

Пётр Ильич Чайковский

(1840-1893)

Князевой Анастасии, 5 Г

Петр Ильич Чайковский –
русский композитор. Тонкий психолог, мастер-симфонист, музыкальный драматург, Чайковский раскрыл в музыке внутренний мир человека (от лирической задумчивости до глубочайшей трагедии), создал высочайшие образцы опер, балетов, симфоний, камерных произведений. Брат драматурга и музыкального критика Модеста Ильича Чайковского.

Детство

Семья Чайковских в
1848 году (крайний

слева — Пётр Ильич)

- Петр Чайковский родился 7 мая (25 апреля по старому стилю) 1840 года, в Камско-Воткинском заводе Вятской губернии в семье горного инженера.
- В семье родителей музыку любили, мать хорошо пела, играла на фортепиано, в доме проводились музыкальные вечера.
- Способности к музыке у Пети Чайковского проявились рано: в пять лет он начал играть на фортепиано, а через три года читал ноты и записывал свои музыкальные впечатления.

Учёба

- В 1852 году, поступив в Императорское училище правоведения, он начал серьёзно заниматься музыкой, которую преподавали факультативно. Чайковский был известен как неплохой пианист и хорошо импровизировал.
- С 16 лет начал уделять большее внимание музыке, занимаясь у известных педагогов.
- Окончив училище в 1859 году, Чайковский начал работать в Министерстве юстиции. В свободное от службы время посещал оперный театр, где на него сильное впечатление оказывали постановки опер Моцарта и Глинки.

- В 1861 году поступил в Музыкальные классы Русского музыкального общества. По настоянию учителя бросил службу и целиком занялся музыкой.
- В 1865 году окончил курс консерватории с большой серебряной медалью, написав кантату на оду Шиллера «К радости»; другие его консерваторские работы — увертюра к пьесе Островского «Гроза» и танцы сенных девушек, включённые впоследствии в оперу «Воевода».

Памятник Петру Чайковскому перед
Московской Государственной
Консерваторией

Творчество

- 1870-е годы в творчестве Чайковского — период творческих исканий; его привлекают историческое прошлое России, русский народный быт, тема человеческой судьбы.
- В это время он пишет такие сочинения, как оперы «Опричник» и «Кузнец Вакула», музыка к драме Островского «Снегурочка», балет «Лебединое озеро», Вторая и Третья симфонии, фантазия «Франческа да Римини», Первый фортепианный концерт, Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, три струнных квартета и другие.

Музыка Чайковского
получает известность в
России и за границей.

С конца 1880-х годов
выступал как дирижёр в
России и за рубежом.

В последний раз в жизни
Чайковский встал за
дирижёрский пульт в
Петербурге за девять дней
до своей кончины — 16
октября (28 октября по
новому стилю) 1893 года.
Во втором отделении этого
концерта впервые
прозвучала его Шестая,
«Патетическая» симфония.

Основные произведения

Балеты

- [Лебединое озеро \(1877\)](#)
- Спящая красавица (1889)
- [Щелкунчик \(1892\)](#)

Оперы

- Воевода (1868)
- Ундина (1869)
- Опричник (1872)
- Евгений Онегин (1878)
- Орлеанская дева (1879)
- Мазепа (1883)
- Черевички (1885)
- Чародейка (1887)
- [Пиковая дама \(1890\)](#)
- Иоланта (1891)

