

Петр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ

Чайковский был подлинно универсальным композитором. В его творчестве находят для себя богатейший материал блестящие виртуозы – пианисты, скрипачи; с увлечением исполняют его концерты с оркестром. Чайковский писал фортепианную музыку, симфонии, камерные сочинения, оперы (перечислить) и балеты.

Балеты Чайковского составляют основу музыкальных театров мира. В балетах «Спящая красавица» и «Лебединое озеро» противопоставлены добрые и злые силы.

Наряду с этим он писал и прекрасную музыку для исполнения в домашнем кругу. Таковы его фортепианные пьесы, например, цикл «Времена года», «Детский альбом». Доступны и романсы, хотя исполнение многих требует высокого мастерства.

Влияние творчества Чайковского на следующее поколение русских музыкантов было очень значительным. С.В.Рахманинов, А.С.Аренский, А.К.Глазунов и С.И.Танеев могут быть названы прямыми его последователями; его влияние нетрудно заметить и в творчестве столь разных композиторов, как Н.Я.Мясковский и И.Ф.Стравинский.

Он считал, что **ценность любой национальной культуры** возрастает по мере ее **доступности всем народам.** И, действительно, его музыка завоевала мировое признание.

Чайковский рассказывает в своих произведениях **о единстве души и тела.**

В своем творчестве Чайковский **обращается к русской народной песне**, с которой связаны у него самые светлые детские воспоминания. Совершая длительные прогулки в подмосковные деревни, он записывает услышанные песни, а впоследствии обрабатывает их и включает в сборник «50 русских народных песен для фортепиано в четыре руки».

Поступает в Петербургскую консерваторию. «Я поступил во вновь открывшуюся консерваторию, — пишет он сестре. - Не подумай, что я воображаю себя великим артистом, я просто хочу только делать то, к чему влечет меня призвание, буду ли я знаменитый композитор или бедный учитель».

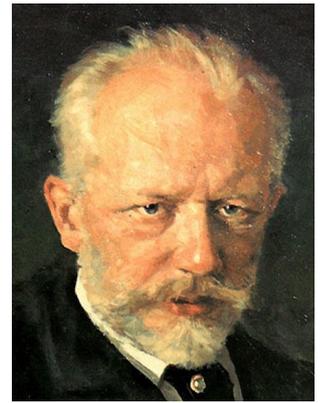
Талант и упорство ученика вскоре были оценены по достоинству; уже через три года состоялся первый выпускной акт Петербургской консерватории, на котором было исполнено дипломное сочинение Чайковского. Этим сочинением стала **кантата на текст Фридриха Шиллера «К радости».**

Сразу после выпуска, осенью 1866 года, молодой композитор **получил приглашение** от «московского Рубинштейна» — Николая Григорьевича, брата Антона — преподавать теорию и гармонию в только что открывшейся Московской консерватории.

Свой педагогический опыт композитор закрепил созданием нескольких учебных пособий по гармонии и оркестровке. Одно из них — **«Руководство к практическому изучению гармонии»** — долгое время служило учебником для студентов Московской консерватории.

Постоянно посещая концерты и оперные театры, он все больше попадал под обаяние великих музыкантов, из которых **любимейшим** по-прежнему **оставался Моцарт.** «Тем, что я посвятил свою жизнь музыке, — сознавался он впоследствии, — я обязан Моцарту. Он дал мне первый толчок, он заставил меня полюбить музыку больше всего на свете!»

П.И. Чайковский не принадлежал ни к каким группам или кружкам, многое

сближало его с «кучкистами», но были между ними и разногласия. «Кучкисты» упрекали его в недостаточно определенно выраженном национальном характере музыки. «Национальный элемент не всегда удается Чайковскому», - писал Стасов.

Как Чайковский решил в своем творчестве проблему народного и национального? Он отразил в своем творчестве внутренний мир человека в различных его проявлениях.

Чайковский продолжал традиции Глинки и Даргомыжского, также как и композиторы Могучей кучки.

Чайковский по характеру своего дарования – лирик и драматург-психолог. Ведущее место в его творчестве занимает тема борьбы человека за свое право за счастье, за право на свободное духовное развитие.

По глубине проникновения в душевной мир человека, Чайковского можно сопоставить с Толстым и Достоевским.

Он был выдающийся композитор-мелодист (напевность, декламационно-речевая выразительность).

В каждом из видов музыкального творчества Чайковский был подлинным новатором. Он создал новый тип симфонии (симфония-драма, симфония-трагедия). Развил жанр одночастной программной увертюры и симфонической поэмы.

П.И. Чайковский «Симфония №6»

Что такое симфония?

Слово симфония - греческого происхождения и в точном своем смысле значит "созвучие". Этим словом называется музыкальное произведение, написанное для оркестра.

