

ТВОРЧЕСТВО П.И. ЧАЙКОВСКОГО СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЗЫКИ, ЖИВОПИСИ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Проект «Взаимодействие искусств в
образовательном пространстве школы
ИСКУССТВ

IV Всероссийский конкурс мультимедийных и печатных работ «П.И. Чайковский в зеркале мировой культуры»

- Сотникова Ольга Семеновна
- Преподаватель фортепиано
- СПб ГБОУ ДОД Детская школа искусств Красносельского района
- 198206 Санкт-Петербург 2-Комсомольская ул., дом 7 к. 2
- Номинация - Презентация

- Название работы **Творчество П.И. Чайковского
сквозь призму взаимодействия музыки,
живописи и современных технологий**

П.И. Чайковский. К истории создания Первой симфонии.

Петр Ильич Чайковский, творчество которого признано во всем мире, начал свой творческий путь в Сосновой Поляне Санкт-Петербурга (так называется этот район в наши дни).

- Наша детская школа искусств находится в непосредственной близости с усадьбой Новознаменка, где проживал Чайковский летом 1866 года, работая над Первой симфонией.**

П.И. Чайковский в Красносельском районе Санкт-Петербурга

- В Красносельском районе Чайковский проводил летнее время 1859 и 1860 годов, близ семнадцатой версты Петергофской дороги на даче Галова.
- Летом 1866 года Чайковский работал над Первой симфонией «Зимние грезы» на Даче Мятлева (Новознаменка).

Усадьба Новознаменка.

Название усадьбы менялось со сменой владельцев.

- Усадьба графа Воронцова
- Дача Нарышкина
- Новознаменка - дача Мятлевых
- 18 верста от Петербурга, Пионерстроя дом 2

П. И. Чайковский и ученики нашей школы. Сотворчество.

- Над темой творчества П. И. Чайковского мы работаем в рамках проекта «Взаимодействие искусств в образовательном пространстве школы искусств»
- После творческой беседы на темы «Чайковский, Грезы зимней дорогой. О чем грезил, мечтал Чайковский» ученики художественного отделения школы нарисовали рисунки.
- Рисунки учеников и музыка Первой симфонии Чайковского совмещены в видеоряд. Ссылка <https://www.youtube.com/watch?v=jiJmaAKYrAw>

П.И. Чайковский Первая симфония "Грезы зимней дорогой", рисунки учеников ДШИ

Красносельского района

- П.И. Чайковский написал свою первую симфонию в Санкт-Петербурге в Сосновой Поляне, в том месте, где находится детская школа искусств Красносельского района. Эта мультимедийная презентация была посвящена 175-летию со дня рождения нашего великого русского композитора П.И. Чайковского

