Мероприятие Тарасовой Т.В. по теме: «Детский альбом» П.И. Чайковского

24 пьесы

Среди русских композиторов-классиков выделяется имя П.И. Чайковского. Все свое творчество Петр Ильич посвятил человеку, его любви к Родине и русской природе. Чайковский писал почти во всех жанрах, и в каждом из них сказал свое новое слово гениального художника.

Жизненный путь.

П.И. Чайковский родился 25 апреля1840 года на Урале, в небольшом городе Воткинске. Первые музыкальные впечатления П.И. Чайковского связаны с песнями, которые он слышал в детстве от матери, родственников. В 1949 году семья Чайковских переехала в г.Алапаевск, а через год – в Петербург. В 10 лет П.И. Чайковского отдали в Училище правоведения. Окончив в 1859 году Училище правоведения Чайковский получил титульного советника и место в Министерстве юстиции. Однако служба его не привлекает. В свободное от службы время он посещает театр, в особенности оперу. В 1862 году поступает в только что открытую Петербургскую консерваторию, чтобы заниматься композицией. Он упорно трудиться, настойчиво овладевая композиторским мастерством. По настоянию Рубенштейна – его преподавателя Чайковский бросает службу и посвящает себя целиком музыке. В 1865 году оканчивает консерваторию с серебряной медалью и принимается за педагогическую работу в только что открытый Московской консерватории.

Основные произведения

10 опер: «Евгений Онегин», «Пиковая дама»;

3 балета: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик».

Музыка к весенней сказке «Снегурочка»»;

6 симфоний,

Одначастные симфонические произведения, увертюры-фантазии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет».

3 концерта для фортепиано с оркестром.

Свыше 100 произведений для фортепиано, в том числе цикл «Времена года», «Детский альбом», 2 сонаты, вальсы, мазурки, скерцо и др.

100 романсов.

1. «Утренняя молитва»;
2. «Зимнее утро»;
3. «Игра в лошадки»;
4. «Мама»;
5. «Марш деревянных солдатиков»;
6. «Болезнь куклы»
7. «Похороны куклы»;
8. «Вальс»;
9. «Новая кукла»;
10. «Мазурка»;
11. «Русская песня»;
12. «Мужик на гармонике играет»;
13. «Комаринская»;
14. «Полька»;
15. «Итальянская песенка»;
16. «Старинная французская песенка»;
17. «Немецская песенка»;
18. «Неаполитанская песенка»;
19. «Нянина сказка»;
20. «Баба-Яга»;
21. «Сладкая греза»;
22. «Песнь жаворонка»;
23. «Шарманщик поет»;
24. «В церкви».

В этом альбоме 24 пьесы, все они разные по характеру и содержанию. И изображают они один день племянника Петра Ильича – Володи.

Вот он проснулся утром утренняя молитва, выглянул в окно и увидел первый выпавший снег. Звучит пьеса «Зимнее утро».

Пьесы можно разделить как бы на 3 вида:

В комнату заглянула мама, увидев её, Володя обрадовался «Мама», и нечаянно наступил на куклу, та сломалась. Вот так Чайковский изобразил «Болезнь куклы» - «Болезнь куклы». «Похороны куклы».

Мама, увидев, как расстроился Володя, принесла ему другую куклу «Новая кукла».

Володя, играя с куклой размечтался, вот так звучит его «Сладкая греза». Вдруг, на улице, он услышал дивную музыку. Это пришел шарманщик. Так зазвучала пьеса «Шарманщик поет».

Всем стало весело и они уговорили шарманщика играть еще и еще!!!

Так он им сыграл «Немецкую песенку», «Итальянскую песенку», «Старинную французскую песенку», «Неаполитанскую песенку». Потом зазвучала «Полька», «Русская», «Мужик на гармонике играет», а когда зазвучала «Камаринская» все пустились в пляс. Володя был очень рад услышав эти песни и танцы. Так весело прошел день.

«Детский альбом» П.И. Чайковского был написан летом 1878 году. В сборнике 24 пьесы (небольшие), но в них проходит вся жизнь ребенка – его чувства, настроение, мысли, игры, сказки, мечты. Кроме того в этих пьесах отражены картины русской жизни, русской природы, путешествия в другие страны.

Начинается сборник пьесой Утренняя молитва» . Молитвой всегда начинается день ребенка. Молясь, он настраивается на добрые мысли, поступки.

В пьесе светлая тональностьG. Простая гармония, строгая 4-х частная фактура. Форма пьесы – период с большой кодой. Период состоит из 2-х предложений. Период дополнен большой кодой. В наступает полное успокоение, что достигается долгим и мерным звучанием тоники в басу, повтором прощального каданса и только тогда, когда замирают в тишине посл. прозрачно светлые звуки коды, мы ощущаем, что произведение закончено, форма завершена.

Это как бы ответ соль мажору I пьесы. Плавная мелодия узкого диапазона напоминает сдержанную речь.

«Болезнь куклы». У девочки заболела кукла. Как в музыке рассказано об этом? Что необычного в музыкальном языке этой пьесы? Слушая музыку, вы сразу обратите внимание на то, что там нет сплошной мелодической линии, она как бы разорвана паузами, каждый звук мелодии напоминает вздох – ах, ох.

«Похороны куклы».

Настроение печали в этой пьесе создается при помощи жанра похоронного марша. Какие главные черты похоронного марша?: медленный темп, пунктирный ритм, фактура аккордовая, склад мелодии речитативный, очень близкий к естественной речи и, конечно, минорный лад.

