

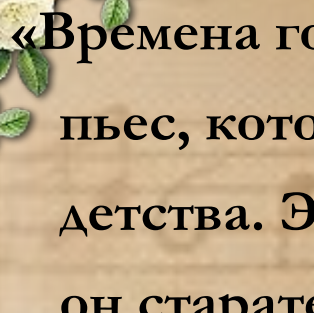
«Времена года» Петр Ильич Чайковский

«Времена года» —
известный фортепианный цикл П.
И. Чайковского, состоящий из 12
характеристических картин

«Времена года» - это не просто цикл ярких характеристичных пьес, которые знакомы практически каждому с самого детства. Это настоящий личный дневник композитора, куда он старательно записал все памятные и дорогие для него эпизоды, удивительные картины природы. Здесь тесно сплелись городские картины жизни, деревенский быт, бескрайние просторы и чувства. Что и отличает фортепианный цикл маэстро от других подобных произведений.

Возникновение известнейшего цикла Петра Ильича

Чайковского связано напрямую с журналом «Нувеллист», который начал свою деятельность с 1842 года. Это издание знакомило читателей со всеми новинками из мира музыки, работами отечественных и зарубежных композиторов.

Петр Ильич успешно сотрудничал с журналом с 1873 года, тогда он написал специально для издания несколько вокальных произведений. На этот раз издатель журнала Н. М. Бернард в ноябре 1875 года обратился к Чайковскому с просьбой сочинить цикл пьес и пообещал весьма приличный гонорар.

Когда пьесы были готовы и их опубликовали в «Нувеллисте», Бернард к ним добавил поэтические эпиграфы, чтобы полнее раскрыть замысел композитора.

Само наименование «Времена года» впервые возникло в конце 1876 года, когда был издан полностью весь цикл. Во всех последующих изданиях этот заголовок сохранился. Впрочем, Бернард все же внес свою лепту, добавив к заголовку пояснение «12 характерных картинок».

«Январь. У камелька»

И мирной неги уголок
Ночь сумраком одела,
В камине гаснет уголёк,
И свечка нагорела.
А.С. Пушкин «У камина»

Камелёк – это камин, у которого зимой собиралась семья. Здесь музицировали, читали, беседовали или, как сказали бы сейчас, общались. Но иногда у камина просто сидели в размышлении, ведь известно, что огонь и вода всегда притягивают взгляд человека и побуждают к задумчивому созерцанию.

Музыка этой пьесы элегичная, спокойная, но в первой части слышны выразительные интонации, это как бы человеческая речь, короткие фразы, которыми обмениваются люди, задумчиво смотрящие на пламя.

Вторая часть более оживлённая, а третья как бы повторяет первую, но воспоминания, навеянные раздумьями, уступают место реальности...

«Февраль. Масленица»

Скоро масленицы бойкой
Закипит широкий пир.

П.А. Вяземский

Б. Кустодиев «Масленица»

Известно, что масленица – это последняя неделя перед Великим постом. Она отличается шумными гуляньями, блинами – всё это языческие традиции, но они плотно вошли в жизнь людей и считаются необходимыми атрибутами, предваряющими начало Великого поста, а также символизируют проводы зимы и встречу весны.

И вот эту картину народного гулянья рисует композитор в пьесе. Она состоит из калейдоскопических картинок, которые сменяют одна другую, но одна главная тема в пьесе присутствует постоянно: тема народного гулянья.

«Март. Песня жаворонка»

Поле зыблется цветами,
В небе льются светлы волны.
Вешних жаворонков пеня
Голубые бездны полны.
А.Н. Майков

Пение жаворонка в России связано с приходом весны. Лирическая мелодия весны и трели, имитирующие трели жаворонка, – вот основные темы этой пьесы. Музыкальная картинка настолько яркая, что даже маленькие дети, не зная названия пьесы, угадывают в ней звуки птичьего пения.

«Апрель. Подснежник»

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

У этой пьесы ритм вальса, но она наполнена нетерпеливым волнением, порывом, что свойственно первым чувствам, когда сердце полно ожиданием новых встреч... Весна пробуждает не только природу, но и человеческие чувства. Первый весенний цветок так же трогателен, как трогательна первая любовь, которую скрывают до поры до времени, но вот уже скрыть её невозможно – и она, как подснежник, вырывается наружу...

«Май. Белые ночи»

Какая ночь! На всём какая нега!
Благодарю, родной полнотный край!
Из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой вылетает Май!
А.А. Фет

В этой пьесе создан городской пейзаж, знаменитые петербургские белые ночи, когда воздух полон романтического настроения, когда хочется гулять всю ночь и дышать весной, вздыхать от восторга, мечтать о счастье... Чайковский любил Петербург, здесь прошла бóльшая часть его жизни: учёба, становление как композитора, артистический успех.

«Июнь. Баркарола»

Выйдем на берег, там волны
Ноги нам будут лобзать.
Звёзды с таинственной грустью
Будут над нами сиять.
А.Н. Плещеев

Баркарола – песнь лодочника в итальянской народной музыке, в частности, в Венеции, где по улицам передвигаются на лодках. Там они называются гондолами. Песни эти певучие и плавные, как плавным бывает движение лодки. Именно такой – нежной и певучей – является эта пьеса. Но пейзаж у Чайковского не итальянский, а петербургский, т.к. в городе на Неве много каналов и речек, по которым скользят лодки.