Конец жизни

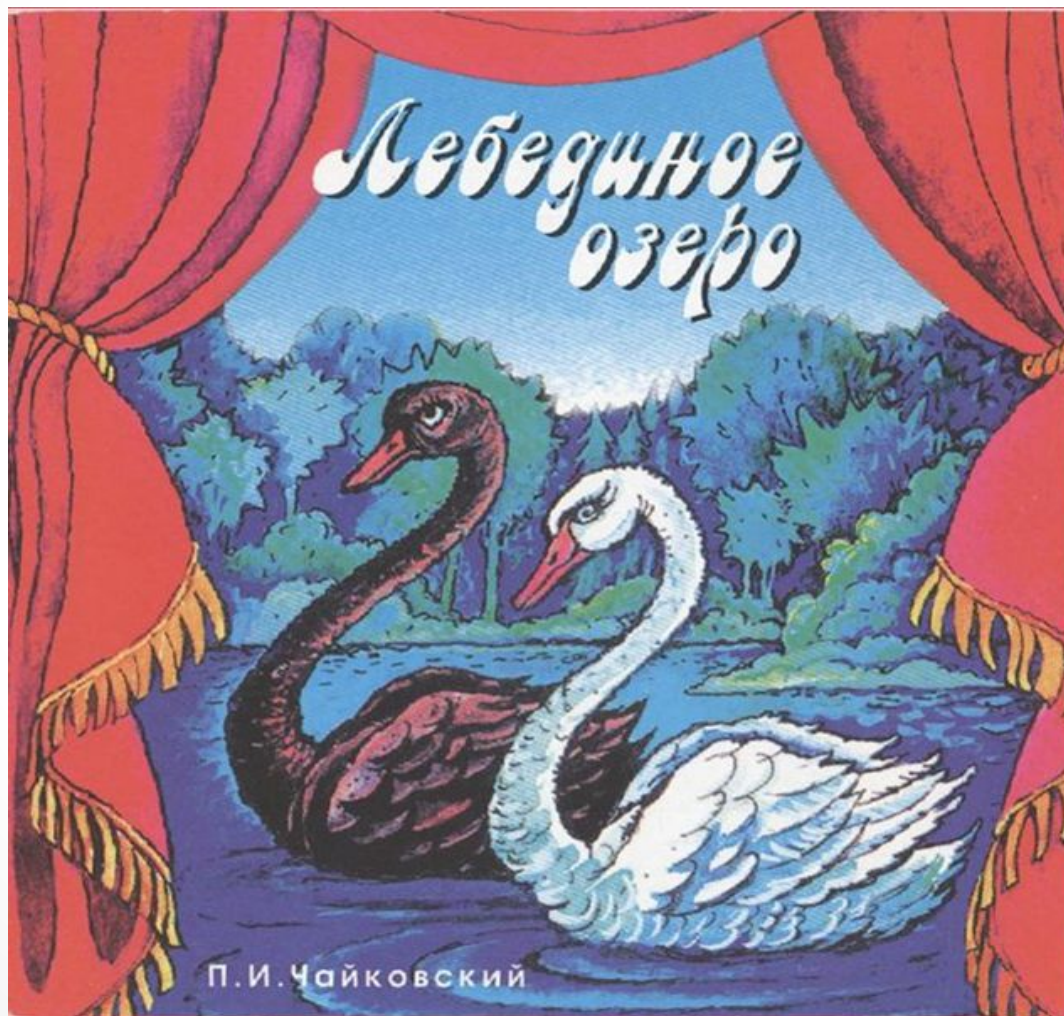
Похороны
П. И. Чайковского

- Скончался в 3 часа пополудни 25 октября (6 ноября по новому стилю) 1893 года от холеры «неожиданно и безвременно»
- Похоронен в Александро-Невской лавре в Некрополе мастеров искусств.

Балет «Лебединое озеро» (1877)

- «Лебединое озеро» — балет в четырёх актах.
Либретто Владимира Бегичева.
 - Музыка Петра Ильича

Сюжет

- Сюжет по мотивам старинной немецкой легенды повествует о прекрасной принцессе, превращённой в белого лебедя. В четырех актах балета чередуются реальные и фантастические картины. Празднуя свое совершеннолетие в дворцовом парке, принц Зигфрид (нем. Siegfried) веселится среди друзей, однако пролетевшая над парком стая лебедей манит его за собой.

- В лесу, на берегу озера среди девушек-лебедей принц находит Одетту, добрую фею с короной на голове. Покоренный её красотой и потрясенный её рассказом о преследованиях злым рыцарем Ротбартом (нем. Von Rothbart), Зигфрид клянется Одетте в вечной любви.

- На балу в замке, по велению матери Зигфрида, он должен выбрать себе невесту. Однако принц безучастен, пока не появляется Одиллия, в которой Зигфриду видится Одетта, ей он и оказывает предпочтение.

- Поняв, что совершил роковую ошибку, Зигфрид бежит к озеру и молит Одетту о прощении, но не получает его.

- Срывая с головы Одетты корону, Зигфрид бросает вызов Ротбарту, олицетворяющему в балете образ фатума (корона спасала Одетту от преследования).

Kostia Shestak

- Принц надеется, что девушка-Лебедь уйдет с ним в мир людей. В сказке бурные волны разбушевавшейся на озере стихии поглощают Одетту и Зигфрида.

Первая постановка (1877)

Большой театр, в котором 20 февраля (по старому стилю) 1877 года прошла премьера балета П.И. Чайковского, балетмейстер Венцель Рейзингер, дирижёр-постановщик Степан Рябов (Одетта и Одиллия — Полина Карпакова)

Балет «Щелкунчик»

- «Щелкунчик» — балет Петра Чайковского в двух актах, написанный в 1892 году на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Премьера балета состоялась 6 (18) декабря 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. «Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений П. И. Чайковского; стоит обособленно от традиции балетного жанра, новаторски применены музыкальные образы.