<https://www.youtube.com/watch?v=jiJmaAKYrAw>

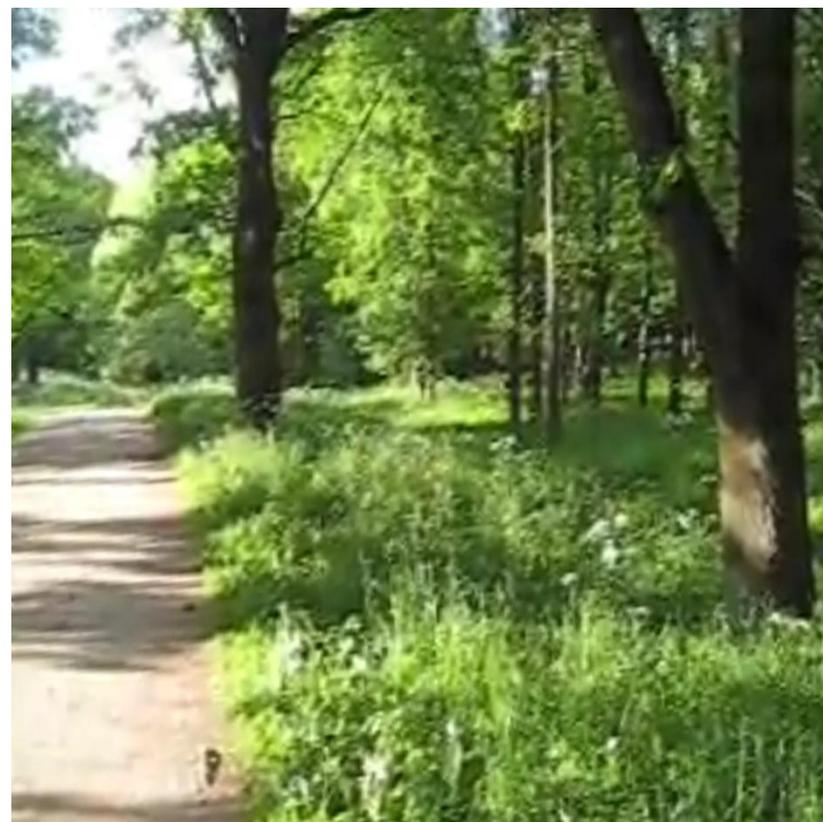
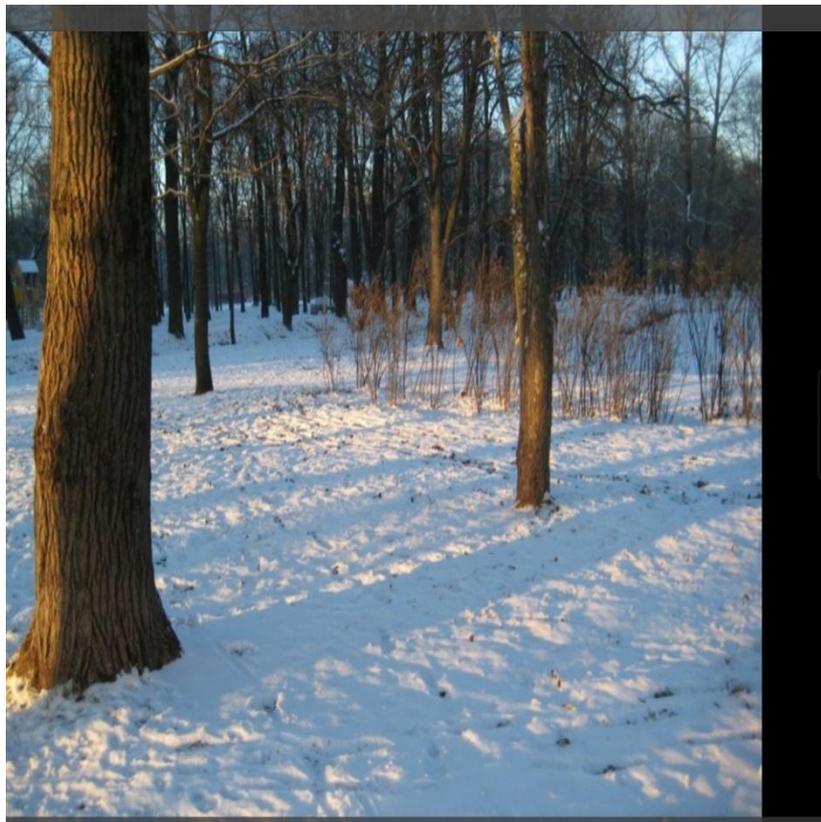
Первая симфония Чайковского

- «Зимние грезы» — так назвал свою Первую симфонию молодой композитор, — единственное произведение, написанное после окончания консерватории под Петербургом.
- Это первая симфония, созданная русским композитором, получившим у себя на родине, в России профессиональное музыкальное образование.
- Начиная как ученик и первооткрыватель одновременно, Чайковский в Первой своей симфонии уже определил свое собственное будущее и пути развития русской симфонической музыки в её лирическом русле.
- Ни одного произведения после нее Чайковский не написал в нашем городе. Однако большинство его творений получили в Петербурге свое «первое звучание».

Чайковскому удавалось так талантливо и чутко создать мелодию русского пейзажа.

