

* Чайковский и его окружение

Л.Е. Рылеева, И.Л. Дагаева
преподаватели ДШИ №1

Монументальная фигура Петра Ильича Чайковского - композитора-симфониста, патриота и гражданина, поднявшего русское музыкальное искусство на недостижимую высоту, возвышается среди великих художников XIX века.

- * Но вместе с тем благодаря высокому строю своего гуманизма и художественных идеалов, удивительной доходчивости, доступности воплощения человеческих чувств и мыслей, подлинной народности и демократизму музыка Чайковского стала неотъемлемой частью нашей жизни.
- * В своем творчестве Чайковский создал музыкальный язык, органически связанный с народной стихией, с музыкальной жизнью и бытом современной эпохи. Однако национальная ограниченность была чужда Чайковскому. Он считал, что ценность любой национальной культуры возрастает по мере ее доступности всем народам. И действительно, его музыка стала подлинно интернациональной, завоевав мировое признание.

*Что касается вообще русского элемента в моей музыке, то есть родственных с народной песнью приемов в мелодии и гармонии, то это происходит вследствие того, что я вырос в глуши, с детства самого раннего проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки, что я до страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях, что, одним словом, я русский в полнейшем смысле этого слова.»

*П.И. Чайковский

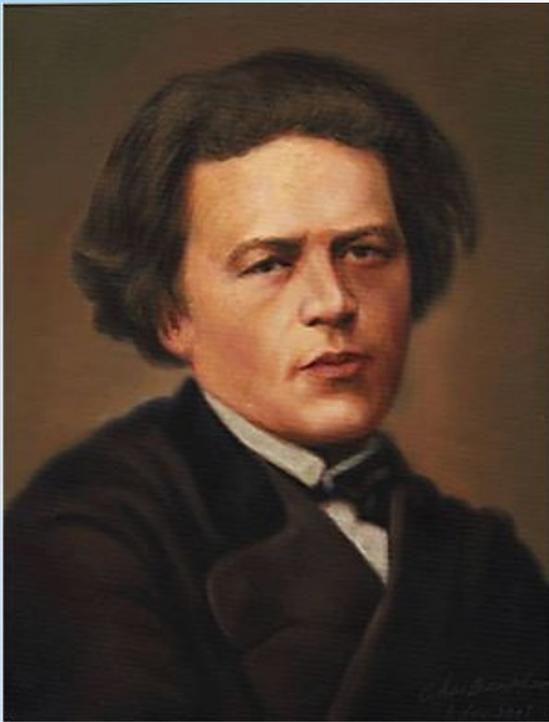
* Значительное место в творчестве Чайковского принадлежит произведениям для фортепиано. Им создано 16 сборников пьес и 2 сонаты, этот инструмент используется им в концертах и камерных ансамблях. Среди фортепианных пьес Чайковского преобладают миниатюры. Их содержание чаще всего - лирика, описание природы, сельские сцены, быт народа, танцы.

Мой Лизочек так уж мал,
Так уж мал...
Что, одувши одуванчик,
Он набил себе диванчик,
Тут и спал... Тут и спал...
К. Аксаков

Мой Лизочек- детская песенка написана на стихи Константина Аксакова, только у Аксакова на Лизочек, а Марихен (Чайковский изменил имя). Само стихотворение датируется 1836 годом и обращено к младшей сестре Маше. Интересен пассаж из «немецкой» новеллы самого Аксакова «Вальтер Эйзенберг» «...и вот ему показалось, что он видит и солнце, и небо, и поляну, и рощу, но только видит всё из глаз Цецилии: вот ему кажется, что на каждом цветочке сидит сифида и ловит лучи солнечные и росу вечернюю, умывает и разглядывает свой цветочек. По ветвям деревьев порхает целый рой эльфов, и дерево тихо шумит листьями, будто от ветра, а там далеко в воде плывут и стелются наяды...» Чайковский подчёркивает национальный характер песенки, рассчитывая на российских слушателей. И именно своё родное он подкрепляет введением, хоть и сильно изменённых (в миноре), мотивов «Камаринской». Прозрачная фактура и улетающие на стаккато концы фраз создают ощущение мимолётного видения.