Персонажи

- -Штальбаум.
- -Его жена.
- -их дети:
- -Клара (Мари, Маша), принцесса
- -Фриц (Миша)
- -Дроссельмейер.
- -Щелкунчик, принц
- -Фея Драже
- -Король мышей.
- -И другие (гости, родственники, слуги, игрушки и т.д.)

Сюжет

- В канун Рождества, в красивом доме доктора Штальбаума начинают собираться гости. Дети доктора Штальбаума Мари и Фриц, как и другие дети, с нетерпением ждут подарков. Последний из гостей — Дроссельмейер.
- Его способность оживлять игрушки не только забавляет детей, но и пугает их. Он дарит Мари Щелкунчика, которого нечаянно ломает Фриц. Мари укладывает полюбившуюся ей куклу спать. Фриц вместе с друзьями надевают маски мышей и дразнят Мари.

- Праздник заканчивается, и гости расходятся по домам. Наступает ночь. Мари возвращается и обнимает Щелкунчика. И тут появляется Дроссельмейер. Он уже не крестный, а добрый волшебник. Он взмахивает рукой и в комнате начинает все меняться: стены раздвигаются, ёлка начинает расти, ёлочные игрушки оживают и становятся солдателями. Внезапно появляются мыши под предводительством Мышиного короля. Щелкунчик ведёт солдатиков в бой. Мари видит, что армия мышей превосходит армию солдатиков. В отчаянии она снимает с себя туфельку и со всей силой бросает её в Мышиного

- Он напуган и убегает вместе со своей армией. Армия солдатиков победила. Они триумфально несут Мари на плечах к Щелкунчику. Внезапно лицо Щелкунчика начинает меняться. Он перестаёт быть уродливой куклой и превращается в прекрасного Принца.

- Мари и оставшиеся в живых куклы оказываются под звёздным небом и фантастически красивой ёлкой, вокруг кружатся снежинки. Внезапно их атакуют мыши и вновь Принц наносит им поражение. Все танцуют и веселятся, празднуют победу над мышиным войском. Все радостно празднуют победу. Танцуют куклы. Ярче горят свечи, оживает елка. Злые мыши побеждены! Мари и принц-Щелкунчик счастливы — они достигли царства мечты. Но все это только сон... Минула новогодняя ночь, и вместе с нею ушли чудесные грезы... Мари, ощутившая на себе дыхание сказочной мечты, сидит около своей елки, дома, на ее коленях кукла Щелкунчик

Опера «Пиковая дама»

Первое действие

- Первая картина. Солнечный Летний сад, заполненный гуляющей толпой. Офицеры Сурин и Чекалинский делятся впечатлениями о странном поведении своего приятеля Германа: он ночи напролет проводит в игорном доме, но карт в руки никогда не берет. Вскоре в сопровождении графа Томского появляется сам Герман. Он признаётся, что страстно влюблён, но имени своей избранницы не знает. Тем временем, присоединившийся к компании офицеров князь Елецкий делится радостью в связи со своей скорой женитьбой: «Светлый ангел согласие дал свою судьбу с моею сочетать!». Герман в ужасе узнает, что предмет его страсти и есть невеста князя, когда мимо проходит Графиня в сопровождении своей внучки, Лизы. Обе женщины, заметившие горящий взгляд Германа, охвачены тяжелыми предчувствиями.

- Томский рассказывает приятелям светский анекдот о графине, которая будучи юной «Венерой Московской» проиграла все состояние. «Ценой одного randevu» она узнала у графа Сен-Жермена роковую тайну трёх всегда выигрывающих карт, чтобы вернуть свои деньги. С того момента с этой тайной оказалась прочно связана ее дальнейшая судьба: «Раз мужу те карты она назвала, в другой раз их юный красавец узнал, но в эту же ночь, лишь осталась одна, к ней призрак явился и грозно сказал: „Получишь смертельный удар ты от третьего, кто, пылко, страстно любя, придёт, чтобы силой узнать от тебя три карты, три карты, три карты!“». После этого рассказа Сурин и Чекалинский подшучивают над Германом и предлагают выведать у старухи тайну карт, но мысли Германа сосредоточены на Лизе. Начинается гроза. Сад пустеет. Среди разбушевавшейся стихии Герман восклицает: «Мне буря не страшна! Во мне самом все страсти проснулись с такой убийственной силой, что этот гром ничто в сравнение! Нет, князь! Пока я жив, тебе я не отдам её, не знаю как, но отниму! ... Она моею будет, моей, иль умру!».