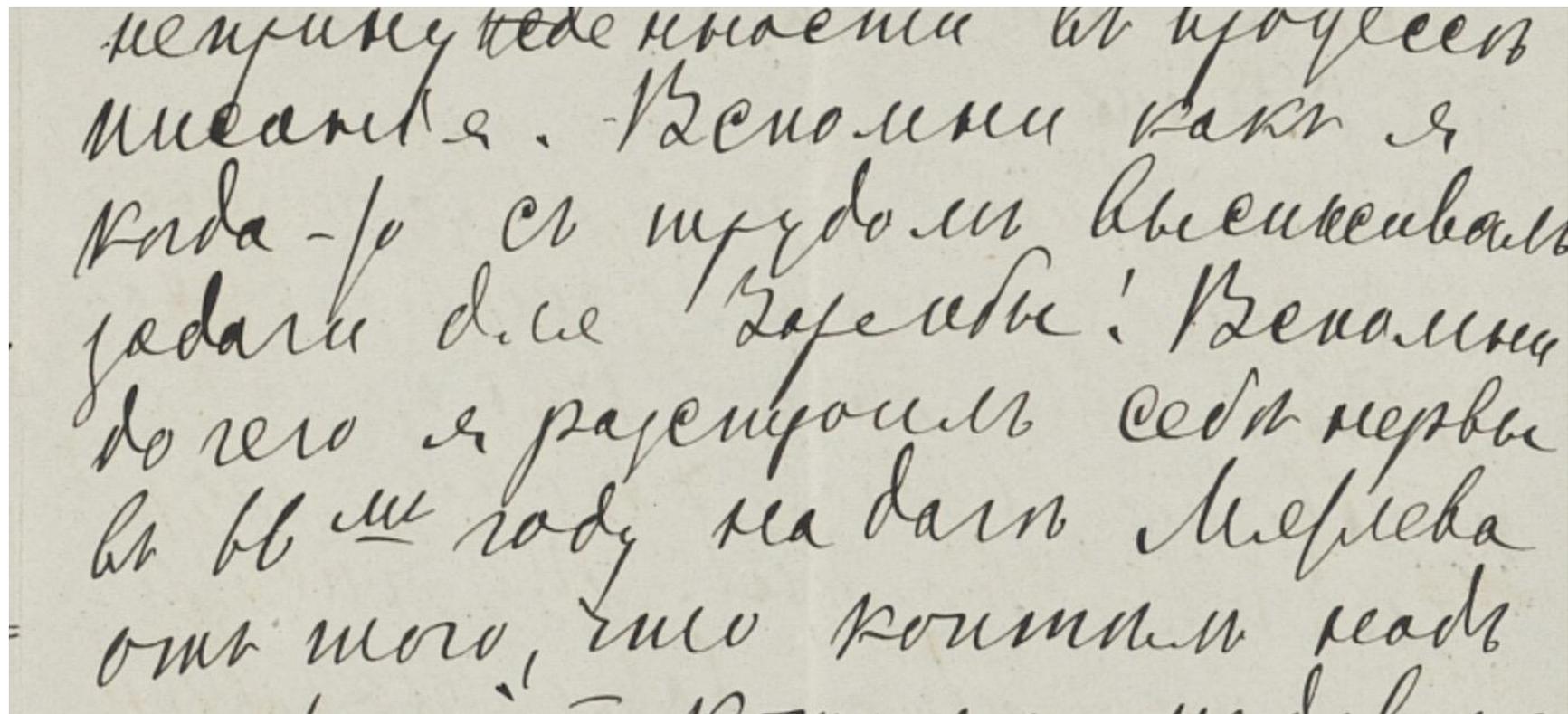
- ▣ «Люблю я нашу зиму, долгую, упорную. Ждешь не дождешься, когда наступит пост, а с ним и первые признаки весны. Но зато какое волшебство наша весна своей внезапностью, своею роскошною силой! Как я люблю, когда по улицам потекут потоки тающего снега, и в воздухе почувствуется что-то живительное и бодрящее! С какой любовью приветствуешь первую зеленую травку! Как радуешься прилету грачей, а за ними жаворонков и других заморских летних гостей! Здесь весна подступает тихими шагами, понемножку, так что и не сумеешь определить с точностью, когда она установилась. И могу ли я умиляться при виде зеленой травки, когда и в декабре и в январе я имел ее уже перед глазами? (Из переписки Чайковский – Мекк Флоренция, 20 февраля / 4 марта 1878 г.)
- ▣ Первая симфония «Зимние грезы» (соль минор) была написана в 1866 году. Ее содержание навеяно классическими образами русского искусства — картинами зимней природы и дороги, с которыми тесно связаны размышления и самые задушевные чувства человека.
- ▣ Первая часть симфонии носит заглавие «Грезы зимней дорогой». Эта музыка относится к числу лучших творений композитора. В одном из писем к Н. Ф. Фон-Мекк Чайковский писал об одной увиденной им картине: «... она обратила на себя мое особое внимание, потому, что это как бы иллюстрация к первой части моей Первой симфонии. Картина эта изображает большую дорогу зимой. Хороша она!».