«Мой Лизочек» исп. Рита Агеева, преп. М.С.Крицына.
https://vk.com/video52254372_456239111

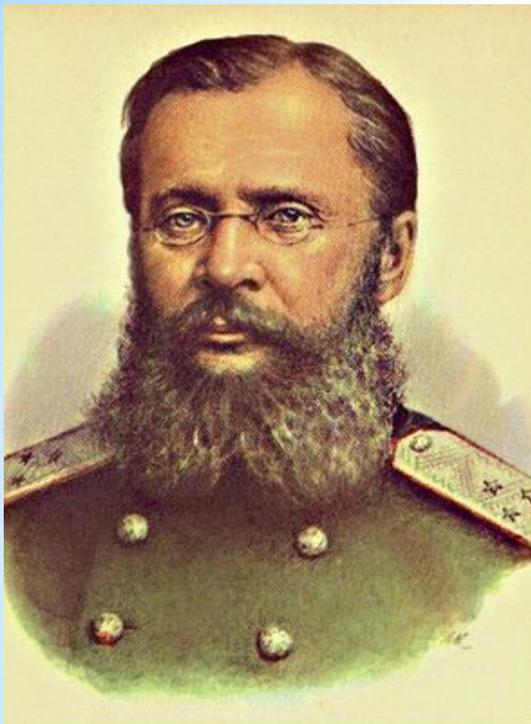
В XVIII-XIX веках в России процветала бурная музыкальная жизнь. Антон Рубинштейн – русский композитор, дирижёр, педагог. Как пианист стоит в ряду величайших представителей фортепианного исполнительства всех времён. Только после того как П. Чайковский вступил в ряды учеников А.Рубинштейна, Н. Римский-Корсаков согласился с целесообразностью создания академического музыкального учреждения «Могучей кучки» и вместе с другими представителями музыкальной элиты присоединился к профсоюзу.

Напевность рубинштейновских пьес так ярко выражена, что две из них- «Мелодия» фа мажор и «Романс» из цикла «Петербургские вечера»- превратились в романсы (хотя автор этого не планировал): первую пьесу издатель Юргенсон опубликовал с текстом А. Рамадзе, на вторую очень естественно легло стихотворение А.С. Пушкина «Ночь»

А. Рубинштейн «Романс», исп. Ульяна Сафонова, преп. Н.Н. Евдокимова.

https://vk.com/video52254372_456239144

Цезарь Кюи-генерал, инженер, крупнейший учёный в фортификации и вместе с тем известный русский композитор, был в музыке романтиком с удивительной культурой чувства и поэтикой, тончайшим лириком

В музыке «Модерато» проявляются романтические тенденции, она отличается красотой, мелодической и гармонической выразительностью. Замечательный лирик, способный воплощать в музыке самые возвышенные и глубокие чувства, он наиболее раскрылся в миниатюре.

Ц. Кюи «Модерато»,

исп. Анастасия Палилова,

преп.Е.С.Федотова. https://vk.com/video617409396_456239017

А.К. Лядов тесно общался с композиторами «Могучей кучки», в консерватории обучался в классе Н.Римского-Корсакова. 1887г. отмечен знакомством Анатолия Константиновича с П. Чайковским и А. Рубинштейном. Впоследствии дирижировал в организованных Антоном Григорьевичем Общественных симфонических концертах. Современники вспоминали о нём как о добрейшем человеке.

Среди многочисленного наследия композитора около 200 обработок народных песен и 18 детских пьес. Лядов проникся идеалами Шумана и Шопена и сразу овладел их формами в совершенстве.

Багатель - это изящная картинка. дышащая особым очарованием...

