

Пётр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ

«ВРЕМЕНА ГОДА»

Времена года

ВЕСНА

ЛЕТО

ОСЕНЬ

ЗИМА

Пётр Ильич Чайковский

Петр Ильич, как редко кто, любил жизнь
Каждый день имел для него значительность
и прощаться с ним ему было грустно при мысли,
что от всего пережитого не останется никакого следа.

"Времена года"

Лирическим чувством композитора, любовью к жизни и восхищением ею наполнена музыка одного из музыкальных шедевров Чайковского, фортепианного цикла

"Времена года".

П. И. Чайковский

«Времена года»

Жанр: цикл фортепианных миниатюр.

Год создания: конец 1875 – 1876.

Первое издание: журнал «Нувеллист»,
1876, №№ 1 – 12.

История создания и издания цикла

«Времена года» были написаны Чайковским по заказу.

Осенью 1875 года к композитору обратился известный петербургский издатель Н. М. Бернард с предложением написать для журнала цикл фортепианных пьес, которые публиковались бы ежемесячно и составили бы, таким образом, полный годичный круг.

К середине декабря были готовы первые две пьесы цикла

Журнал выходил первого числа каждого месяца, Чайковский должен был предоставлять пьесу к очередному номеру не позднее 15 числа предыдущего месяца.

Когда дело дошло до публикации, Н. Бернарда предложил еще одно «усовершенствование» проекта: снабдить каждую пьесу поэтическим эпиграфом. И против этой идеи Чайковский не возражал.

«Времена года»-

ЭТОТ ЦИКЛ ПЬЕС ПОЛУЧИЛ ТАКОЕ НАЗВАНИЕ УЖЕ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИИ КАЖДОЙ ПЬЕСЫ В НОМЕРЕ ЖУРНАЛА ЗА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МЕСЯЦ, ТОГДА, КОГДА Н. БЕРНАРД РЕШИЛ ОПУБЛИКОВАТЬ ВЕСЬ СБОРНИК ЦЕЛИКОМ

Январь *У камелька*

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

А. С. Пушкин

Камелек -

это специфически русское название камина в дворянском доме или какого-либо очага в крестьянском жилище. В долгие зимние вечера у очага (камина) собиралась вся семья. В крестьянских избах плели кружева, пряли и ткали, при этом пели песни, грустные и лирические. В дворянских семьях у камина музицировали, читали вслух, беседовали. Пьеса «У камелька» рисует картинку с элегически - мечтательным настроением.

Январь

У камелька

Форма пьесы - сложная трехчастная . Музыка создает настроение покоя, умиротворенности и уюта, интимности обстановки. Мелодию легко напеть, она покоится на мягком аккомпанементе, голоса которого, в свою очередь, тоже очень мелодичны и вызывают представление о струнном по природе звучании: гибкое ведение смычка, разнообразие в степени его нажима – все это наилучшим образом может передать мельчайшие колебания и оттенки интонации. Эта аналогия может подвигнуть пианиста к поиску подобных эффектов на фортепиано.

Январь *У камелька*

Февраль Масленица

Скоро масленицы
бойкой

Закипит широкий
пир.

П.А.Вяземский

Февраль

Масленица -

это картина народного гулянья, где живописные моменты сочетаются с звукоподражанием музыке гуляющей толпы, озорным звучаниям народных инструментов. Вся пьеса состоит как бы из калейдоскопа маленьких картинок, сменяющих одна другую, с постоянным возвращением первой темы. С помощью угловатых ритмических фигур Чайковский создает картину с шумными и радостными возгласами толпы, притоптыванием пляшущих ряженых. Взрывы смеха и таинственный шепот сливаются в одну яркую и пеструю картину праздника.

Февраль

Масленица

В начале первой части Чайковский передает характерное звучание гармоник: два удара аккордов в каждом из первых двух тактов создают впечатление растягиваемых и сжимаемых мехов инструмента. Вслед за этим мелодические переборы- в верхнем регистре и ответ в нижнем.

Февраль Масленица

Март

Песнь жаворонка

Поле зыблется
цветами,
В небе льются света
волны.