Строение сонатно-симфонического цикла, сонатная форма

- Сонатная форма занимает особое место среди других музыкальных форм. Ее называют высшей музыкальной формой.
- Сонатная форма дает композитору возможность отразить сложные жизненные явления, «не вмещающиеся» в более простые формы.
- Сонатная форма в своем окончательном виде сложилась в 18 веке в творчестве венских классиков.

Сонатную форму часто сравнивают с драмой.

Драма – это произведение, принадлежащее литературе и искусству.

В драме нет повествования, то есть описаний, рассуждений автора. О характере героев мы судим по их поступкам, действиям. Пружина действия - конфликт.

Действие в драме развивается так: изложение событий, конфликт, развязка.

Первые части сонат и симфоний венских классиков строятся как бы по законам театра, в ярких темах угадываются герои, музыка насыщена диалогами, спорами.

Сонатная форма строится так: экспозиция (изложение ведущих тем-образов), разработка (развитие образа), реприза (повторение измененных ведущих тем, развязка действия).

Сонатная форма – это музыкальная форма, основанная на сопоставлении и развитии двух тем, обычно контрастных.

Экспозиция – главная партия: какая фактура, каким инструментам поручена тема, каков их характер, имеется ли контраст внутри темы, какие слышны интонации?

Значение **связующей партии:** самостоятельный образ или связка из нескольких аккордов?

Побочная партия: в каком ладу звучит тема, в какой фактуре, какие тембровые

краски, песенная или танцевальная основа, характер темы, ее значение в экспозиции?

Заключительная партия: является ли тема самостоятельной или строится на интонациях главной или побочной партий, значение заключительной партии?

Разработка – темы, прозвучавшие в экспозиции, в разработке развиваются, преобразуются (внимание на смену тональности): как изменяются музыкальные образы в разработке, какими приемами композиторы достигают изменения тем?

Реприза – возвращает основные темы экспозиции (темы объединяются основной тональностью: какие изменения заметили, можно ли считать репризу развязкой действия?)

Сонатно-симфонический цикл

1 часть – главная, она определяет характер целого. Форма сонатная. Темп быстрый.

2 часть – лирический центр. Форма любая. Темп медленный.

3 часть – жанровая. Менуэт, а начиная с Бетховена – Скерцо. Форма трехчастная. Характер живой.

4 часть – финал. Возвращает к характеру первой части.

1. Какая часть определяет характер целого?
2. В какой форме она пишется?
3. Объясните почему?
4. Какая часть является лирическим центром?
5. Какая часть жанровая?
6. Что это значит?
7. Каково значение финала в цикле?
8. Перечислите произведения Чайковского, распределите их по жанрам.
9. Год создания симфонии №6
10. Как можно назвать это произведение в творчестве Чайковского?
11. Какое название дал Чайковский симфонии после премьеры?
12. Что значит понятие «патетическая»?
13. Как начинается симфония и как понять выражение «зерно « симфонии»?
14. Каково образное содержание тем 1-ой части?
15. Что нового внес Чайковский в трактовку средних частей и финала?
16. Как заканчивается 6 симфония?
17. Какая тема звучит у солирующего фагота?
18. Какие темы тесно связаны интонационно?
19. Вся любовная лирика Чайковского (вспомните письмо Татьяны) послужила материалом для обобщения в одной из гениальных мелодий Шестой симфонии. Какой?
20. Какая тема Шестой симфонии была вальсовым эпизодом из балета Чайковского?
21. Какая тема построена на квартовых ходах?
22. Какая тема представляет собой чередование септаккордов?
23. Как инструментована эта тема?
24. Какую из симфоний Чайковского можно назвать симфонией - трагедией

Симфония - высшее достижение композитора в симфонической музыке. Она подготовлена всем предшествующим опытом.

В шестой симфонии Чайковский-симфонист выступил как художник, который подвел итог симфонизму XIX века.

Здесь мы видим **характерные черты симфонического стиля Чайковского:** мелодическое богатство, разнообразие выразительных музыкальных тем,

развивающихся в конфликтном взаимодействии друг с другом, многообразие интонационных преобразований, сквозная целеустремленность формы каждой части и цикла в целом, четкость и подготовленность.

Глубина философского высказывания в сочетании с исключительной простотой, человечностью и искренностью лирического высказывания обуславливает огромную силу эмоционального воздействия ее на самые широкие круги слушателей.

6 симфония постоянно звучит в концертах у нас и за рубежом и принадлежит к числу самых популярных произведений русского музыкального искусства.

Год создания 1893, в Клину. Работал композитор с вдохновением, уже в октябре того же года в Петербурге состоялось первое исполнение.