Фотографии парка, находящегося рядом с детской школой искусств Красносельского района, где гулял Чайковский, работая над симфонией.

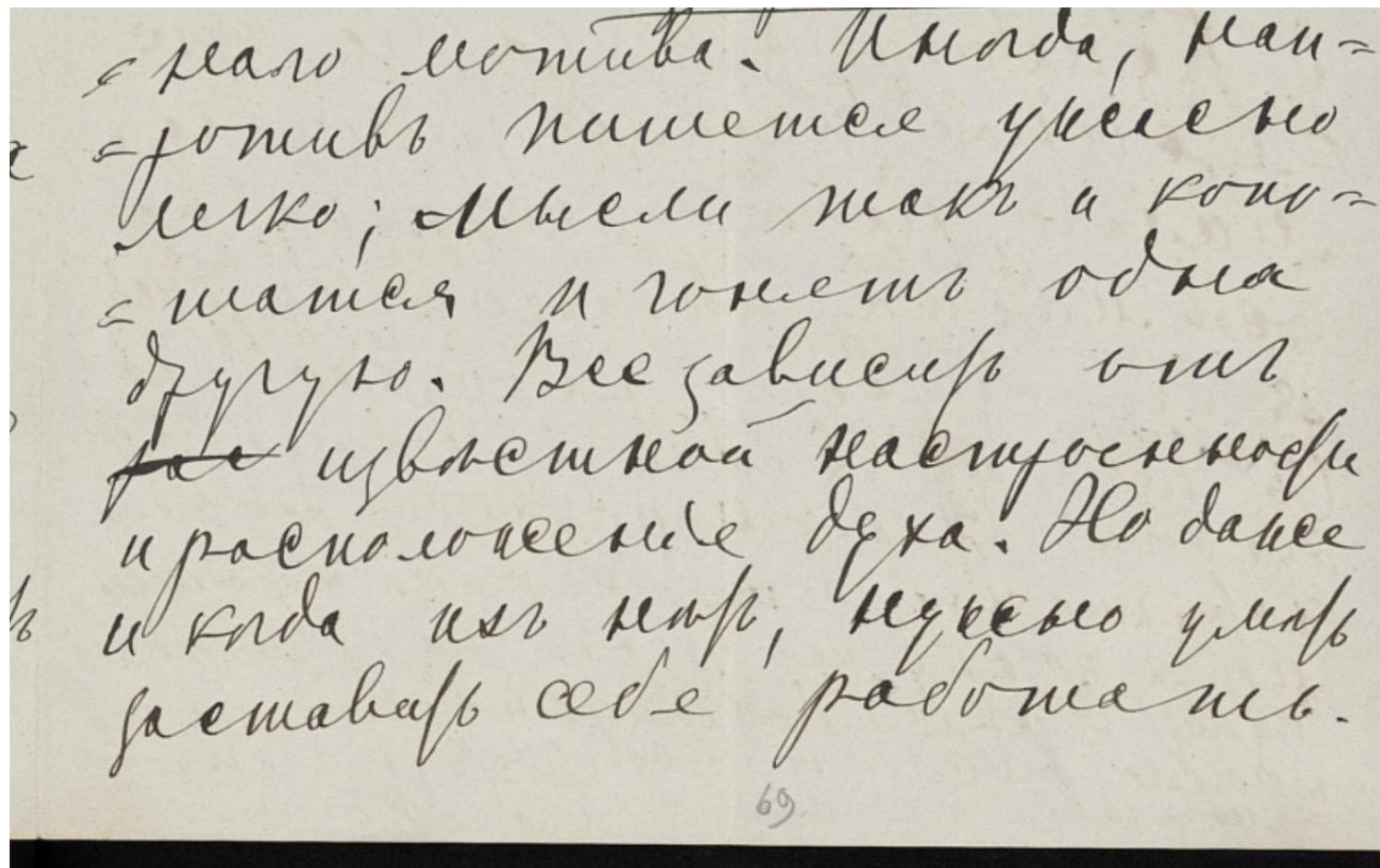
В письме брату Модесту, написанном композитором 6 января 1875 года, Чайковский вспоминает, как он работал в 1866 году на даче Мятлева над Первой симфонией.

