МОУ ДОД Школа искусств им. Г. Галыгина

ГУК ТО «ОЦРИНК и Т» УМЦ

по образованию и повышению квалификации

ВЫПУСКНАЯ РАБОТА

тема: «Методико-исполнительский анализ произведения П.И. Чайковского Осенняя песня из цикла Времена года»

Слушатель курсов повышения квалификации Мосолова В.В.

преподаватель по классу скрипки школы искусств им. Г. Галыгина

Из века в век, из поколения в поколение переходит наша любовь к Чайковскому, к его прекрасной музыке, и в этом её бессмертие.

Д. Шостакович

«Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространилась, чтобы увеличилось число людей, любящих её, находящих в ней утешение и подпору». В этих словах Петра Ильича Чайковского точно определена задача его искусства, которую он видел в служении музыке и людям, в том, чтобы «правдиво, искренне и просто» говорить с ними о самом главном, серьезном и волнующем их. Разрешение такой задачи было возможно при освоении богатейшего опыта русской и мировой музыкальной культуры, при овладении высшим профессиональным композиторским мастерством. Постоянное напряжение творческих сил, повседневный и вдохновенный труд над созданием многочисленных музыкальных произведений составили содержание и смысл всей жизни великого художника.

Издатель популярного Петербургского журнала «Нувеллист» Н.М.Бернард обратился к Чайковскому с просьбой написать двенадцать пьес-по числу месяцев в году-специально для ежемесячного опубликования их в этом журнале в течении 1876 года. Чайковский дал свое согласие.

Когда пьесы были уже написаны Чайковским и отосланы в журнал, Бернард, стремясь облегчить восприятие музыки, дал ей поэтическое истолкование в виде стихотворных эпиграфов. Композитор не возражал против эпиграфов и со времени первой публикации они остаются почти неотъемлемой частью цикла.

Месяц за месяцем появились новые пьесы Чайковского. Музыкальная публика с нетерпением ждала очередного номера. Критика помалкивала, не снисходя до столь невинных «пустячков», а сам композитор чем дальше, тем больше понимал, что рано или поздно его новый фортепианный цикл займёт достойное место в истории русской музыкальной литературы.

Так оно и произошло. В этой незатейливой, сродни народному творчеству, музыке бездна истинной поэзии. Пестрит шумный масленичный хоровод, мчатся на перегонки лихие тройки со звонкими заливистыми бубенцами, трубят поутру охотничьи рога, льются над безбрежным степным привольем песни жнецов и косарей. В жаркий июньский день хорошо брести пыльным полевым пролёском, отдавшись во власть солнца, ветра, ароматов цветущих трав. Ну, а в октябре хочется присесть в сумерки возле окна и под шорох дождевых капель погрустить о промелькнувшем лете.

По словам Б.Астафьева, Чайковский создал пьесы «малых форм» пианизма, потребные для исполнителя и слушателей вне величавых концертных эстрад, но с душевным содержанием, отвечающим зовам всего населения, тому, что оно всегда слышно вокруг в своей, всем привычной, дорогой нам русской жизни. Так со страниц тетрадок ежемесячно «Нувеллиста» стали появляться душевно приветливые фортепианные мелодии Чайковского, западая в сердце, неотрывные и незабываемые.

Двенадцать пьес цикла созданы композитором как последовательный ряд картин русской природы и быта, подчинённых естественному годичному круговороту тепла и холода, расцвета и увядания. Написанные без притязаний на виртуозность блеск и эффектность, они отличаются пленяющей мелодической выразительностью и тонкостью фортепианного письма. Каждая отдельная пьеса представляет собой самостоятельную по характеру, вся цель которых воспринимается как задушевное, идущее от глубины сердца повествование о бесконечном дорогом и близком композитору.

Творчество Чайковского охватило почти все музыкальные жанры, среди которых ведущее место занимают самые масштабные-опера и симфония. В них нашла наиболее полное отражение художественная концепция композитора, в центре которой-глубинные процессы внутреннего мира человека, сложные движения души, раскрывающиеся в острых и напряжённых драматических столкновениях. Однако и в этих жанрах всегда слышна главная интонация музыки Чайковского-певучая, лирическая, рожденная непосредственным выражением человеческого чувства и находящая столь же непосредственный отклик у слушателя.