- Вторая картина. Сумерки. Девушки пытаются развеселить опечаленную Лизу, но она скрывает свои мысли. Лишь оставшись одна, Лиза поверяет свою мрачную тайну ночи. Она чувствует любовь к таинственному незнакомцу, он прекрасен "как падший ангел", в его глазах "огонь палящей страсти". Неожиданно на балконе возникает Герман. Он открывает Лизе свою любовь и умоляет ее принять это признание, потому что иначе он готов расстаться с жизнью. Ее ответом становятся слезы сострадания. Их прерывает стук в дверь. В комнату входит Графиня, а спрятавшийся за портьеру Герман при виде ее внезапно вспоминает страшную тайну трех карт. В лице старухи ему чудится страшный призрак смерти. Но она уходит и порывистое объяснение Германа завершается ответным признанием Лизы.

Второе действие

- Первая картина. Бал. Елецкий, встревоженный холодностью Лизы, уверяет её в своей любви, но в то же время благородно дает ей свободу. Сурин и Чекалинский в масках издеваются над Германом: «Не ты ли тот третий, кто, страстно любя, придёт, чтобы узнать от нее три карты, три карты, три карты?» Германа пугают эти слова. По окончании интермедии «Искренность пастушки» он сталкивается с Графиней. Получив от Лизы ключи от потайной двери Графини, Герман воспринимает это как роковое предзнаменование. Сегодня ночью он узнает тайну трёх карт.

- Вторая картина. Герман пробирается в спальню Графини. С трепетом всматривается он в её портрет в молодости и ощущает тайную роковую силу, связывающую его с ней: "гляжу я на тебя и ненавижу, а насмотреться вдоволь не могу". Появляется сама Графиня в сопровождении приживалок. Она брюзгливо вспоминает прошлое и постепенно засыпает в кресле. Неожиданно перед ней возникает Герман, умоляющий открыть тайну трёх карт: «Вы можете составить счастье целой жизни, и оно вам ничего не будет стоить!» Но Графиня, онемевшая от испуга, недвижима. Взбешённый Герман угрожает пистолетом и старуха падает замертво. Пророчество сбылось, но тайна осталась Герману неизвестна. На шум приходит Лиза и видит Германа в состоянии безумия. Она понимает, что Герману была нужна тайна трех карт.

Третье действие

- Первая картина. Герман в казармах. Он читает письмо Лизы, где она назначает ему свидание на набережной. Он перебирает в памяти прошедшее и в его воображении встают картины похорон старухи, слышится призрачное заубойное пение. В окно стучат. Гаснет свеча. Ужаснувшийся Герман видит призрак Графини и слышит ее слова: «Я пришла к тебе против воли. Но мне велено исполнить твою просьбу. Спаси Лизу, женись на ней, и три карты выиграют сряду. Запомни! Тройка! Семёрка! Туз!» «Тройка... Семёрка... Туз...» — как заклинание повторяет Герман.