Вешних жаворонков
пенья

Голубые бездны полны

А. Н. Майков

Март

Песнь жаворонка

Слушая эту пьесу, мы представляем себе картину ранней весны: еще не ощущается радость пробуждения природы и в настроении преобладает скорее меланхолия, краски звучания еще тусклые, неяркие. Два такта вступления (только аккомпанемент) создают именно такое настроение. Новое привносит мелодия: от жаворонка в ней, быть может, мелодический узор из мелких нот в самом начале мелодии. Основная мелодия пьесы первый раз, естественно, звучит в верхнем голосе, но тут же имитируется в нижнем, словно некий отзвук из леса, и затем опять в верхнем - на сей раз уже с развитием, заключающим в себе не только вопрос первой фразы, но и ответ.

Март

Песнь жаворонка

В третьей части пьесы (репризе) возвращается более спокойное состояние, движение замедляется. Уже от исполнителя зависит интерпретация: наделить ли эту часть неким новым содержанием, или преподнести музыкальный материал как повторение, хотя мы знаем, что «нельзя дважды войти в одну и ту же реку». В конце пьесы более весомо утверждается основная тональность, соль минор: в басу дольше удерживается тоника (соль).

Март

Песнь жаворонка

Апрель

Подснежник.

Голубенький чистый
Подснежник-цветок,
А подле сквозистый
Последний снежок.

Последние слезы
О горе былом
И первые грезы,
О счастье ином...

А. Майков

Подснежник -

растения, которые появляются сразу после схода зимнего снега. Трогательно после зимней стужи, мертвой, безжизненной поры выглядят небольшие голубые или белые цветочки, появляющиеся сразу после таяния зимнего снега. Подснежник очень любим в России. Он почитается как символ новой нарождающейся жизни. Ему посвящены стихи многих русских поэтов.

Апрель

Подснежник.

Если попытаться одним словом определить характер этой пьесы, то, вероятно, самое точное определение - трепетность. Ее передают – каждый по-своему – оба главных элемента музыки (Чайковского, во всяком случае): мелодия и аккомпанемент. В мелодии – короткие фразы, устремляющиеся вверх, причем каждый раз все выше и выше, как бы навстречу пробуждающейся жизни, солнцу.

Апрель

Подснежник.

Важный элемент, создающий это настроение трепетности - ритмическая фигура аккомпанемента. По складу он аккордовый, и самое характерное в нем – короткая пауза на сильной доле каждого такта, передающая взволнованное прерывистое дыхание.

Апрель *Подснежник.*

Май

Белые ночи

Какая ночь!
На всем какая нега!
Благодарю, родной
полночный край!
Из царства льдов,
из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой
вылетает

май!

А. Фет

Белые ночи-

так называются ночи в мае на севере России, когда ночью так же светло, как и днем.

Белые ночи в Петербурге, столице России, всегда отмечались романтическими ночными гуляниями и пением. Образ белых ночей Петербурга запечатлен в полотнах русских художников и стихах русских поэтов.

Май

Белые ночи

Не нужно никаких специальных музыкальных познаний, чтобы сразу и непосредственно воспринять и принять эту музыку. Мелодии, из которых соткана пьеса - и это тоже черта стиля Чайковского – очень легко можно напеть: нигде их длина не входит в конфликт с природой вокальных возможностей обычного человека.

Май

Белые ночи

Средний раздел «Белых ночей» легко можно представить себе как романс, в котором фортепиано вторит многим фразам голоса.

Май
Белые ночи

Июнь

Баркарола

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

А. Н. Плещеев

barcarola

Итальянское слово, оно образовано от двух слов- barca, что значит «лодка» и даже еще ближе –«барка»,и rolla буквально «бортовая качка».

Баркаролой в итальянской народной музыке назывались песни лодочника, гребца

Июнь

Баркарола

Эта пьеса, как и остальные во «Временах года», написана в трехчастной форме. Средняя часть вносит контраст – явственное оживление в несколько меланхолическое настроение крайних частей. Она – в мажоре, ее движение согласно ремарке композитора несколько более оживленное, и дальше, по ходу развития, музыка приобретает восторженный характер.

