
ОСОБЕННОСТИ ФОРТЕПИАННОГО ТВОРЧЕСТВА ЧАЙКОВСКОГО НА ПРИМЕРЕ ЦИКЛА "ВРЕМЕНА ГОДА"

Чан Жунжун

Аспирант

Московский педагогический государственный университет

Москва, Россия

827675728@qq.com

Аннотация

Цикл «Времена года» Петра Ильича Чайковского сохраняет свою актуальность, словно не ведает временных границ. Поистине, этот цикл можно назвать своеобразным дневником, где композитор прославляет прекрасные мгновения своей жизни, встречи со вдохновением и живописные картины природы. Основные черты этой серии музыкальных произведений – простота и яркость образов. Мелодичность музыки, выразительные акценты и уникальный лиризм придают этим композициям особый шарм и магию. В данной статье приведен краткий анализ пьес цикла «Времена года».

Ключевые слова: Чайковский, фортепианный цикл, Времена года, русская музыка.

CENTURY PECULIARITIES OF TCHAIKOVSKY'S PIANO WORKS ON THE EXAMPLE OF THE CYCLE "SEASONS"

Chang Rongrong

Postgraduate student

Moscow Pedagogical State University

Moscow, Russia

827675728@qq.com

ABSTRACT

Pyotr Ilyich Tchaikovsky's cycle "Seasons" retains its relevance as if it knows no time boundaries. Indeed, this cycle can be called a kind of diary where the composer glorifies the beautiful moments of his life, meetings with inspiration and picturesque pictures of nature. The main features of this series of musical works are simplicity and vividness of images. The melodiousness of the music, expressive accents and unique lyricism give these compositions a special charm and magic. This article briefly analyzes the pieces of the cycle "Seasons".

Keywords: Tchaikovsky, piano cycle, Seasons, Russian music.

Введение. Актуальность данного исследования заключается в том, что творчество П. И. Чайковского является очень ценным и в русском, и в мировом искусстве.

Цель состоит в том, чтобы более глубоко понять пьесы фортепианного цикла «Времены года» П. И. Чайковского

Методологическая база исследования обширна и разнообразна. Среди наиболее авторитетных работ XX столетия, которые мы выделяем для данного исследования, следует упомянуть монографии «П. И. Чайковский» (1959) А. А. Альшванга и «Чайковский. Путь к мастерству» (1962), «Чайковский. Великий мастер» (1968) Н. В. Туманиной.

Созданный по заказу известного петербургского издателя Н.М. Бернарда, цикл фортепианных пьес "Времена года" является результатом работы композитора Петра Ильича Чайковского. Этот музыкальный цикл представляет собой набор пьес, посвященных каждому времени года. Журнал, в котором произведения публиковались, выходил ежемесячно, начиная с 1 числа каждого нового месяца [3]. Когда пришло время готовить пьесы к публикации, Н.М. Берnard предложил Чайковскому добавить к каждой из них поэтический эпиграф [1]. Эта идея была одобрена композитором. Каждый эпиграф стал своего рода "ключом" к соответствующей пьесе. После первой публикации каждой пьесы в номере журнала, соответствующему текущему месяцу, цикл был назван "Времена года". Давайте проведем краткий анализ пьес данного цикла.

Результаты. Первая пьеса, "Январь. У камелька", описывает зимние вечера, когда в русских домах всей семьей собирались за камельком. Её первая часть построена на выразительной теме, напоминающей мелодию человеческого голоса, произносимую медленно и задумчиво. Следующая часть пьесы более живая, но всё же основана на коротком мотиве, похожем на звучание арфы. Затем следует третья часть, повторяющая первую, но с плавным затиханием мелодии и переливами арфы. "Музыка словно тает, а образ исчезает..." [2, с. 97]

Одно из ярких произведений, олицетворяющих народные гуляния и картины природы в феврале, - музыкальная пьеса "Масленица". В ней Чайковский смог передать всю многогранность и насыщенность этого замечательного праздника. Сочетая звучание народных инструментов с красивыми картинами природы, композитор создал уникальное музыкальное произведение. "Масленица" является калейдоскопом маленьких картинок, сменяющих друг друга и затем возвращающихся к первой теме, создавая целостную музыкальную композицию. Ритмические фигуры, использованные Чайковским, передают звуки возгласов, плясов, взрывов смеха и загадочные шепоты [5]. Благодаря этому "Масленица" становится яркой и красочной картиной этого прекрасного праздника.

