

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №1 им. П. И. Чайковского»
г. Владикавказа**

**Доклад на тему:
П. И. Чайковский
«Детский альбом»**

Выполнил: преподаватель класса
общего фортепиано

Хоппе И. М.

г. Владикавказ

Введение

Музыка Чайковского придает особое настроение, одушевление. В программе музыкальных школ произведения Чайковского не остаются незамеченными, потому что дети с радостью играют его музыку.

Актуальность этой темы состоит в том, что детям нужно прививать любовь к культуре, нужно чтобы они понимали красоту музыки, а также всего искусства. «Детский альбом» - пример того, как эту красоту можно выразить, через какие эмоции и чувства.

Пётр Ильич Чайковский - русский композитор, педагог, дирижёр и музыкальный критик.

Как композитор - профессионал Чайковский сформировался в 1860—1870 годы, ознаменованные большим подъёмом общественной и культурной жизни Российской империи: многогранным развитием русской музыки, литературы и живописи, расцветом отечественного естествознания, ярких завоеваний в области философии и эстетики.

«Детский альбом» - это Op. 39, сборник пьес для фортепиано композитора Петра Ильича Чайковского, носящий авторский подзаголовок «Двадцать четыре лёгкие пьесы для фортепиано». Сборник был сочинён Чайковским в мае-июле 1878 года и при первой публикации, последовавшей в декабре того же года в издательстве Юргенсона, посвящён племяннику композитора Володе Давыдову.

По мнению известного специалиста по творчеству Чайковского Полины Вайдман, «Детский альбом, наряду с широко известными сочинениями Шумана, Грига, Дебюсси, Равеля, Бартока и некоторых других

композиторов-классиков, входит в золотой фонд мировой музыкальной литературы для детей. В России он дал толчок к созданию ряда близких по характеру и тематике фортепианных опусов.»

По мнению известного специалиста по творчеству Чайковского Полины Вайдман, «Детский альбом, наряду с широко известными сочинениями Шумана, Грига, Дебюсси, Равеля, Бартока и некоторых других композиторов-классиков, входит в золотой фонд мировой музыкальной литературы для детей. В России он дал толчок к созданию ряда близких по характеру и тематике фортепианных опусов.»

Существуют переложения «Детского альбома» (целиком или отдельных номеров) для разных инструментов и составов. В частности, Владимир Мильман и Владимир Спиваков обработали весь цикл для камерного оркестра, Роберт Грослот переложил шесть пьес для камерного оркестра и для духового квинтета и т. д.

Полное переложение для ансамбля ударных инструментов осуществил Анатолий Иванов (в 1996 году на эту музыку был поставлен детский балет по сценарию Галины Крутиковой, ставший лауреатом Международного фестиваля 1999 в Югославии).

История создания

Способности юного композитора проявились в раннем возрасте. Уже с 5 лет Чайковский свободно играл на фортепиано. А в восемь начал записывать свои первые музыкальные впечатления. Мировую славу композитора и дирижера оставил после себя Петр Ильич Чайковский. Его жизнь полностью посвящена музицированию. Более 80 произведений написано композитором. Это оперы и балеты, симфонии и концерты для фортепиано, сюиты и струнные квартеты. Ярким музыкальным языком обладает «Детский альбом»

Чайковского. Содержание цикла напоминает один день ребенка, с его играми и огорчениями. Фольклорность материала, удивительная мелодика сделали этот цикл востребованным и в наши дни. Чайковский: «Детский альбом». История создания. Замысел композитора о написании детского цикла можно отнести к февралю 1878 года. Чайковский находился в заграничном путешествии. В одном из писем к знакомым он сообщает о желании создать небольшой сборник легких пьес для детского исполнения. По аналогии с «Альбомом для юношества» Шумана.

Опус был полностью окончен в мае 1878 года. Музыкальные номера связаны между собой в небольшие микроциклы. Глубину подтекста, сложный жизненный период скрыл под мелодичными интонациями Чайковский. «Детский альбом», история создания которого связана с семьей сестры композитора, заслуживает того, чтобы называться шедевром...

