сил— 25 октября 1893 года.

Петр Ильич Чайковский оставил обширное наследие практически во всех музыкальных жанрах. И по сей день он остается самым исполняемым и известным в мире русским композитором, выразившим с необычайной силой, простотой и искренностью эмоционально-напряженную лирическую стихию русской природы и русской души.

С 1958 в Москве каждые 4 года проводится Международный конкурс имени Чайковского – конкурс академических музыкантов. Звание лауреата конкурса Чайковского – одно из самых уважаемых