*А. Лядов «Багатель», исп. Дарья Синянская,
преп. Е.С. Федотова.*

https://vk.com/video52254372_456239147

Известно, что П.И. Чайковский очень любил детей, хорошо понимал их. Об этом говорит его фраза о том, что цветы, музыка и дети составляют лучшее украшение жизни. Не удивительно, что детская тема буквально пронизывает всё его творчество, а сборник пьес «Детский альбом» op.39 и вовсе явился первым подобным произведением в России. Этот цикл вошёл в Золотой фонд сочинений, написанных специально для детей. Это не просто сборник- это целый мир, волшебная страна, пересказанная в звуках.

К мысли написать сборник специально для детей П.Чайковского натолкнули 2 фактора: «Альбом для юношества» Р. Шумана и общение с племянниками. История его создания неразрывно связана с Каменкой, селом близ Киева, излюбленным местом творчества и отдыха композитора. Каменка –«родовое гнездо» дворянской семьи Давыдовых. Он часто навещал племянников, рассказывал разные истории про свои путешествия, играл им и сам с интересом слушал их рассказы. Несмотря на то, что сборник изначально предназначался для детей, он прочно вошёл в мировую музыкальную литературу и его часто исполняют даже профессиональные артисты. Достаточно вспомнить версию Якова Флиэра. Высокохудожественным образцом является версия Михаила Плетнёва.

В сборник входят 24 пьесы. В 1878 году цикл был издан П. Юргенсоном с посвящением шестилетнему Володе Давыдову. Характерная черта формообразования в произведениях П. Чайковского - редкостная определённая, отчётливость структуры. Пьесы «Детского альбома» отличаются кристальной ясностью формы. Даже при поверхностном взгляде на этот цикл можно усмотреть отдельные связи между номерами. Это – пробуждение, начало дня («Утренняя молитва», «Зимнее утро»), завершение дня («В церкви»), «Кукольная трилогия», «Песенки», «Танцы», «Сказки» образуют как бы микроциклы внутри большого цикла. Пианизм П. Чайковского «поющий». «Детский альбом» даёт прекрасный материал для работы над мягким, певучим звучанием инструмента, обучения навыкам игры legato. Объединение мелодической линии, умение обозначить кульминационные точки и подвести к ним, найти главную кульминацию пьесы, осознание роли пауз как элемента выразительности и умение вести мелодию «через паузы»- все эти задачи ярко представлены уже в тех пьесах, с которых обычно начинают знакомство с «Детским альбомом» -«Болезнь куклы» и «Старинная французская песенка».

«Марш деревянных солдатиков». Главный образ раскрывается очень чётким ритмическим рисунком и выверенными штрихами. Задачи исполнения-передать бодрый маршевый характер, суметь точно просчитать пунктирный ритм, приобрести первые навыки исполнения аккордов, объединить мелодическую линию, разделённую паузами. Достижение отчётливой и в то же время прозрачной звучности, имитирующей тембр деревянных духовых, которые перемежаются «дробью барабанчика», далеко не простая колористическая задача.

«Марш деревянных солдатиков», исп. Анна Артемьева,

преп. С.Б. Михайлова.

https://vk.com/video52254372_456239142

«Болезнь куклы» - печальная музыка об очень искренних переживаниях девочки, которая принимает свою игру как бы всерьёз. А может любимая кукла действительно сломалась(заболела). В музыке нет сплошной мелодической линии, она как бы разорвана паузами, каждый звук мелодии напоминает вздох. Дети очень любят исполнять это произведение за яркость и доступность образного содержания. «Вздохи» нисходящих секунд, печальные звуки мелодии, разделённые паузами, мерный «убаюкивающий» ритм- всё это дано композитором ярко и выпукло. Пьеса насыщена по фактуре. Здесь ярко выделяются три плана: основной мелодический голос, мелодизированный бас и гармоническое «заполнение». Пласты фактуры рассредоточены ритмически, голоса вступают поочерёдно. Это значительно упрощает двигательные и слуховые задачи. Очень удобно на материале пьесы осваивать запаздывающую педаль, учить объединению мелодии «через паузы», отрабатывать мягкость звучания инструмента.

«Болезнь куклы», исп. Степан Малов, преп. И.В. Попова.
https://vk.com/video52254372_456239149

Камаринская.