В разных видах искусства мы найдем замечательные выражения чувст, настроений и образов осени. Если вспомнить художников, наиболее близких Чайковскому, то это в первую очередь И.Левитан. Никто до Левитана не передавал столь выразительную красоту русской природы.

Осень в России всегда была порой, которую воспевали многие писатели, поэты, художники и музыканты. В ней видели и неповторимые красоты русской природы, которая осенью одевается в золотой убор, переливаясь своим пышным многоцветием. Но были и другие моменты осени-это унылый пейзаж, осеннее умирание природы и грусть по уходящему лету как символу жизни. Умирание в природе в канун зимы- это одна из самых трагичных и печальных страниц осенней жизни.

Вся пьеса-это лирическо-психологическая зарисовка. В ней пейзаж и настроение человека слиты воедино. «Каждый день отправляюсь на далекую прогулку, отыскивать где-нибудь уютный уголок в лесу и бесконечно наслаждаюсь осенним воздухом опавшей листвы, тишиной и прелестью осеннего ландшафта с его характеристическим колоритом»,-писал композитор.

Осень, осыпает весь наш бедный сад,

Листья пожелтелые по ветру летят…

(А.К. Толстой)

Осень вызывает у человека чувство чего-то торжественного и величавого. И вместе с тем «осень веет тоской, осень веет разлукой» (И.Бунин).

«Осенняя песня»-одна из лучших пьес «Времен года» П.Чайковского. Её мелодия, пожалуй, самая прихотливая и проникновенная. Эту пьесу с полным правом можно назвать исповедью души, вдохновленной увядающей красотой осенней русской природы. Песня звучит спокойно, задумчиво, повествуя о чем-то сокровенном. Название пьесы не следует понимать буквально-это не песня в смысле музыкального жанра, имеющего свои определенные законы. Это скорее песня души. Она сродни тому, что мы имеем ввиду, когда говорим «душа поет».

«Осень природы. Осень жизни. Настроению этой музыки очень близок романс Чайковского «Снова, как прежде один», с его глубоко личной интонацией печали и одиночества.

Если попытаться сформулировать, какими средствами это достигнуто в «Осенней песни», то в первую очередь нужно сказать об особенности мелодии этой пьесы. Её главный элемент-«мотив вдоха»: два нисходящих ближайших друг другу по высоте звука, действительно выражающие вдох сожаления, грусти, может быть, даже скорби. Этот мотив сам по себе тысячи раз встречался в музыке, и требуется гениальная одаренность, чтобы в 1001-й выразить им какой-то новый оттенок чувств. Чайковскому это удалось. Композитор передал душевную боль и безысходную печаль. Напрашивается сравнение с арией Лизы «Откуда эти слезы» из оперы «Пиковая дама», с арией Ленского «Куда, куда, куда вы удалились» из оперы «Евгений Онегин».

«Осенняя песня является ярким примером характерной для Чайковского мелодизации фактуры. Музыкальная ткань пьесы непрерывно живет и дышит в сплетении самостоятельных поющих голосов.

На фоне аккордовой фактуры появляется мелодичный «поющий голос», основной мотив которого позднее опускается в средние голоса «виолончельный регистр», и дополняется подголосками в верхнем голосе.

Все это характерно стилю Чайковского, соединяющем в себе черты шумаковской характеристичности и остроты рисунка с безыскусственной простотой и задушевностью песенно-романсового мелоса.

Музыкальный язык Чайковского напоминает нам скромную, неяркую по краскам русскую природу, тоже очень «немногословную». Гармонический склад пьесы не сложный, однако он имеет свойство постоянного развития и движения, как бы стараясь не останавливаться на тонике. С помощью простых аккордов композитор создаёт неповторимое звучание пьесы. Аккорд побочных ступеней через альтерированные звуки плавно переходят из одного в другой, как бы переливаясь из одной краски в другую. Несмотря на минорный, печальный колорит пьесы появление альтерированных «мажорных» ступеней, придаёт произведению особую прозрачность, а использование доминантных аккордов к побочным ступеням делают развитие пьесы непрерывным и естественным.