Обычно период бывает однотональным постепенно, а вот сейчас мы впервые встретимся с моделирующим периодом. В вальсе постепенно мелодия переходит из ми ь мажора в соль минор, моделирует в соль минор, а далее следует II период, где возвращается в первоначальную тональность ми ь мажор. В мелодии появляются озорные, размашистые скачки, музыка звучит очень весело! Вальс написан в традициях домашнего музицирования, простая, напевная мелодия, характерный вальсовый аккомпанемент – бас и 2 легких аккорда, мелодические фразы невелики, плавные, они напеваются как бы невзначай и обратите внимание на то, что в мелодии очень характерные паузы. Так из 2-х периодов образовалась простая 2-х частная форма, но вот характер музыки меняется, наступает средняя часть сложно 3-х частной формы. Тональность до минор, как будто среди танцующих появилась незнакомая, причудливая маска.

«Новая кукла» завершает маленькую сюиту, она звучит меньше минуты, в ней слиты воедино разные оттенки чувства: изумление, восторг, охватывающий ребенка при виде красивой игрушки, о которой он давно мечтал. Пьеса звучит в характере стремительного вальса. Обычный, вальсовый размер тори четверти ускорен вдвое-три восьмых, поэтому мелодия словно задыхается, она даже не разделена на фразы, а состоит из мелких мотивов, сливающихся в одну волну, аккомпанемент облегчен паузами на слабых долях.

Теперь мы прослушаем с вами темы 3-х пьес, которые образуют как-бы русскую сюиту, номера 11, 12, 13 из детского альбома. «Русская песня» обработка народной песни «Голова ль, ты моя головушка». Воссоздается мощнее 4-х голосное звучание мужского хора, исполненная молодецкой силой и удали.

Следующая песня «Мужик в гармонике играет» это настоящая веселая зарисовка с натуры, своего рода маленькая сценка. Звучание фортепиано напоминает игру на гармонике. В пьесе обыгрывается Д7 и он повторяется 30 раз, а единственная фраза, так и стала настоящей, развитой мелодией.

«Камаринская» - этот знаменитый наигрыш использовал еще в 1848 году М. Глинка, в своей оркестровой фантазии.

Здесь, в «Детском альбоме» - это скромна фортепианная миниатюра. П.И. Чайковский дает в ней яркий образец инструментальных вариаций. На первый план выступает искусство варьированная, узорчатого расцвечивания темы. Композитор варьирует фактуру, изменяет и самый напев. За шутливость герциозной темы следует 3 вариации: I и III вариации – легкие, подвижные, как бы расцветают тему, сохраняя её штрих стаккато, во II вариации звучит мехая, молодецкая пляска. Тема изложена плотными аккордами, но при этом в верхнем голосе прослушивается знакомый плясовой напев.

В детском альбоме 2 страшные сказки: 1 – «Нянина сказка» осторожна колкой звучностью, штрихом стаккато резкой гармонии. Композитор создает сказочный образ, мы слышим, что в аккордах спрятаны колючие тритоны. В середине простой 3-х частной формы, музыка по настоящему страшная, верхний голос замирает от страха на одном звуке, а из мрачного низкого регистра, дважды выползает словно приведение хроматическая секвенция, её мотивы такие же, как в крайних частях и слышится таинственное тук-тук-тук. Реприза точно повторяет музыку I части и только светлая тональность до мажор, как будто напоминает нам о том, что это сказка – музыкальная шутка.

Вторая страшная сказка в детском альбоме П.И. Чайковского «Баба-яга». «Баба-яга» это картинка сказочного полёта. Если «Нянина сказка» звучала неторопливо, повествовательно, то в «Бабе-яге» изображен стремительный полет. Это пьеса тоже написана в 3-х частной форме, однако контраст середины почти не заметен из-за непрерывного движения. Кульминации пьесы становится начало репризы, она звучит на октаву выше, чем I ч, резче звучат выкрики Бабы-яги, словно пролетевшей над самой головой и стремительно удаляющейся. Впечатление удаления создано благодаря постепенному переходу в низкий регистр и затуханию динамики

Прослушайте тему «Немецкой песенки». Она весела и бесхитростна,

Но есть в ней какая-то загадка. 3-х дольное движение неторопливо, оно выдержано в характере немецкого танца – лендлера. В гармонии – однообразие, которое напоминает звучание шарманки. Использовано лишь трезвучие и Д7, по этим же аккордовым звукам движется и мелодия, но в мелодии мы видим резкие скачки, они характерны не только для этой песенки.

Мелодия пьесы «Сладкая греза» - словно прекрасная мечта ребенка. Такие же мелодии, мелодии широкого дыхания, используются в оперных ариях и в романсах. Здесь, в «Сладкой грезе» мелодия развивается постепенно небольшими фразами, волнами. Пьеса имеет форму классического периода в двух предложениях.

Последняя пьеса сборника называется «В церкви». Её звучание, как в «Утренней молитве» напоминает пение церковного хора. В пьесе тональность ми минор обратите внимание на то, что в мелодии очень характерные паузы. Так из 2-х периодов образовалась простая 2-х частная форма, но вот характер музыки меняется, наступает средняя часть сложной 3-х частной формы. Тональность до минор, как будто среди танцующих появилась незнакомая, причудливая маска.

Музыкальное исполнение:

1. Хусаинова Рената

2. Фазылова Айлина

Участники мероприятия: Галиуллина Эвелина, Абубакирова Розалина, Акчулпанова Юлия, Каримова Дилара, Исайкина Леся.