Ее можно назвать симфонией трагедией. Музыкальные образы обобщены. Конфликт человека с окружающей действительностью показан с особой остротой. Яркий контраст музыкальных тем, напряженная их борьба. Лирическая непосредственность высказываний сочетается с глубоким философским осмыслением жизни.

6 симфония – четырехчастный цикл.

« В симфонию эту я вложил без преувеличения, всю мою душу», - говорил композитор.

6 симфония была задумана как программное произведение, но программа не была опубликована. После первого исполнения по совету брата Чайковский назвал ее «Патетической».

Пафос (греч. — страдание, страсть, возбуждение, воодушевление) — соответствует стилю, манере или способу выражения чувств, которые характеризуются эмоциональной возвышенностью, воодушевлением. Пафос представляет собой приём, при котором эстетика повествования передаётся через трагедию героя, его страдание. Выделяют пафос героический, трагический, романтический, сентиментальный и сатирический.

1 часть

Симфония начинается медленным, затаенно-сумрачным, сосредоточенно- мрачным **вступлением**, которое интонационно подготавливает тему главной партии сонатного аллегро и является **зерном** всего произведения. Оркестровка – тема звучит в низком регистре (pp) у фагота соло, на фоне медленного спускающегося по полутонам движение контрабасов. Большую выразительную роль играет секвенционная последовательность кратких секундовых попевок. Сочетание восходящей мелодии с нисходящим басовым голосом усиливает ощущение напряженности.

Основной мотив темы завершается интонацией вздоха (у альты), подчеркивая сумрачный характер музыки, и является источником последующих тем симфонии.

Между темой вступления и темой главной партии напряжение создает пауза с ферматой.

Главная партия звучит в основной тональности си минор. Тема напряженная, порывистая, звучит у виолончелей и альтов, интонационно связана с темой вступления. Тема прерывается паузами, что придает ей взволнованный характер. С появлением шестнадцатых длительностей еще больше создается ощущение движения. В главной партии используется имитационное развитие у различных групп инструментов. Мелодическое развитие приводит к звучанию основного мотива главной партии у медных духовых инструментов.

В главной партии 2 раздела.

Побочная партия: в темпе анданте у засурдиненных скрипок и виолончелей звучит светлая, вокально-напевная мелодия. Это прекрасные, возвышенные мечты человека о счастье. Начинается со звука фа-диез 2-ой октавы и слабой доли, движение нисходящее. Развитие идет на непрерывном, едином мелодическом дыхании.

Большое значение имеет гармонизация темы: начало мелодии звучит на тоническом органном пункте (Ре мажор).

Органный пункт (или педаль) — звук, тянущийся или повторяющийся в басу.

Средний раздел побочной партии имеет трепетный и устремленный характер и **подчеркивается остинатным** (многократном повторении какой-либо ритмической фигуры), **ритмом** в аккомпанементе оркестра. Имитационное проведение основной интонации у различных групп инструментов.

Реприза (анданте) динамическая (реприза, продолжающая интенсивное развитие предшествующего раздела, называется динамической (динамизированной)), звучит мелодически насыщено, доходит до фортиссимо, появляется новое ритмическое сопровождение.

Вся побочная партия 1 части – большой, самостоятельный, замкнутый эпизод.

Значение темы входит за рамки 1 части, это светлый образ мечты человека о счастье, которая составляет основную идею всего произведения.

Разработка

Драматический контраст, смена темпа. Развитие идет нарастающими волнами. В разработке звучит напев из церковного похоронного обряда – « Со святыми упокой». Это один из самых драматических моментов 1 части симфонии.

2 волна: использованы полифонические приемы.

3 волна: триольный ритм у валторн. Главная партия звучит у труб, тромбонов, на фоне струнных инструментов.

Это последняя попытка противостоять враждебной силе.

Реприза

Имеет скорбный характер благодаря использованию в мелодии хроматизмов и 6 пониженной ступени.

Кода

Носит скорбный характер, напоминает собой траурное шествие. Силы человека надломлены, однако борьба еще не завершена.

2 часть контрастирует со всеми частями симфонии. После драматической 1 части она создает ощущение разрядки, временного отдыха от трагических столкновений. Это светлый, лирический вальс в размере 5/4.

Основная тема (ре мажор) отличается плавностью, гибкостью, легкостью, благодаря ритмической свободе в движении всех голосов и легкостью аккомпанеента у струнных инструментов.

Вальс изложен в сложной 3-х форме. В средней части ритм мазурки – трио - появляются скорбно-элегические интонации. «Секундовые вздохи» на фоне басового органного пункта заставляют вспомнить скорбную музыку вступления из 1 части.

3 часть - это скерцо-марш. Музыка полна волевой энергии, силы. В ней ощущается непреодолимость злого, враждебного человеку начала. Направленного на разрушение всех его светлых надежд и устремлений.