Письмо Чайковского к сестре от 7 июня 1866 года, когда Чайковский жил и работал над симфонией, плохо сохранились и не выдаются читателям
Письма Чайковского находятся в рукописном отделе РНБ.

неприменяемые кн... в прочее
мне... Вспомни как я
когда-то с трудом выискивал
задачи для Захарова! Вспомни
до чего я расстроил себя нервы
в 66 м году на даче Мятлева
оттого, что компани... ready

«Уметь заставить себя работать» - пишет Чайковский в письме. Читая письмо, в котором Чайковский описывает творческий процесс, можно сделать вывод, что все новое, новаторское дается большим трудом.

A photograph of a handwritten manuscript page in cursive script. The text is written in dark ink on aged, slightly yellowed paper. The handwriting is fluid and expressive, with some words written in a more compressed or shorthand style. The page is numbered '69' at the bottom center. The text discusses the creative process, mentioning the struggle to 'force oneself to work' and the resulting 'new, innovative' work.

«Уметь заставить себя работать!» - пишет Чайковский в письме. Читая письмо, в котором Чайковский описывает творческий процесс, можно сделать вывод, что все новое, новаторское дается большим трудом.

«Уметь заставить себя работать!» - пишет Чайковский в письме. Читая письмо, в котором Чайковский описывает творческий процесс, можно сделать вывод, что все новое, новаторское дается большим трудом.

69

Моцарт и Чайковский

- Свою Первую симфонию Чайковский написал в тональности соль-минор, как и симфония № 40 Моцарта.
- Моцарт был кумиром Чайковского.
- Нами замечено, что звучание музыки Моцарта и Чайковского в рамках одной лекции - концерта усиливает эффект воздействия, вызывая в слушателях самые глубокие чувства и мысли.

Наложение звучания Главных партий симфоний.

<https://www.youtube.com/watch?v=6TqIDlqOgb8>

Контрапункт двух культур

Гармоничное
созвучие
Главных партий
симфоний

П.И. Чайковский «Детский альбом» в рамках проекта

«Взаимодействие искусств в образовательном пространстве школы искусств»

- Эмоциональный мир детей является очень важной для нас темой. Дети очень часто носят в себе свои эмоции, переживания. Тема «Мир игрушки» помогает через образы игрушек облегчить переживания, сделать эмоции более светлыми.
- На междисциплинарном уроке, в котором принимают участие ученики художественного отделения и ученики музыкального отделения, преподаватель делает обзор по теме «Мир игрушки в музыке». Более подробно анализируется «Детский альбом» П.И. Чайковского.
- После прослушивания произведения в исполнении ученика, преподаватель делает анализ исполнения произведения, обсуждаются общие для музыкантов и художников средства выразительности: окраска звука, форма мелодического рисунка, форма, композиция.
- Ссылка на фрагмент урока по данной теме
- <https://www.youtube.com/watch?v=QFQCfomeEel>