Александра Ильинична сестра Чайковского, ее муж и дети всегда радовались приезду Чайковского в их дом. Село Каменка возле Киева – родовое поместье дворянской семьи Давыдовых. Сестра Чайковского, в замужестве Давыдова, с удовольствием принимала брата в этом большом, уютном доме. Петр Ильич много времени уделял детям своей сестры. Он подолгу играл и гулял с ними. Умел рассказывать интересные истории о странах, в которых побывал. Со вниманием прислушивался к рассказам племянников о проведенном дне или разных событиях из их жизни.

Семь детей Александры Ильиничны наполняли поместье задорным смехом, веселыми играми. Под впечатлением от этой дружной семьи и был написан «Детский альбом». Он посвящен автором своему племяннику, Володе Давыдову.

«Детский альбом» Чайковского

Программное содержание цикла выстроено композитором в определенной последовательности. Искусствоведы логично делят опус на утро, день и вечер детского дня. Игры, песни, танцы – просты и незатейливы пьесы Чайковского. «Детский альбом» по праву является источником вдохновения для детского творчества. Стихи, картины, в основе которых лежат миниатюры опуса, развивают образное мышление детей. Позволяют интегрировать различные виды искусства, формируют целостное восприятие окружающего мира. По неизвестной причине порядок миниатюр был изменен. Существуют отличия в рукописном варианте автора и печатном виде. Скорее всего, композитор, Чайковский Петр Ильич, не придавал значения небольшим перестановкам. Поэтому «Детский альбом» печатается с изменениями до наших дней.

В непростой жизненный период создавал Чайковский «Детский альбом». Все началось с его женитьбы на Антонине Милюковой. Она была студенткой консерватории и большой поклонницей композитора. Их семейная жизнь не сложилась. Трудно сказать, почему. На этот счет есть разные версии. Известен факт, что Чайковский хотел покончить жизнь самоубийством в связи с этой неудачной женитьбой. Его нежелание жить именно с этой женщиной вынудило разорвать отношения. Чайковский на полгода отправляется в заграничное путешествие. Именно там ему приходит мысль о написании альбома для детей. В работе и творчестве видел композитор выход из душевного кризиса.

Две версии «Детского альбома»

Существуют две версии трактовки «Детского альбома». Искусствоведы уверены, что трагичность некоторых миниатюр напрямую связана со сложными брачными отношениями автора.

Первая версия - обычный день ребенка, с его играми, танцами, чтением книг и мечтательностью.

Вторая версия символизирует человеческую жизнь. Пробуждение чувств и личности, размышления о религии и боге. Юношеский максимализм и радость молодости сменяются первыми утратами, горем. Затем идут целые годы странствий по разным странам в желании восстановить душевное равновесие. Возвращение домой, размышления о смысле жизни и равноправии смерти. А в заключение – покаяние и подведение итогов, примирение с собой.

Номера «Детского альбома»

«Утренняя молитва».

«Зимнее утро».

«Игра в лошадки».

«Мама».

«Марш деревянных солдатиков».

«Болезнь куклы».

«Похороны куклы».

«Вальс».

«Новая кукла».

«Мазурка».

«Русская песня».

«Мужик на гармонике играет».

«Камаринская». «Полька».

«Итальянская песенка».

«Старинная французская песенка».

«Немецкая песенка».

«Неаполитанская песенка».

«Нянина сказка».

«Баба-Яга».

«Сладкая греза».

«Песня жаворонка».

«Шарманщик поет».

«В церкви».

Утренний цикл

Утренний цикл состоит из пьес «Утренняя молитва», «Зимнее утро», «Игра в лошадки», «Мама». Чайковский «Детский альбом» писал под впечатлением от своих многочисленных племянников. Их распорядок дня, игры и забавы он передал в своем сочинении. «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, нахохлившихся 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. «Мама». Ласковая, певучая миниатюра рисует искренние чувства ребенка и мамы. Душевные переживания находят свое отражение в гибкой интонации. Мелодичным голосоведением передает общение с мамой музыка. «Детский альбом» Чайковского проникнут богатыми нюансами гармонизации и детских переживаний.