Пьеса принадлежит к числу самых популярных и любимых. Это предопределяется ясностью, наглядностью её задач, а также эффектной техничностью, сочетающейся с относительно двигательным удобством, что придаёт «Камаринской» свойства яркой концертной пьесы. По форме это образцовые маленькие вариации, композитор использовал метод развития, характерный для русской народной музыки. Пьеса представляет собой тему с тремя миниатюрными вариациями. В «Камаринской» передан задорный наигрыш балалайки, сопровождаемый «гудящим» басом гармоники и удалыми «притопами» и «прихлопами» пляшущих. Отсюда вытекает одна из главных технических проблем: сложность координации острого «щипкового» стаккато в правой руке и энергичных, разнообразно акцентированных аккордов в левой. Задачи имитирования различных инструментов и тембров предопределили разнообразие и изобретательность приёмов, артикуляции и туше.

«Камаринская», исп. Варя Морозова, преп. Н.Н. Евдокимова.
https://vk.com/video52254372_456239148

Старинная французская песенка.

Пьеса связана с атмосферой детства композитора, в котором «французский элемент» играл очень большую роль. (Французские корни имела мать Петра Ильича). Выразительная мелодия и очень прозрачное сопровождение делают её чрезвычайно благодарным материалом для приобретения первых навыков исполнения кантилены. Типичная двухчастная репризная форма. Позже П. Чайковский Мотив, который Пётр Ильич использовал для сочинения душевной мечтательной миниатюры, композитор услышал во время путешествия во Францию. Этот сдержанный и благородный напев, напоминающий баллады менестрелей, действительно старинный и был весьма популярен в XVI веке. П. Чайковский использовал тему «песенки» в опере «Орлеанская дева» в «хоре менестрелей».

***«Старинная французская песенка», исп. Костя Малов,
преп. И.В. Попова.***

https://vk.com/video52254372_456239151

Из опыта работы преподавателя Ирины Львовны ДАГАЕВОЙ.

Это переложение «Неаполитанского танца» из балета «Лебединое озеро». Композитором использована итальянская народная мелодия. При прослушивании отчетливо встаёт картина карнавала и национального танца Тарантеллы, полного энергии и веселья. В пьесе автором точно переданы характерные обороты итальянской народной музыки – повторяющиеся ритмы и интонации, акценты на синкопах после пауз.

Простая трёхчастная форма, три периода, каждый из которых состоит из двух предложений. Второй период (20-36т.) является развитием первого, но звучит более мягко и лирично. Третий, наоборот, более темпераментный и яркий, в нём меняются темп, фактура, динамика. Тональность Es-dur, размер 2/4, темп Andante.

Далее, очень важно связать через Ми б окончание второго периода с началом третьего, показав затактовую Ми б, продолжая выделять её в дальнейшем исполнении. Работая над репетицией, мы стремились играть их ровно, посылая пальцы «след в след», т.е., готовя следующий палец как можно раньше, стремясь проинтонировать этот мотив четко и выразительно. В левой руке очень важно показать не только бас, но и скрытую синкопу на слабой доле, как самостоятельный голос, располагая 1-й палец, как можно ближе к клавиатуре. Пьеса очень живая, увлекательная, с эффектным окончанием, ученик играл её с большим интересом и удовольствием. В интернете нашла симпатичную подтекстовку, которая помогла в создании образного исполнения пьесы — стихи Виктора Лунина.

«Неаполитанская песенка»

исп. Григорий Лыков, преп.И.Л. Дагаева.

https://vk.com/video52254372_456239145

«Песня жаворонка» – невероятно яркая и живописная картинка, передающая щебет птиц. Музыка звучит очень легко, этому способствует отсутствие ритмических акцентов, а также то, что мотивы мелодии начинаются и заканчиваются в основном на слабые доли. Пение жаворонка как символ утреннего пробуждения, весны, обновления души – излюбленный мотив русского искусства. Пьеса миниатюрная, но от этого не менее драгоценная жемчужина русской пейзажной лирики, занимает достойное место в ряду шедевров подобного рода. Чтобы верно передать характер, ученик должен иметь представление о пении жаворонка, его трелях, руладах. Но есть и более близкая музыкальная аналогия – нежный и звонкий тембр флейты. Одна из специфических особенностей пьесы – прихотливая игра метрических акцентов. Мелодические опоры как бы скользят внутри такта, окончание мотива совпадает то с сильной, то с слабой долей. Необходимы «бережные» акценты на сильные доли тактов – иначе эта «игра ритма» останется не выявленной.