Скерцо-марш – вторая драматическая кульминация симфонии. Это ритмическое богатство в многообразии тембровых оттенков.

Вся музыка 3 части пронизана сквозным («Сквозное», т. е. поступательное, необратимое, безостановочное развитие), тематическим развитием, написана в сонатной форме без разработки.

Характерно, что последнее проведение марша идет на остигательном ритмическом движении триолями, аналогично сопровождению темы «**Со святыми упокой**» в первой части цикла.

4 часть

Чайковский придал финалу симфонии характер скорбного драматического монолога. Вместе с тем в финале вновь подчеркнуто лирическое начало, являющееся символом духовной красоты человека.

Форма сонатного аллегро

Главная партия драматически напряжена (неустойчивые гармонии – чередование септаккордов, переплетение голосов струнных инструментов).

Завершается симфония мрачно-настороженными ударами там-тама, а у квартета медных (3 тромбона и туба) звучит мотив хорально - похоронного склада. Появляются надломленные, как бы обессиленные интонации главной партии – си минор. На тоническом органном пункте музыка замирает.

Что характерно для симфонического стиля композитора?

- мелодический язык опирается на интонации романса, песни
- большое значение имеют танцевальные ритмы
- оркестровке свойственно тембровое разнообразие
- гармонический язык использует альтерированные субдоминантовые гармонии, мелодизация гармоний роднит музыку Чайковского с творчеством композиторов-романтиков 19 века)

Характеристика творчества П.И. Чайковский: вобрав в себя лучшие достижения европейской и русской музыкальной культуры, опираясь на русское народное творчество и городской романс XIX века, он создал классические образцы русского национального музыкального искусства, лирическую оперу, русский классический балет; его фортепианные и скрипичные концерты являются большим вкладом в мировую камерно-инструментальную музыку. По-новому зазвучали его фортепианные миниатюры и лирические романсы.

Музыка Чайковского лирична. Основным средством выразительности является развернутая мелодия.

Мелодия включает в себя и широкий напев русской народной песни и напевно-декламационную выразительность человеческой речи. Музыка Чайковского отличаются простота и доступность при высоком профессионально-художественном мастерстве. Гармония и форма у Чайковского определены содержанием. Гармония богата и разнообразна, но без обилия красочных деталей, все подчинено напряженности и динамизму, непрерывности развития. Широко используется секвенционный тип развития. В его произведениях часто звучат танцевальные ритмы, особенно ритмы вальса, и не только в балетах, но и в симфониях, операх, камерно-инструментальной и вокальной музыке. Подобно Глинке Чайковский воспринял песенную и танцевальную мелодику других народов: украинского, итальянского, французского.

Симфоническое творчество. Симфоническая музыка занимала большое место в творчестве Чайковского на протяжении всей его жизни. Первым значительным произведением в этой области явилась его увертюра «Гроза» по драме Островского, последними явились Шестая симфония и Третий фортепианный концерт, написанные незадолго до смерти. Среди различных по жанру симфонических произведений ведущее значение имеют 6 симфония, симфония «Манфред» и одночастные программные увертюры и поэмы – «Фатум», «Ромео и Джульетта», «Буря», «Франческа да Римини», «Гамлет», «Воевода».

В жанре симфонии решается основной вопрос философских исканий композитора - о смысле человеческого существования. Чайковский был убежден, что симфоническое произведение дает возможность с большой свободой и без всяких ограничений отразить процесс развития художественной идеи. Как подлинный драматург он стремился к концентрированному выражению основного конфликта посредством столкновения и развития музыкальных образов.

В музыке все это находит отражение в преобразовании, противопоставлении и взаимодействии различных музыкальных тем. Контрасты между темами проявляются и в мелодии, и в гармонии, и в оркестровых тембрах.

Большинство симфонических произведений Чайковского программные. На это указывает наименование произведений или отдельных его частей. Как, например, симфония «Зимние грезы» и увертюра «Ромео и Джульетта». В симфонии «Манфред» дано большое словесное изложение программы.

Программный замысел 6-й трагической симфонии не был обнародован, но в момент написания, по-видимому, имел для композитора большое значение. После первого исполнения в октябре 1893 года в Петербурге он ее назвал «Патетической», она является музыкальным обобщением извечного трагического противоречия жизни и смерти.

Чайковский вошел в историю развития мирового симфонизма как создатель лирико-драматических, лирико-трагедийных симфоний. В своих инструментальных произведениях он возродил бетховенские принципы обобщения идей и образов в больших симфонических масштабах.

На протяжении всего творческого пути Чайковскому свойственно воплощать в своих симфонических произведениях острые конфликты противоборствующих сил. И эта особенность сближает непрограммную и программную инструментальную музыку Чайковского.