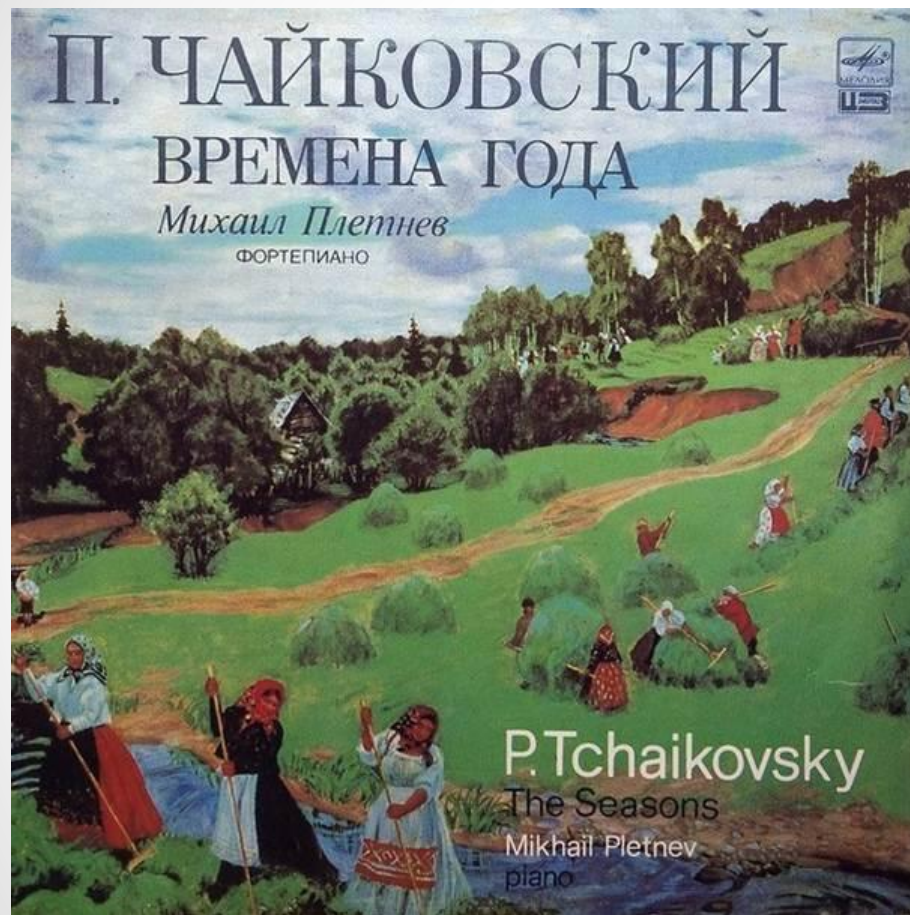
- **Вторая картина. Лиза ждет Германа на набережной у Зимней канавки. Она испытывает страшные муки сомнений: «Ах, истомилась, исстрадалась я». Когда часы бьют полночь и Лиза окончательно теряет надежду, появляется Герман, поначалу повторяющий за Лизой слова любви, но одержимый уже другой идеей. Лиза убеждается, что Герман — виновник смерти Графини. Его безумие усиливается, он ее не узнает, его мысли только об игорном доме: "Там груды золота лежат и мне, мне одному они принадлежат". Он убегает в игорный дом, а Лиза, доведенная до отчаяния, бросается в воду.**

- Третья картина. Игроки веселятся за карточным столом. Их развлекает Томский шутиливой песенкой. В разгаре игры появляется взбудораженный Герман. Дважды подряд, предлагая крупные ставки, он выигрывает. «Сам черт с тобой играет заодно», — возглашают присутствующие. Игра продолжается. На сей раз против Германа князь Елецкий. И вместо беспроигрышного туза в его руках оказывается дама пик. Герману видятся на карте черты умершей старухи: «Проклятая! Что надобно тебе! Жизнь моя? Возьми, возьми её!» и он закалывается. В сознании умирающего героя возникает прекрасный образ Лизы: «Красавица! Богиня! Ангел!» С этими словами Герман умирает

«Времена года»

«Времена года» — известный фортепианный цикл П. И. Чайковского, состоящий из 12 характеристических картин

«Январь. У
камелка.»

(Эпиграф из А. С.
Пушкина)

«И мирной неги
уголок
Ночь сумраком
одела,
В камине гаснет
огонек,
И свечка
нагорела.»

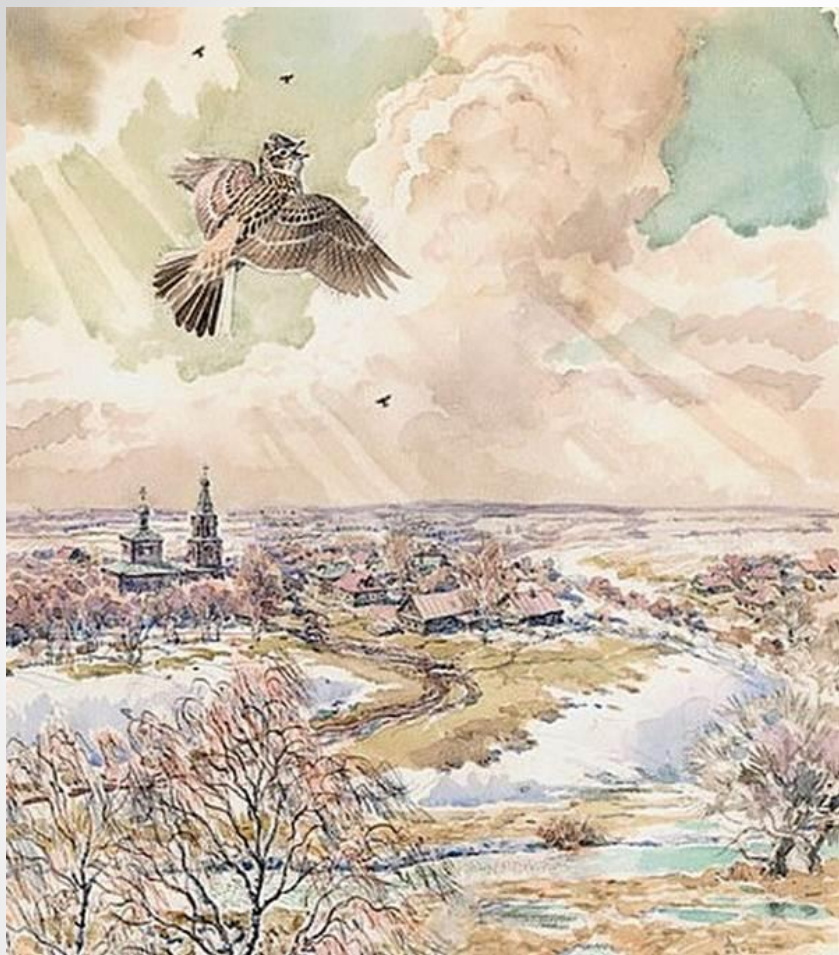
«Февраль. Масленица»