«Песня жаворонка»

исп. Анна Артемьева

преп. С. Б. Михайлова.

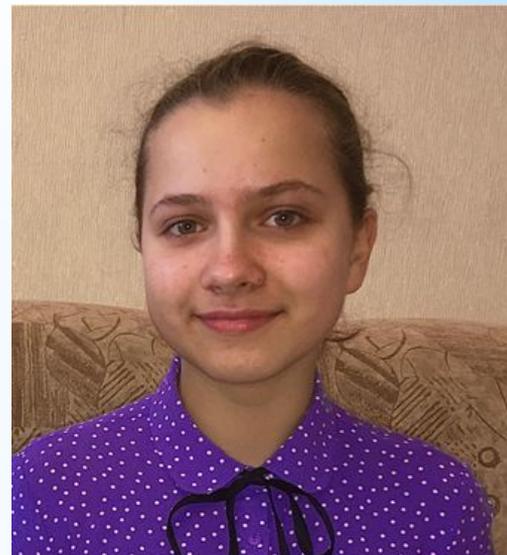
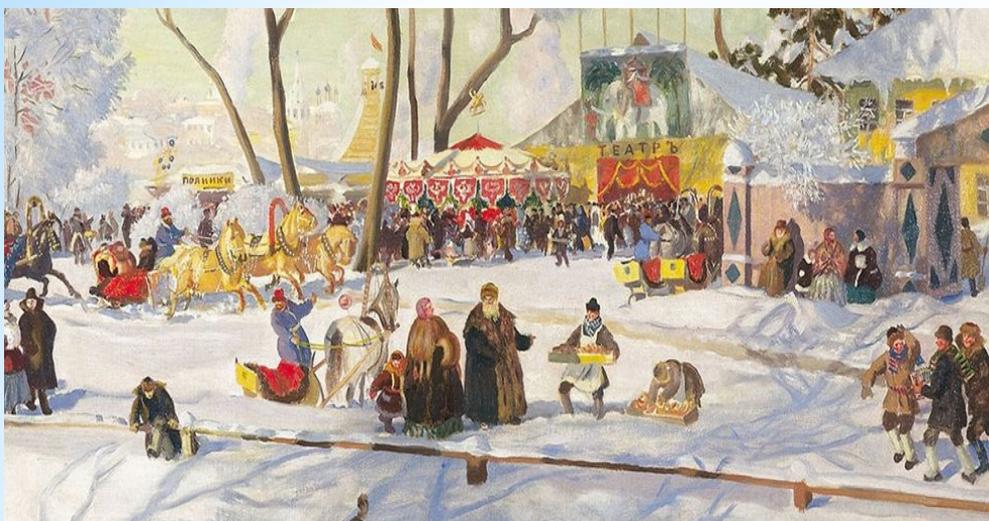
https://vk.com/video52254372_456239143

Творческая работа над «Детским альбомом» требует от педагога огромной душевной отдачи, напряжённого интонационного вслушивания, неустанного стремления к новым знаниям, постоянного обогащения слухового опыта. Однако эти затраты интеллектуальной и эмоциональной энергии с лихвой окупаются высоким художественным наслаждением и сознанием того, что наставник приобщает ученика к миру высших духовных ценностей отечественной и мировой культуры.

«Времена года» были созданы П. Чайковским, когда он уже был автором трёх симфонических поэм, первого фортепианного концерта, двух струнных квартетов, четырёх опер. Основываясь на многочисленных высказываниях композитора в его письмах и дневниках, можно сказать, что Чайковский обладал удивительно сильным, феноменальным чувством природы. Неизвестно другого примера человека, который так сильно воспринимал бы впечатления от красот природы и так сильно на них реагировал. С юных лет знакомы были Чайковскому наплывы того «тихого и ни с чем не сравнимого восторга, который доставляет только природа».