Речевая выразительность заложена в ритмической структуре мелодии (триоли, синкопированные ноты), а также в разнообразных приемах артикуляции. Это и плавные связные линии, и мягкое non legato, и глубокое звучание нот, подчеркнутых акцентами, черточками tenuto, придающими каждому звуку особую значимость.

Мелодия «Осенней песни» начинается на слабую долю, что усиливает выразительность фразы. Она, это фраза, ступает как бы с усилием, превозмогая душевную боль, синкопированно (иными словами, звуки возникают на слабую долю, длятся, пока проходит пульс сильной доли, и дальше опять звучат на слабую). Кстати, слабые (четные-вторая и четвертая) доли в четырехдольном размере в котором написана пьеса, прочно ассоциируются с выходом, тогда как сильные-со вздохом.

Здесь, в первой фразе, есть еще легкая грусть, но в развитии пьесы экспрессия усиливается, звеньев синкоп становиться больше, и мы ощущаем усиление напряжения. Композитор дает в начале пьесы ремарку: Andante doloroso e molto cantabile (в темноте спокойного шага, печально и очень певуче). Все внимание слушателя сосредоточено именно на мелодии, ничто не отвлекает от неё, она покоиться на бархатных аккордах аккомпанементом. И пьеса эта являет собой чистейший образец мелодии с аккомпанементом. Причем эту истинно фортепианную пьесу легко можно представить себе в качестве соло скрипки с аккомпанементом. Если в начале песни мы слышим звучание одинокого голоса, то уже с 9-го такта фактура обогащается полифонически , песня продолжается в тоноровом регистре, а soprano представлено в виде подголоска. Исполнитель должен найти выразительную и, в то же время, естественную искреннюю интонацию, неяркий проникновенный тембр звука, создающий настроение грусти.

Пока мелодия не покинула верхний регистр, она создает изумительный мелодичный рисунок, абсолютно точно совпадающий с линией, которую рисует в воздухе падающий лист, несомый легким дуновением осеннего ветерка,-соедините мысленно ноты мелодии в тактах 7-8, где она начинается с верхнего своего звука и далее ниспадает в мягком триольном ритме (и опять с синкопами!), «захватывая» по пути все звуки хроматической гаммы. Это абсолютно точное музыкальное выражение фразы: «Листья пожелтелые по ветру летят…».

Эта пьеса хотя и написана в трехчастной форме, как и все остальные в этом цикле, отличается от большинства тем, что средняя часть не несет контраста, в ней нет новых музыкальных идей, но она доводит конфликт голосов и , следовательно, персонажей (Чайковский-мастер драматических сцен) до кульминации. После дважды повторенной страстной фразы, состоящей из трех звеньев секвенции (по одному такту каждое), и заключительного такта с молящей интонацией-эпизода, в котором господствует верхний голос-звучит ответ нижнего голоса: усталый, как бы эмоционально исчерпанный, «израненный». Это сольный речитатив-несколько интонаций вздоха, тех же, с которых началась пьеса, и они же через секунду вновь возникнут в репризе, к которой этот речитатив ведет. Речитатив с усилием взбирается к своей высшей мелодической тоске и оттуда спускается-устало и как бы прихрамывая: каждый его звук возникает на слабую долю (синкопированно).

В средней части тональный план более неустойчивым (здесь появляются отклонения в тональности III и VI степеней), что приводит к появлению новой, мажорной тональности (ми мажор). Несмотря на мажорный лад новая тональность не вносит большого контраста, она постепенно растворяется и затихает. Вновь появляется образ холодной, прозрачной осени.

Реприза звучит более напряжённо, насыщенно в гармоническом плане (Т-Д-Т-Д>S-ДДVП-Д-Д7-Т).