(Эпиграф взят из П. А.
Вяземского)

«Скоро масленицы
бойкой

Закипит широкий
пир.»

«Март. Песня
жаворонка»
(Эпиграф из А. Н.
Майкова)

«В небе льются
света волны.
Вешних
жаворонков пенья
Голубые бездны
полны...»

«Апрель. Подснежник»
(Эпиграф из А. Н.
Майкова)

«Голубенький, чистый
Подснежник – цветок,
А подле сквозистый
Последний снежок.
Последние слезы
О горе былом
И первые грезы
О счастья ином...»

«Май. Белые ночи»

(Эпиграф из А. А. Фета)

«Какая ночь! На всем
какая нега!

Благодарю, родной
полночный край!

Из царства вьюг и
снега,,

Как свеж и чист твой
вылетает Май!»

«Июнь. Баркарола»
(Эпиграф из А. Н.
Плещеева)

«Выйдем на берег,
там волны
Ноги нам будут
лобзать,
Звезды с
таинственной
грустью
Будут над нами
сиять»

«Июль. Песня косаря»
(Эпиграф из А. В. Кольцова)

«Раззудись, плечо,
Размахнись рука!
Ты пахни в лицо,
Ветер с полудня!»

«Август. Жатва»

(Эпиграф из А. В.
Кольцова)

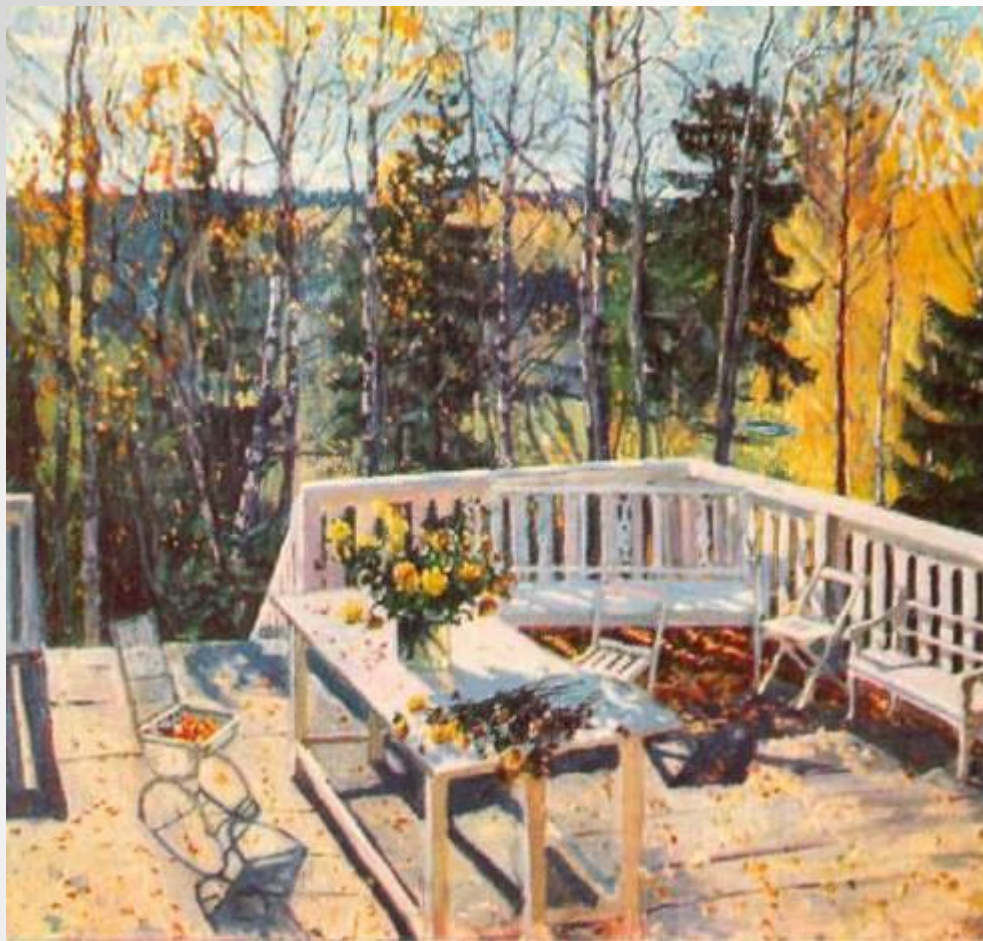
«Люди семьями
Рожь высокую!
В копны частые
Снопсы сложены,
От возов всю
ночь
Скрипит
музыка.»

