

Музыкальное искусство в проекции времени:
фортепианный цикл П.И. Чайковского
«Времена года»

Выполнила студентка ФЛМК ЮЗГУ
Валерия Моисеева, группа ВИ-016

Цель:

- рассмотреть фортепианный цикл П.И. Чайковского «Времена года» как отражение мировоззрения композитора и художественное воплощение национальной картины мира XIX века, сохраняющей актуальность для современных исполнителей и слушателей.

Задачи:

- изучить литературу и источники по теме проекта;
- познакомиться с историей создания цикла;
- охарактеризовать программно-изобразительные средства и образную сферу отдельных пьес цикла.

«Времена года» – это не просто цикл ярких
характеристичных пьес, которые знакомы
практически каждому с самого детства. Это
настоящий личный дневник композитора, где он
записал памятные и дорогие для него эпизоды,
представил удивительные музыкальные пейзажи.
Здесь тесно сплелись картины городской жизни и
деревенского быта, бескрайних российских просторов
и национальных праздников.

История создания

Цикл «Времена года» был написан по заказу издателя журнала «Нувеллист» и основателя нотоиздательской фирмы М.И. Бернарда. В журнале ежемесячно печатались новые сочинения русских и зарубежных композиторов, а также сообщалось о музыкальной жизни в России и за рубежом. С этим журналом П.И. Чайковский сотрудничал с 1873 г., а в 1875 г. он получил заказ на фортепьянный цикл, причём Бернардом были определены названия самого сборника, каждой пьесы и поэтические эпиграфы. Правда, неизвестно, был ли композитор знаком с эпиграфами во время сочинения пьес или же они были прибавлены во время их издания. Тем не менее, изданные при жизни Чайковского экземпляры фортепианного цикла «Времена года» эти эпиграфы содержали.

Содержание цикла

В сборник «Времена года» вошли 12 небольших пьес, которые соответствуют каждому месяцу. Очень точно композитор не только показал природу во всей ее красе, но и передал состояние человека, мир его чувств, связанных с этим временем года. Подчас даже не нужны слова, чтобы понять, что именно хотел передать автор. Музыка ярко и понятно говорит сама за себя.

«У камелька» – первая пьеса в сборнике, которая показывает месяц январь. Камельком назывался русский камин, который был практически в каждом доме и собирал около себя всю семью зимними вечерами. Если это крестьянская изба – у очага пряли, пели песни, если дворянская – то в основном музицировали или читали. Спокойная и умиротворенная музыка словно передаёт неторопливую речь. Слушая эту пьесу, можно легко представить, как люди, сидящие около камина, задумчиво смотрят на пламя огня и беседуют. Вторая часть несколько отличается от первой и третьей, она более взволнованная и оживленная.

«Жаворонок». С чем у людей чаще всего ассоциируется начало весны? Конечно же, с пением птиц. Именно жаворонок издавна считается весенней пташкой, а его пение символизирует собой наступление долгожданного тепла в марте. Вся природа пробуждается от зимней спячки. В этой мечтательно-грустной пьесе композитор передал пение птиц с помощью звукоизобразительности. В произведении две разные темы, которые, между тем, сближают трели. Одна из них – лирическая, напевная, другая же – широкая, с большими взлетами.

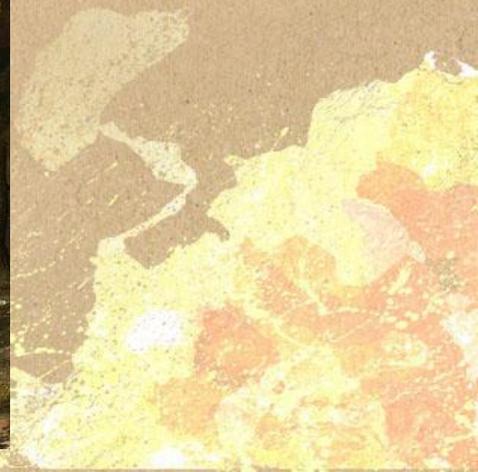
«Баркарола». Июнь. В Венеции были очень распространены баркаролы – это песни, которые исполняли итальянские лодочники. Они все были плавными и певучими. Широкая мелодия первой части звучит очень выразительно. Аккомпанемент к ней напоминает гитарные переливы, которые были вполне традиционны для баркаролы. В средней части настроение сменяется на более радостное и взволнованное. В конце пьесы музыка замирает, словно лодка с певцом постепенно удаляется, скрываясь за горизонтом.

«Охота». Русский быт XIX века невозможно представить без охоты, которая выступала своеобразной забавой в дворянских поместьях. Именно её Чайковский и показал в этой осенней пьесе. Обычно охота всегда проходила шумно, весело, повсюду были слышны охотничьи рога и лай собак. Петр Ильич мастерски использовал звукоизобразительные приемы в этой пьесе.

«Осенняя песнь». Осень в нашей стране всегда особенная, не зря ею восхищались многие поэты, живописцы, воспевая в своих работах. Это неповторимая и ни с чем не сравнимая красота русской природы, искрящаяся золотыми красками. Конечно, осень бывает и другая, когда унылый дождик заставляет немного грустить по уходящему лету, а природа словно умирает. Именно это настроение и передаёт Петр Ильич. Пьеса занимает центральное место в цикле. В ней словно отображен итог повествования. Интонации вздоха, грусть и тоска звучат в пьесе. Лишь средняя часть как проблеск надежды, и в ней ощущается трепетный подъём, полный воодушевления. Однако третий раздел вновь возвращает к интонациям грусти и печали. Последние такты звучат с замиранием, кажется, что нет уже никакой надежды на возрождение.

«Святки». Что принято делать на Святки? Девушки гадают на своих суженых, повсюду царит праздничная атмосфера. По улицам ходят ряженые, которые заходят в дома и развлекают хозяев шутками и песнями. Этой заключительной пьесе Чайковский дал определение «Вальс». Танцевальные эпизоды здесь действительно встречаются и чередуются с основной мелодией. Завершает пьесу торжественный праздник под звуки безмятежного вальса, когда всё семейство, вместе с гостями, собирается вокруг Рождественской ели.

Примечательно, что этот фортепианный цикл Чайковского не имеет границ во времени. Его знают, ценят и любят слушатели, исполнители разных стран мира. Не одно десятилетие юные музыканты воспитываются на этих простых и таких понятных пьесах, которые представляют собой настоящие жемчужины русской классической музыки. «Времена года» – удивительное произведение, которое обладает особой притягательностью, не утраченной за всё время существования, и в этом его главное достоинство.

Литература и источники

- 1) Асафьев Б. О музыке Чайковского. Избранное. Л.: Музыка, 1972. 376 с.
- 2) Вайдман П.Е. Чайковский. «Времена года». URL: https://www.belcanto.ru/tchaikovsky_saisons.html (дата обращения: 15.10.2021).
- 3) Вайдман П.Е. Чайковский. Фортепианный цикл «Времена года». URL: <https://www.liveinternet.ru/community/4989775/post227087665> (дата обращения: 15.10.2021).
- 4) Времена года (Чайковский). URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Времена_года_\(Чайковский\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Времена_года_(Чайковский)) (дата обращения: 15.10.2021).

Спасибо за внимание!