«Болезнь куклы» - мультимедийная презентация учеников школы

<https://www.youtube.com/watch?v=AM70cZiJbOQ>

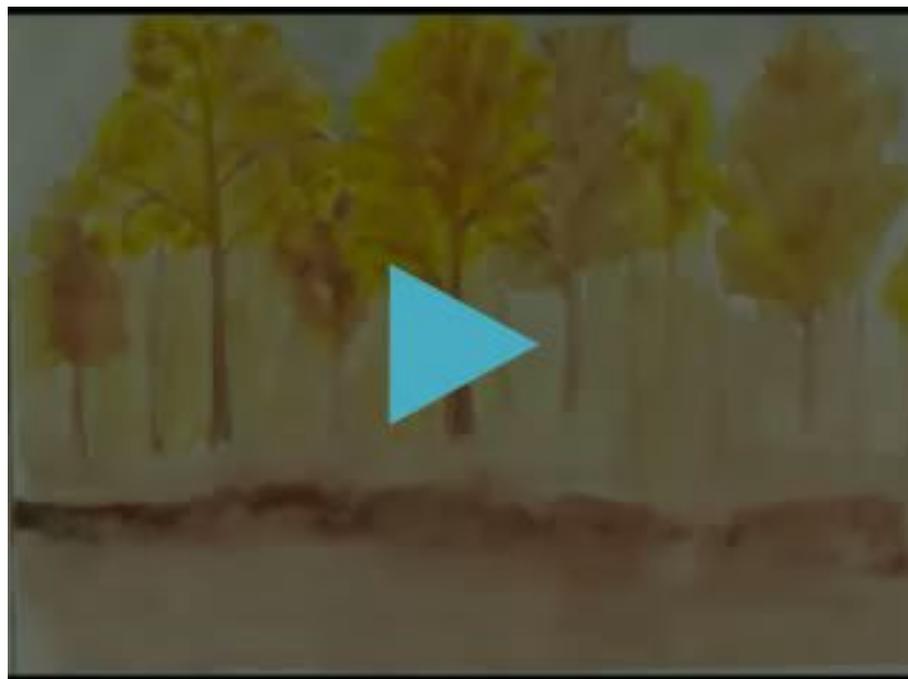

«Игра в лошадки»

<https://www.youtube.com/watch?v=iEh8flwkzXw>

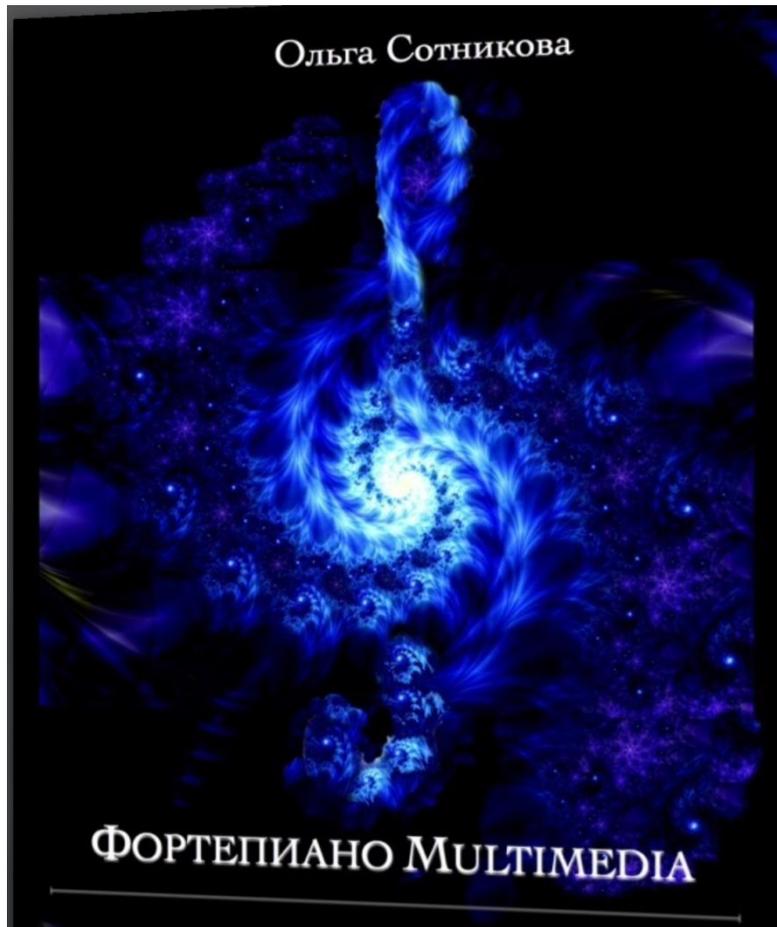
Времена года «Осенняя песня» - рисунки учеников художественного отделения, исполняет Сотникова О.С.