«Сентябрь. Охота»
(Эпиграф из А. С.
Пушкина (Граф
Нулин))

«Пора, пора! Рога
трубят;
Псари в охотничьих
уборах;
Чем свет уж на конях
сидят;
Борзые прыгают на
сворах.»

«Октябрь.
Осенняя песнь»
(Эпиграф из А. К.
Толстого)

«Осень,
осыпается весь
наш бедный сад,
Листья
пожелтые по
ветру летят...»

«Ноябрь. На тройке»
(Эпиграф из Н. А.
Некрасова)

«Не гляди же с
тоской на дорогу,
И за тройкой вослед
не спеши,
И тоскливую в
сердце тревогу
Поскорей навсегда
затуши.»

«Декабрь. Святки»
(Эпиграф из В.А.
Жуковского)

«Раз в крещенский
вечерок
Девушки гадали:
За ворота
башмачок,
Сняв с ноги,
бросали.»

“Детский альбом”

История создания

"Детский альбом" - это 24 лёгкие пьесы для фортепиано. На титульном листе первого издания: "Посвящается Володе Давыдову. Детский альбом. Сборник лёгких пьес для детей".

- Чайковский был доволен первым изданием "Детского альбома", отсутствием, как он считал, в нем опечаток. Правда, некоторое огорчение он высказал издателю по поводу внешнего вида издания: "Я сожалею, что мне не пришло в голову просить тебя детский альбом напечатать другим форматом. Ведь Володя Давыдов должен будет играть стоя, чтоб смотреть на ноты! Картиночки значительно уступают по художественному достоинству Сикстинской мадонне Рафаэля, - но ничего, сойдет, - детям будет занятно".