Возвращается музыкальный материал первой части пьесы (реприза). И хотя формально ноты здесь те же, нельзя не почувствовать душевной усталости после драматических коллизий средней части. От исполнителя требуется эмоциональная чуткость, чтобы передать тончайшее различие в том, что формально выглядит идентичным.

Постепенно всё успокаивается, звучание переходит в низкий регистр. В предпоследнем такие аккомпанемент (тонический аккорд) истаивает раньше, чем заканчивает свою фразу солирующий голос. Здесь П.Чайковский воспользовался не часто встречающимся приемом: пьеса формально кончается не на тонике (главном музыке тональности), а на звуке V ступени гаммы-на доминанте. Так это выглядит для глаза (в нотах). Но на слух-чуткого слушателя, способного продлевать слышимое внутренним слухом, то есть в своем сознании, -тоника еще жива, она ощущается… Останавливаясь на V ступени в мелодии, делая свой рассказ не законченным. Чайковский создаёт образ неповторимой русской природы, так дорогой ему и любимой.

Чайковский замечательно создает впечатление вопроса, на который как бы нет ответа. И разве не бывает так в истинной драме, в сложных человеческих отношениях.

Образ осыпающихся листьев возбуждал фантазию многих композиторов-до и после Чайковского. Достаточно вспомнить чудесную пьесу «Листопад» английского композитора елизаветинской (шекспировской) эпохи Мартина Пирсона, шлягер 50-х гг. XX века «Опавшие листья» французского композитора Жозефа Косма, памятный в исполнении Ива Монтана, или другой, ещё более близкий нам по времени пример-песня Р.Паулса «Листья жёлтые». Поразительно, что названные произведения, принадлежащие музыкальной культуре разных столетий, написаны-по случайности ли?-в тональности ре минор. Очевидно, есть в ней что-то особенно ностальгическое. И ещё одно наблюдение-о ре миноре у Баха,-сделанное Эрвином Бодки, крупнейшим знатоком его творчества: «В медленных пьесах-в инвенции, симфонии, прелюдии и фуге из I тома «Хорошо темперированного клавира», а так же медленной части Токкаты господствует созерцательное настроение» (Бодки Э. Интерпретация клавирных произведений И. С. Баха. Пер. с англ. А. Майкапара.-М.1993). И уж совсем поразительно, добавим мы, что и симфония, и ещё явственнее-тема фуги в этой тональности из II тома «Хорошо темперированного клавира» содержат тот самый хроматический ход, который обыгрывает Чайковский в этой своей пьесе!

Исследователь творчества Чайковского Кайгородов говорил о композиторе: «Чайковский обладал удивительно сильным, можно сказать феноменальным чувством природы. Мне неизвестно другого примера человека, который так сильно воспринимал бы впечатления от красок природы и так сильно на них реагировал. Мало сказать, что Пётр Ильич страстно любит природу-он её обожал».

Именно эта искренняя любовь к родной природе и делает творение композитора столь близким и понятным каждому русскому человеку.

Музыка Чайковского, воплощая драгоценные качества русской культуры-любовь и сострадание к человеку, необыкновенную чуткость к беспокойным исканиям человеческой души, непримиримость к злу и страстную жажду добра, красоты, нравственного совершенства, -обнаруживает глубокие связи с творчеством Л. Толстого и Ф. Достоевского, И. Тургенева и А. Чехова.

В наши дни сбывается мечта Чайковского о том, чтобы увеличилось число людей, любящих его музыку. Одним из издательств мировой славы великого русского композитора стал Международный конкурс, привлекающий в Москву сотни музыкантов из разных стран.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асафьев В. «О музыке Чайковского» издательство «Музыка» Ленинград 1972г.-375 с.
2. Горностаева Н.А. «П. И. Чайковский» Повесть М. Детская литература 1988 г. 143 с.
3. «История русской музыки» в 10 М. музыка 1994г.-Т.8 О.Е. Ленашёва
4. И.В. Малинина «Детский альбом времена года»
5. Калинина Н.А. «П.И. Чайковский» повесть М. Детская литература 1988 г.-143 с.
6. Хололовский В. «Дом в Клину» М. Московский рабочий 1975 г. 340 с.