Фортепиано мультимедиа

Авторы Сотникова О.С., Бойко В.Я.,

Аверьянова Е.Б.

- **Мультимедийные презентации музыки П.И. Чайковского вошли в Учебно-методическое пособие для обучения игре на фортепиано Фортепиано мультимедиа**
- <https://itunes.apple.com/us/book/фортепиано-multimedia/id991562564?mt=13>

<https://www.youtube.com/watch?v=AMb6eh2V3YU>

Марш из балета «Щелкунчик»

Нет сети 22:00 35%

П.И. Чайковский Марш

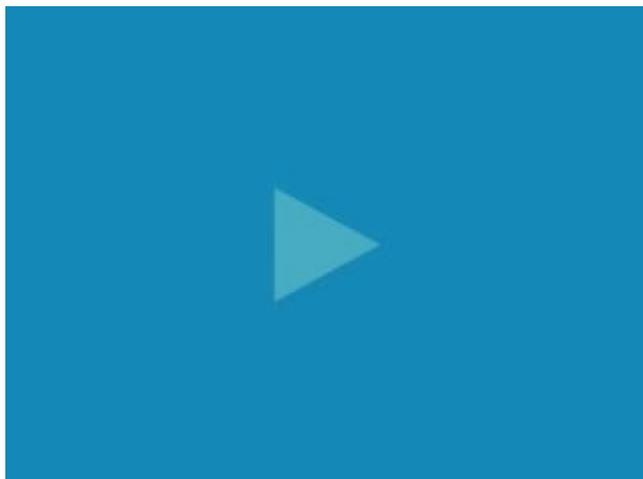
Марш из балета "Щелкунчик"
(отрывок)
П. Чайковский

Tempo di marcia

Балет «Щелкунчик» был написан Чайковским в течение 1891-1892 года. Премьера балета состоялась в декабре 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Знаменитый балетмейстер М. Петипа разработал сценарий для балета Чайковского по мотивам известной сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Исследуя творчество немецкого писателя романтика, можно отметить, что в своих произведениях Гофман стремился отразить двойственность единого мира, соотношение добра и зла, света и тени, реальности и фантастики. Содержательная структура балета подразделяется на несколько смысловых сфер: детские сцены, фантастические, романтические,

22

Адажио

П.И. Чайковский Адажио из балета «Лебединое озеро»

Лебединое озеро
Фрагмент из балета П.И. Чайковский

Andante

pp p

sa * sa * sa * sa * sa * sa *

sa * sa * sa * sa * sa * sa *

con sa

Балет «Лебединое озеро» был написан П.И. Чайковским по заказу дирекции Московского Большого театра весной 1875 года. На создание музыки к балету Чайковского вдохновила поездка в Баварию на фестиваль опер Рихарда Вагнера и посещение замка Нойшванштайн, что в переводе с немецкого языка означает «новый лебединый утес».

В образно-сюжетных мотивах либретто балета «Лебединое озеро» можно найти сюжеты из русских сказок и сказочные сюжеты из рыцарских времен. Одетта - девушка, превращенная в белого лебедя, имеет музыкальный лейтмотив.