Цикл «Времена года» заслуженно и быстро встретил колоссальную мировую популярность. Фортепианные пьесы, составившие цикл, были написаны в течение 1876 года и выпускались в виде музыкального приложения к ежемесячному петербургскому журналу «Нувеллист». Во всех произведениях великого композитора ощущается его горячая любовь к родной земле, родной природе и людям. «Как бы я не наслаждался Италией, какое бы благотворное влияние ни оказывала она на меня теперь, я всё-таки остаюсь и навеки останусь верен России» - писал Чайковский Н.Ф. фон Мекк из Флоренции. - «Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи». В мировой фортепианной литературе нет больше произведения, подобного «Временам года», в котором композитор пытался бы охватить круговорот сменяющих друг друга картин природы и человеческой жизни и воплотил бы это с мудрой гениальной простотой в ряде поэтических миниатюр.

Февраль. Масленица.

*«Скоро масленицей бойкой
Закитит широкий тир»*

Князь Вяземский

Из опыта работы преподавателя Ирины Львовны Дагаевой

Масленица или «масляная неделя»: праздничная неделя перед Великим постом. Её чествуют народным гуляньем, разудальными играми, катаньем на лошадях. Праздник приурочен к встрече весны.

Это гулянье композитор передал с помощью звуков. Очень интересно построена миниатюра, она состоит из небольших картинок, которые быстро сменяют друг друга, однако первая тема постоянно возвращается.

В среднем эпизоде I части мы с ученицей услышали игры юношей и девушек в снежки, перетягивание канатов и др. В интонациях этого эпизода прослеживается шутливая ирония, смех и общее веселье, благодаря синкопам, акцентам, быстрой смене штрихов в шестнадцатых, коротким лигам, построенных от слабых.

Пианистические задачи первой части - это имитация «кнопочного» погружения кончиков пальцев в клавиатуру и опора (подготовленная раньше) от спины, снятия окончания лиг «к себе» кончиками первых х пальцев в двух руках, цезуры в смене музыкальных реплик как в первом, так и в последующих эпизодах. Во втором эпизоде, особая трудность возникла в 38, 39, 41, 42 тактах, при исполнении нижнего голоса четвертями, с беззвучной подменой пальцев, соотношения нижнего достаточно плотного голоса и легких, острых, сухих аккордов, которые нужно точно исполнять, прихватывая клавиши.

Средняя часть пьесы – это совершенно новый элемент, новый поворот во всеобщем веселье. Смена фортепианной, интонационной фактуры, достаточно плотные октавы с подвижным средним голосом, слышатся шаги медведя на поводке, говорил А. Игумнов, а во втором эпизоде этой части композитор удивляет нас веселым перезвоном бубенцов приближающейся тройки лошадей, возвращая нас в праздничное всеобщее веселье третьей части (репризы), которая написана в сокращенной форме, она как бы подводит финальную черту этому гулянию. В самом конце пьесы мы встречаемся с излюбленным приемом композитора – пауза на целый такт, как бы перехватывается дух от всего увиденного и услышанного, все замерло, и как шальная выходка – заключительная фраза на самой яркой звучности (fff).

Проблемы исполнения средней части – это длина ноты и смена педали в первых двух тактах и в последующих подобных мотивах, в 117-120 тактах второго эпизода – перемещающиеся голоса в левой руке, создание одной кистевой позиции и смелое, свободное раскрытие пальцев на скачках. Третья часть – легатное движение октав и сохранение их звучания диминуэндо, артикуляция в шестнадцатых, собранные кончики, ведущие удар с хорошей пружиной.

Играя эту пьесу, ученица получала удовольствие, быстро выучила текст, работала всегда с хорошим настроением.