Музыка первой части пьесы звучит выразительно и широко, затем настроение становится беззаботным и радостным, а в третьей части мелодия вновь становится спокойной и постепенно удаляется, заканчиваясь журчанием воды.

«Июль. Песнь косаря»

Раззудись, плечо,
Размахнись, рука!
Ты пахни в лицо,
Ветер с полудня!
А.В. Кольцов
Г. Мясоедов «Косари»

Это сцена из народной деревенской жизни. Пьеса состоит из трёх частей и вся наполнена народными напевами – во время косьбы на Руси всегда пели. Первая и третья части – широкая и ритмичная песня, а средняя часть напоминает звуки русских народных инструментов.

«Август. Жатва»

Люди семьями
Рожь высокую!
В копны частые
Снопы сложены.
От возов всю ночь
Скрипит музыка.
А.В. Кольцов

Жатва – важнейшая пора в крестьянской жизни. В поле обычно работали семьями, всегда при этом пели. В рукописи Чайковского сделан подзаголовок «Скерцо», оживлённый темп. В жизни действительно во время уборки урожая хлеба всегда царило радостное оживление, душевный подъём. «Не могу изобразить, до чего обаятельны для меня русская деревня, русский пейзаж», – говорил композитор. Но изобразить это время при помощи музыкальных звуков он всё-таки смог.

«Сентябрь. Охота»

Пора, пора! Рога трубят,
Псарь в охотничьих уборах;
Чем свет, уж на конях сидят;
Борзые прыгают на сворах.
А.С. Пушкин «Граф Нулин»

Охота в российских дворянских поместьях в XIX в. в осенние месяцы была самой главной забавой и чередой приключений, поэтому готовились к этому событию заранее. И вот наступал момент, когда охота была разрешена. Охотой занимались не столько ради промысла, сколько ради азарта, проявления силы, ловкости, мужества... И все эти чувства присутствуют в пьесе, даже призывный звук рога.

«Октябрь. Осенняя песнь»

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

А.К. Толстой

Пожалуй, это самая известная пьеса цикла. Она входит в репертуар учеников музыкальной школы и является любимым произведением многих из них. И хотя тема пьесы – осень, грусть, увядание природы, но картина, нарисованная средствами музыки, настолько яркая и понятная, что маленькие музыканты с удовольствием соперничают композитору в его чувстве грусти и любви к красоте русского осеннего пейзажа. То есть в этой пьесе слиты воедино пейзаж и чувства человека.

«Ноябрь. На тройке»

Не гляди же с тоской на дорогу,
И за тройкой вослед не спеши.
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда затуши.
Н.А. Некрасов

В Средней России в ноябре уже выпадает снег, поэтому появление тройки лошадей с колокольчиками под дугой – явление обычное. Начинается пьеса широкой мелодией, которая символизирует русские просторы. Вдруг вдали слышен звон приближающихся колокольчиков, они всё ближе, ближе, и вот их звон переходит в песню ямщика. Пронеслась тройка, и звон колокольчиков постепенно удаляется и затем исчезает.

«Декабрь. Святки»

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали,
За ворота башмачок
Сняв с ноги бросали."
В.А.Жуковский

Святками в России называют время от Рождества до Крещения. Это весёлый праздник, в котором христианство переплетено с языческими верованиями: на Святки ходили ряженые, пели святочные песни, их угощали и одаривали подарками. Девушки гадали, ждали своих суженых.

Этой пьесе композитор дал подзаголовок «Вальс». Вальс был самым популярным танцем в салонах и на домашних танцевальных вечерах. Заканчивается пьеса вальсом, который все танцуют вокруг рождественской ёлки.

Интересные факты

- Чайковский не единственный из композиторов, кто написал цикл «Времена года». Ранее эту тему затронул Антонио Вивальди, сочинивший 4 струнных концерта, которые соответствовали разным сезонам. Астор Пьяцолла написал цикл из четырех пьес, выполненных в стиле танго. Композитор Григор Ахинян создал танцевальный цикл «Времена года». Помимо этого, существует большое количество одноименных балетов, а также оратория Й. Гайдна.
- В живописи также имеются циклы «Времена года» (Никола Пуссена, Джузеппе Арчимбольдо). Франческо Соцци создал цикл фресок, соответствующих сезонам, а Марк Шагал – мозаику.
- В одной из пьес Чайковский показывает романтический образ Петербурга. С этим городом его многое связывало. Именно здесь он пережил свой триумф и обрел признание публики.
- В первой половине XIX века большую популярность в отечественной музыке приобрели баркаролы. Они прочно вошли в русскую лирику, а также проникли в поэзию и живопись.
- Фортепианный цикл Чайковского исполняли многие известнейшие пианисты, такие как Святослав Рихтер, Андрей Никольский, Михаил Плетнев.
- Фестиваль «Кружева», проходивший в Вологде (2016), сумел покорить слушателей, ведь на нем было сразу представлено шесть вариантов пьесы «Осенняя песнь» из цикла.