Замок Нойшванштайн послужил прототипом для замка Спящей красавицы в Парижском Диснейленде. Замок Спящей красавицы можно назвать символом Парижского

Вальсы П.И. Чайковского – действительно магия вальса

Нет сети

22:00

35 %

П.И. Чайковский "Вальс цветов из балета "Щелкунчик"

Вальс цветов
из балета "Щелкунчик"

П.И. ЧАЙКОВСКИЙ

pp

p

cresc.

mf

p

cresc.

Вальс в музыке П.И. Чайковского является одним из ведущих жанров. Звучание вальсов Чайковского очаровывает своей красотой. Вальсовое кружение гипнотизирует.

«Чайковский заморожен формулой вальса; вероятно, это отголосок наваждения и опьянения, с первых десятилетий XIX века захватившего Европу и

Гаммы из Адажио

Нет сети

22:01

35 %

Гаммы из Адажио

Мажорные и минорные гаммы.

Гаммы из Адажио из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик»

Строение мажорной гаммы – тон, тон, полутон, тон, тон, тон, полутон.

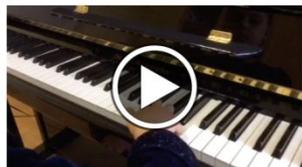
Строение минорной гаммы – тон, полутон, тон, тон, полутон, тон, тон

В каждой октаве 12 полутонов, легко посчитать 12 клавиш

Гаммы из Адажио
Балет "Щелкунчик"

П. Чайковский

Па-де-де из балета "Щелкунчик"

Танец Принца и феи Драже

П.И. Чайковский

Мультимедиа – качественный образовательный ресурс

- Главная задача нашего проекта «Взаимодействие искусств в образовательном пространстве школы искусств» - помочь детям понять образы классической музыки через восприятие своих сверстников.
- Мультимедийные презентации музыки П.И. Чайковского, созданные в процессе работы над проектом используются в тематических лекциях - концертах.
- Слушатели с благодарностью и огромным вниманием воспринимают мультимедийные презентации музыки П.И. Чайковского.

Роль Чайковского в мировой культуре и культурной жизни Красносельского районе Санкт-Петербурга

- ▣ **Имя Петра Ильича Чайковского и его музыка известна, близка и понятна людям разных стран, национальностей и вероисповеданий**
- ▣ **Несколько лет назад ЮНЕСКО проводило статистическое исследование, которое показали, что Чайковский самый исполняемый композитор в мире. Каждые три минуты звучит музыка Чайковского, творчество которого является вершиной мировой музыкальной культуры и не только 19 века.**
- ▣ **Как важно для жителей Красносельского района осознавать, что Петр Ильич Чайковский, самый любимый композитора для людей всей Земли, начал свой творческий путь на нашей земле, в Сосновой Поляне.**
- ▣ **Чувство гордости и ответственности появляется от осознания, что нам так близко удалось подойти к П. И. ЧАЙКОВСКОМУ, великому русскому композитору. А это и есть истинное чувство патриотизма.**

Литература:

- 1. *Асафьев Б. В.* Моцарт и современность // Избранные труды: В 5-ти т. - М.: Изд. АН СССР, 1954. - Т.4 -С. 379.
- 2. *Климовицкий А. И.* Моцарт Чайковского: фрагменты сюжета // Климовицкий А. И. П. И. Чайковский. Культурные предчувствия. Культурная память. Культурные взаимодействия». СПб.: Издательство «Петрополис». 2015. 436 с. С. 143-188.

Литература:

- 3. *Чайковский П. И.* Полное собрание сочинений: Литературные произведения и переписка. Переписка с Н. Ф. фон Мекк. Т. 1–3. М.: Academia, 1934–1936. Т. 1. 643 с. С. 181.
- 4. *Сотникова О. С., Серегина Н. С.* К 150-летию создания Первой симфонии: мультимедийная презентация музыки Чайковского // Музыка и время. 2016. № 12. С. 53-56.