Апрель. Подснежник»

В школьном репертуаре широко популярна пьеса из цикла «Времена года» «Подснежник». Композитор использует к ней эпитафию А. Майкова:

«Голубенький, чистый

Подснежник – цветок

А подле – сквозистый

Последний снежок

Последние слёзы

О горе былом,

И первые грёзы

О счастье ином.

Простая трёхчастная форма, темп *Allegretto con moto e un poco rubato* – эти определения, особенно *rubato*, способствуют выразительному исполнению пьесы. Одной из трудностей произведения является оркестровая природа изложения музыкального материала. Можно провести параллели между оркестровым письмом композитора и фортепианной фактурой, где элементы и мотивы имеют художественный смысл и самостоятельность.

Ознакомление учащегося с оркестром Чайковского, сравнительный анализ его симфонических партитуры с фактурой фортепианного сочинения дает возможность понять фортепианный стиль композитора.

В фортепианных пьесах Чайковского, и в этой тоже, одна рука одновременно исполняет два самостоятельных голоса, и вынуждена совмещать игру двумя различными штрихами (например, *legato* и *non legato*). Рука, как бы раздваивается, выполняя два различных задания: пропевание мелодического голоса и исполнение более легкого гармонического сопровождения или вторящих подголосков. Во втором предложении в пьесе мелодия переходит из правой руки в левую, поэтому приходится мягкими, скользящими движениями первых пальцев сохранять непрерывность мелодии и аккомпанемента.

Сложная партия левой руки, необходимо услышать гармоническую окраску аккордов, движение скрытых голосов внутри их. После паузы, мягко отталкиваясь от 1-го аккорда, единым движением провести в них маленькую мелодическую линию на крещендо и диминуэндо, и в то же время выразительно фразировать её вместе с правой рукой.

Для русской музыки очень характерна интонация «вздоха», она состоит из двух – трёх нот, которые поступенно движутся вниз, либо в интервальном изложении. В «Подснежнике» мелодия состоит из цепочки «вздохов». Работали, вычлняя эти элементы, небольшими остановками (фиксируя для себя), прослушав их, объединяют движением от нижней мышцы предплечья соединили в одну крупную мелодическую линию эту цепочку «вздохов».

Нужно отметить размер пьесы: 6/8 – он придает мелодике ощущение некоторого кружения, но это не вальс, потому что четвёртая доля не такая сильная, как первая, и это кружение есть легкое дуновение весеннего ветерка.

Но большую танцевальность приобретает средняя часть, здесь композитор четвертую долю такта сделал более выпуклой, веселой, приблизив её по ритмической значимости к 1-й доле. Этот переход не так заметен, но очень важен. Достаточно сложен технический пассаж в средней части. Работали над ним различными штриховыми и ритмическими приёмами, добиваясь единого, свободного, легкого движения, следя за артикуляцией. В левой руке в аккордах нужно точно распределить первый палец в его интервальном движении.

Полифонические элементы во втором предложении средней части дают возможность слуховой фантазии искать колористику в звуке, опираясь на инструменты оркестра.

Очень важен переход к репризе. Первый звук её первой фразы нужно предслышать со второй половины последнего такта средней части. Необычна педаль, она почти везде работает со слабыми долями.

В конце пьесы цепочка коротких интонаций, изумления, восторга и вздох мягкой, нежной признательности.

***«Масленица», «Подснежник», исп. Екатерина Чуксева,
преп. И.Л. Дагаева.***

https://vk.com/video617409396_456239017

https://vk.com/video52254372_456239146

Петр Ильич внес новое почти в каждую область музыкального искусства. Принципы симфонизма Чайковского развивались в творчестве многих последующих композиторов. Это воздействие проявилось: в идейно-образном содержании музыкальных произведений, в творческом методе композиторов, в особенностях музыкальной драматургии и средств выразительности.

Особое влияние творчество Чайковского оказало на исполнительскую культуру XX века. Воздействие проявилось в усилении внимания к психологическому началу и к процессу воспроизведения, развития образа. Музыка Чайковского принадлежит к тем явлениям искусства, которые имеют непреходящее значение в истории культуры всего человечества.