"Песня жаворонка", посвященная мартовскому пробуждению природы и началу весны, особенно своим гармоничным сочетанием двух тем, передающих весенний пейзаж. Первая тема - мелодичная и лирическая, с аккордовым сопровождением, а вторая - с великими взлетами и широким дыханием. Взаимодействие этих тем создает великолепие музыки. Они напоминают трели весенней песни жаворонка, причем первая тема рамочное произведение, обрамляющее более разнообразную и развернутую вторую. Пьеса завершается трелями жаворонка, затихающими на фоне. "Песня жаворонка" передает нежность и красоту весенней природы, а также чувство радости и ожидания будущего.

Время апреля, когда природа просыпается от зимней спячки, описывается пьесой "Подснежник". Простые, но выразительные средства передают различные настроения, от мечтательно-грустных до светлых. На протяжении пьесы вся музыка пронизана вальсообразным ритмом, который наполняет произведение порывом и эмоциональными взлетами. "Подснежник" передает насыщенное чувство пробуждающейся нежности весенней природы, а также радостные и тайные ожидания будущего.

Майские "Белые ночи" создают особое настроение, переходящее от тоски и размышлений до сладостного блаженства души. Это произведение олицетворяет романтический и необычный пейзаж белых ночей. Пьеса состоит из двух больших разделов с вступлением и заключением, сохраняющими свою уникальность на протяжении всего произведения. Вступление и заключение создают музыкальный портрет ночей, когда становится светло - белые ночи. Первая часть построена на коротких и мелодичных вздохах, напоминающих тишину и одиночество белых ночей Петербурга. Вторая часть, наоборот, порывистая и страстная, передает возбуждение и восхищение души. Затем следует постепенный переход к заключению, придающему пьесе завершенность. "Белые ночи" передают образ светлых и красивых ночей Петербурга перед слушателями.

Июню посвящена музыкальная композиция под названием "Баркарола". Это произведение передает атмосферу беззаботного и солнечного лета. Вся величина композиции заключается в широкой и певучей мелодии, которая переполняет слушателей теплом и выразительностью. В начале произведения можно услышать звуки гитары или мандолины, напоминающие о баркароле. После этого, в середине композиции настроение меняется, становится более радостным и беззаботным, словно слышны быстрые всплески волн. Затем снова звучит мечтательная и восхитительная мелодия, уже с вторым голосом. Вместе они создают прекрасный дуэт, передающий всю красоту и эмоции. Пьеса заканчивается постепенным затуханием музыки, словно лодка уплывает, унося с собой голоса и шум волн.

Июльская пьеса получила название "Песня косаря", которая несет в себе настроение народных песен и передает особую атмосферу работы в поле. Композиция состоит из трех больших разделов, которые гармонично переплетаются друг с другом по своему характеру. В первом и третьем разделах зазвучала песня косаря, крестьянина, который с энтузиазмом косит луг, исполняя громко и ритмично свою песню. Второй раздел, с быстрым аккордовым сопровождением, приглашает к воспоминаниям о русских народных инструментах. В завершающей части песня повторяется с более сильным аккомпанементом, словно после короткого перерыва крестьянин вновь принимается за работу с новыми силами.

Август рисует народную сцену "Жатвы", которая описывает повседневную жизнь русских крестьян. В рукописи композитора эта пьеса имеет подзаголовок "сказка". И действительно, "Жатва" можно сравнить с увлекательным танцем для фортепиано. Музыка оживляет образы и события, характерные для крестьянской жизни. Звуки народных песен и мотивы народных инструментов наполняют сцену коллективным трудом крестьян. В середине произведения яркая народная сцена сменяется лирической картиной деревенского пейзажа, присущего среднерусской природе, где происходит сцена жатвы [5]. Этот фрагмент оживляет слова Чайковского о непостижимом очаровании русской деревни и пейзажа.