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 стран и танцы. «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. «Детский альбом» (вальс в особенности) наполнен легкими аккордами, напевной мелодией, которая увлекает в кружение танца. «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. «Детский альбом» передает всю непоседливость детского возраста. «Мазурка». Быстрый польский танец пользовался большой

популярностью у русских композиторов. Шумными, живыми акцентами, ритмичностью проникнута мазурка. «Детский альбом» Чайковский задумывал как насыщенность внутренних переживаний и действий ребенка. Поэтому даже в подвижной мазурке прослушивается легкий переход на грусть и мечтательность. «Русская песня». Мелодия пьесы – обработка русской народной песни «Голова ль ты, моя головушка». Ладовые изменения с мажора на минор Чайковский отмечал как национальную особенность русских песен и применил их в своей обработке. «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. Чайковскому удалось точно передать звук волынки в басовом остинато, интонации игры на скрипке и аккордовые переборы гармоники. «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. Колорит стран с легкостью передает композитор. 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. Но в ней нет плавности танца, а есть южная оживленность и порывистость. «Старинная французская песенка». Грустный народный мотив звучит в пьесе. Задумчивая мечтательность была присуща средневековой Франции с ее менестрелями. Пьеса напоминает минорную

балладу, сдержанную и задумчивую. «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. Светлая, спокойная мелодия переходят в тревогу и переживание за героев сказки. «Баба Яга». Мечтательность и детскую фантазию передает «Детский альбом» Чайковского. Баба Яга в пьесе словно летит в ступе под свист ветра – настолько резка, отрывиста мелодия миниатюры. Движение вперед и постепенное удаление сказочного персонажа передает музыка. «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. А с ним – и пение жаворонка с его трелями и высоким регистром. «Шарманщик поет». Протяжные звуки старинного инструмента, движение мелодии по кругу словно символизируют бесконечность движения жизни. Психологически сложный музыкальный образ пьесы напоминает о недетских мыслях в голове самого обычного ребенка. «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.

Заключение

Чайковский Петр Ильич стал одним из первых русских композиторов, который написал цикл фортепианных пьес для детского исполнения. Это технически несложные пьесы, доступные пониманию ребенка. Цикл полностью состоит из занимательных музыкальных миниатюр. Каждая пьеса представляет собой цельное произведение.

Проигрывая миниатюры из цикла, ребенок решает разные художественно-исполнительские задачи. Плавность и напевность сменяются отрывистым маршем, минорность грусти – радостным мажором. Из 24 пьес состоит «Детский альбом» Чайковского. Содержание цикла передает простоту и насыщенность детской жизни. Огорчение, веселье, игры, забавные танцы выстроены композитором в сюжетную линию.

В музыкальных школах, кружках вот уже более ста лет звучат пьесы Чайковского. Различие их интерпретаций зависит от музыкального образа, который вкладывает в миниатюры тот или иной исполнитель. Яркая драматургия альбома позволяет сотрудничать с композитором. После прослушивания опуса дети создают картины, стихи, пьесы собственного сочинения. Творческий процесс позволяет полностью погрузиться в эмоционально-музыкальную интерпретацию «Детского альбома».

Список литературы

- 1.К. Ясаков «Воткинские рассказы о Чайковских»
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Детский_альбом
3. <http://fb.ru/article/180132/detskiy-albom-chaykovskogo-soderjanie-istoriya-sozdaniya>
- 4.Викторов В.В. Культурология , 2013г.
- 5.Альшванг А. П.И. Чайковский . Опыт анализа творчества . –М. 1967 г.
- 6.Бачинская Н,- Чайковский.-М.,1975.- (Сер «Вольная библиотека»)
- 7.Общая редакция Э.Л. Фрид – Русская музыкальная литература выпуск 3. Издательство «Музыка» Ленинградское отделение – 1981г.
- 8.Кунин И.Ф Чайковский.- М. 1958(Сер. Жизнь замечательных людей»)
- 9.Ручьевская Е. Петр Ильич Чайковский – Л.,1963.
- 10.П.И. Чайковский: Человек , события , время :Альбом/Сост. В. Прибегина.- М. 1984