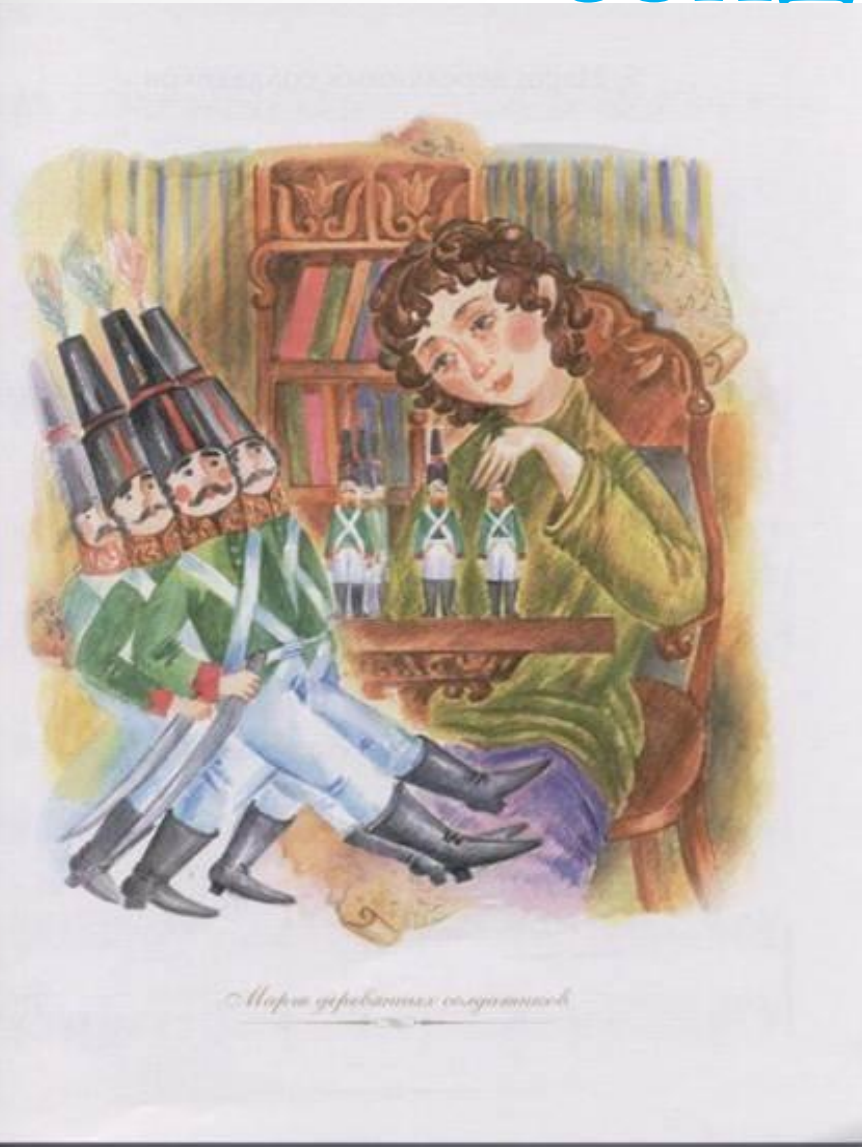

Утренняя МОЛИТВА

- Молитвой начинался день ребенка. Молясь он настраивался на добрые мысли и поступки.
- Светлая тональность соль мажора, равномерное ритмическое движение и строгая 4-голосная фактура(словно поет хор) передает настроение сосредоточенности и покоя.

Марш деревянных солдати́ков

Марш деревянных солдатиков

Пьеса является элементом мини-цикла внутри всего "Детского альбома" и объединяется с близкой с ней по содержанию "Игрой в лошадки". Она демонстрирует ювелирную отделку всех элементов фортепианной фактуры. В творчестве П. Чайковского пьеса имеет своеобразную параллель - марш солдатиков (уже не деревянных, а настоящих мальчиков) в I картине "Содержанию и "действиям" солдатиков соответствует трехчастность музыкальной формы пьесы.

Зимнее утро

"Зимнее утро" - вторая пьеса из фортепианного цикла П. Чайковского "Детский альбом".
Особыми композиторскими приемами П. Чайковский фортепианным звучанием передал тонкую поэтическую атмосферу зимнего утра. Течение мелодии очень естественное и потому легко запоминающееся.

Болезнь куклы

П. И. Чайковский очень тепло относился к детям. Им адресован целый ряд произведений композитора. "Болезнь куклы" - первая по-настоящему печальная пьеса в цикле. Исполнение должно быть эмоциональным и в то же время строгим и сдержанным в проявлении чувства. В трогательной мелодии слышатся как бы стоны, мольба. Сложную проблему для исполнителя представляет собой правильное соотношение мелодии и аккомпанемента.

Итальянская песенка

Эта пьеса открывает собой мини-цикл внутри "Детского альбома", который можно условно назвать "Музыкальный дневник путешествий", поскольку это пьесы ("Итальянская песенка", "Старинная французская песенка", "Немецкая песенка", "Неаполитанская песенка") с явным национальным колоритом. Это ясно не только из их названий, но и из самой музыки.

Неаполитанская песенка

Живя в Италии, П. Чайковский имел удовольствие слышать много итальянской - как профессиональной, так и народной музыки. Кое-что из особенно любившихся ему мелодий он позже использовал в своем творчестве. Мелодия, использованная в этой пьесе, как раз и является такой подлинной итальянской песенкой.

Мазурка

Мазурка по происхождению польский танец. В этом своем качестве она имеет характерные особенности польского танца. У П. Чайковского было много предшественников, писавших мазурки. Встречаются мазурки разного характера. Мазурка из "Детского альбома" - интимного камерного характера. Данная мазурка написана в традиционной для этого танца трехчастной форме.

Русская песня

Внутри "Детского альбома" можно выявить несколько мини-циклов - рядом стоящие пьесы, объединенные общностью содержания. В творчестве П. Чайковского без труда можно назвать образцы, очень близкие к подлинной русской народной музыке. Данная пьеса - яркий пример типично русских образов, свидетельствующий о необычайной любви композитора к России и всему русскому.

Баба Яга

Гармонический язык в этой пьесе более острый, чем в других пьесах цикла. Резкие аккорды вместе с многочисленными акцентами и выдержанным от начала до конца отрывистым штрихом (*staccato*) придают музыке зловещую причудливость.

Угловатое, как бы нарочито утрированное звучание начала пьесы напоминает

прихрамывающую походку сказочного персонажа. Пьеса исполняется очень скоро: в нотах авторское указание *Presto* (итал. – очень быстро).