Сентябрьская пьеса носит название "Охота" - неотъемлемая часть русской жизни XIX века. Множество страниц русской литературы посвящены этой теме: описания охоты в романах Л. Толстого, рассказы и повести И. Тургенева, картины русских художников. В России охота всегда была привилегией страстных и сильных людей, она проходила с шумом и весельем под звуки охотничьих рогов и сопровождалась охотничьими собаками. Осенняя охота в поместных усадьбах XIX века была развлечением, требовавшим мужества, силы, ловкости и азарта.

Октябрь уносит нас в плен мелодии "Осенней песни", которая плавно и безмятежно качается, словно дыхание осени. Звуки передают оттенки золотистых осенних листьев, теплого синего неба и свежего, прохладного воздуха. Вдохновляющая тема мелодии пронизана очарованием осени. В середине произведения наступает подъем, воодушевление, но вскоре наступает вздох, мимолетная печаль и ощущение утраты.

Завершающая часть создает образ пейзажа, где переплетаются настроение человека и его чувства.

В ноябре звучит пьеса "На тройке", начинающаяся с широкой мелодии, напоминающей душевную русскую народную песню. Затем слышны отголоски грустных и элегических раздумий. Но вскоре все сильнее звучат колокольчики, привязанные к лошадям тройки. Веселый звон временно заглушает грустное настроение, но затем первая мелодия возвращается – песня ямщика, сопровождаемая звонким звучанием колокольчиков. Сначала звуки стихают, а затем исчезают вдаль.

Декабрь подарил нам завершающую пьесу цикла "Святки", которая имеет подзаголовок "Вальс". Все части цикла завершаются безмятежным вальсом, создавая образ домашнего праздника вокруг прекрасной рождественской елки. Основная мелодия пьесы соответствует стилю бытовой музыки, фрагменты которой чередуются с эпизодами вальса. Вся пьеса, как и остальные части цикла, раскрывает перед нами образ домашнего праздника и его уютной атмосферы вокруг красивой рождественской елки.

Декабрь. Святки

ДЕКАБРЬ

№ 12

DÉCEMBRE

Святки

Noël

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачек
Сняв с ног бросали.

жуковский

Tempo di Valse

molto rit.

Заключение. Можно сказать, что цикл «Времена года» Чайковского является своеобразным дневником композитора, в котором воспеты прекрасные моменты его жизни, встречи, и живописные образы природы. Простота и яркие образы являются ключевыми характеристиками пьес данного цикла. Музыкальная мелодичность, ярко выраженные акценты и уникальный лиризм придают этим произведениям особый шарм и магию.

Список литературы:

1. Альшванг А. П. И. Чайковский. М.: Музгиз, 1959. 151 с.
2. Кашкин Н. Избранные статьи о П. И. Чайковском. М.: Музгиз, 1954. 236 с.
3. Кюи Ц. Избранные статьи об исполнителях. М.: Музгиз, 1957. С. 49 -53.
4. Туманина Н. Чайковский. Путь к мастерству. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1962. 560 с.
5. Туманина Н. Чайковский. Великий мастер. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1968. 487 с.

References:

1. Alschwang A. P. I. Tchaikovsky. Moscow: Muzgiz, 1959. 151 p.
2. Kashkin N. Selected articles about P. I. Tchaikovsky. Moscow: Muzgiz, 1954. 236 p.
3. Cui C. Selected articles about performers. Moscow: Muzgiz, 1957. P. 49 -53.
4. Tumanina N. Tchaikovsky. The Path to Mastery. Moscow: Academy of Sciences of the USSR, 1962. 560 p.

5. Tumanina N. Tchaikovsky. The Great Master. Moscow: Academy of Sciences of the USSR, 1968. 487 p.