Июнь *Баркарола*

Июль

Песнь косаря

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

Кольцов

Июль

Песнь косаря

Музыка пьесы замечательно создает образ русского человека в труде и общении с природой. В характере музыки ощущается радость жизни и уверенная сила. Гармония строго аккордовая, стройная - это подчеркивает ее мужественный характер. При этом в музыке слышится какая-то простоватость, безусловно, преднамеренная.

Июль

Песнь косаря

В средней части пьесы можно расслышать характерные интонации собственно того дела, которым занимается косарь.

И вот, наконец, песня звучит в полную силу - с размахом и достоинством.

В конце пьесы песня удаляется, ее звучание затихает; остаются лишь фигурации аккомпанемента.

Июль

Песнь косаря

Август Жатва

Люди семьями
принялися жать,
Косить под корень
рожь высокую!
В копны частые
снопы сложены.
От возов всю ночь
скрипит музыка
А. В. Кольцов

Жатва -

это сбор с поля созревших хлебов. Жатвенная пора в жизни русского крестьянина - важнейшая пора. Работали в поле семьями, как говорится, от зари до зари. При этом много пели. "Жатва" – это большая народная сцена из крестьянской жизни.

Август

Жатва

“Жатва” - это развернутое скерцо для фортепиано, рисующее яркую картину из быта русского земледельца. В ней оживление, подъем, характерный для большой совместной работы крестьян. В средней части картина яркой народной сцены меняется на лирический деревенский пейзаж, характерный для среднерусской природы, на котором и разворачивается сцена жатвы.

Слышатся интонации и ритмы русских народных песен: весёлой плясовой или игровой, хороводной с их удалью, задором и добродушным юмором.

АВГУСТ Жатва

Сентябрь Охота

*Пора, пора! рога
трубят;*

*Псари в охотничьих
уборах*

*Чем свет уж на конях
сидят;*

*Борзые прыгают на
сворах.*

А.С. Пушкин

Сентябрь

Охота

Музыка, рисуящая образы охоты, воссоздает определенные весьма характерные особенности тех сигналов (и мотивов, и ритмов), которые сопровождают настоящую охоту и без которых она немыслима, особенно, когда речь идет о «большой охоте»,

Сентябрь

Охота

Крайние части пьесы изображают торжественный радостный, шумный выезд на охоту с призывными звуками охотничьих рогов. В средней части картина меняется: это уже сама охота с выслеживанием и погоней за дичью. Постепенно накал звучания спадает и далее музыка первой части повторяется без изменения. Охота, несомненно, оказалась удачной

Сентябрь

Охота

Октябрь

Осенняя песнь

Осень, осыпается
весь наш бедный
сад,
Листья пожелтелые
по ветру летят...

А. К. Толстой

Октябрь

Осенняя песнь

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

Октябрь

Осенняя песнь

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

Октябрь

Осенняя песнь

Мелодия «Осенней песни» начинается на слабую долю, что усиливает выразительность фразы. 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

Октябрь Осенняя песнь

Ноябрь *На тройке*

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

Некрасов

Ноябрь *На тройке*

Эта пьеса, как и все во «Временах года» П. Чайковского, трехчастная. Средняя часть представляет жанровую сценку. Песню сменяет танец. Но вот пора уезжать...И тут то в репризе мы слышим звучание бубенцов. Но там песня приближалась, а здесь она удаляется: ее фразы становятся короче .

Ноябрь *На тройке*

Декабрь СВЯТКИ

Раз в крещенский
вечерок

Девушки гадали:

За ворота

башмачок,

Сняв с ноги,

бросали;

В. А. Жуковский.

Декабрь СВЯТКИ

П. Чайковского замечательно создают атмосферу и настроение этого радостного времени года – ожидания чего-то приятного и волнительного.

Композитор выбрал в качестве жанра вальс. Музыка этого вальса грациозна: короткие всего из трех звуков состоящие мотивы прерываются паузами. П. Чайковский лишь отмечает, что пьеса должна начаться тихо (*piano*).

Декабрь СВЯТКИ

П. И. Чайковский

«Времена года»

В мировой фортепианной литературе нет больше произведения, подобного «Временам года» Чайковского, в котором композитор пытался бы охватить круговорот сменяющихся друг друга картин природы и человеческой жизни и воплотил бы это с той же мудрой и гениальной простотой в ряде поэтических миниатюр...