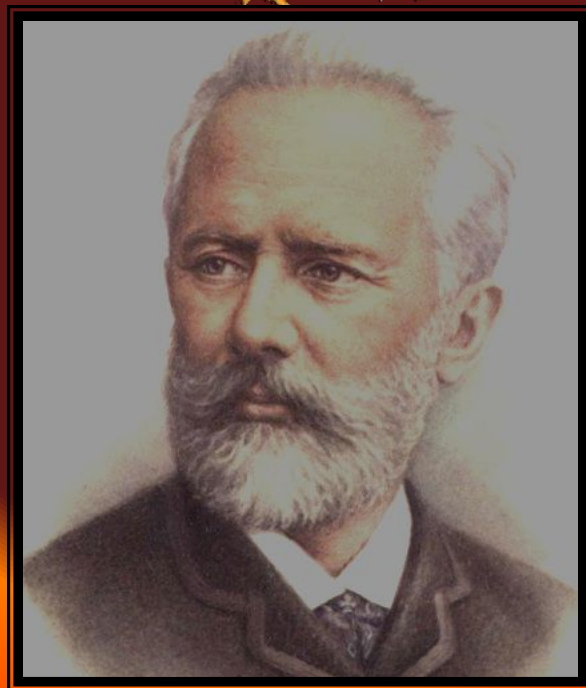

ВРЕМЕНА ГОДА

П.И. ЧАЙКОВСКИЙ

АННОТАЦИЯ

Мультимедийное пособие «ВРЕМЕНА ГОДА» разработано в рамках предмета «Музыка». Оно адресовано учителям музыки общеобразовательных школ, педагогам ДМШ, а также будет полезно всем тем, кто непосредственно связан с многогранным процессом музыкального образования и воспитания современных школьников. Данный проект предусматривает самостоятельное изучение материала учащимися, получение информации, прочувственное и осознанное восприятие на примерах лучших образцов мировой музыкальной культуры. Данное пособие позволяет формировать понятие о закономерностях музыкального искусства на основе восприятий музыкальных, литературных и художественных образов. Проект может быть использован учителями – предметниками на уроках изобразительного искусства и русской литературы. Данное пособие следует применять при наличии в кабинете соответствующего оборудования (проектор, интерактивная доска, компьютер и.т. д...) Учитель должен владеть элементарными навыками пользователя ПК. Уметь использовать программы Microsoft Office, Microsoft Office PowerPoint, Windows Media.

Из истории

В автографе Чайковского, кроме названия сборника и отдельных пьес, нет других авторских подписей, но

Н. Бернанд предварил каждую пьесу эпиграфом из фрагментов стихотворений русских поэтов. Эти эпиграфы вошли и в первое издание “Времен года”, став неотъемлемой частью этого удивительного творения. Пособие “Времена года” в транскрипции для камерного ансамбля, предлагается как единое целое, где соединились музыка, картины художников, и стихи. Эпиграфы “озвучены” голосом замечательного русского артиста Алексея Баталова

Концертино

Ансамбль “Концертино” был создан в 1981 году
знаменитым
скрипачом А. Корсаковым .

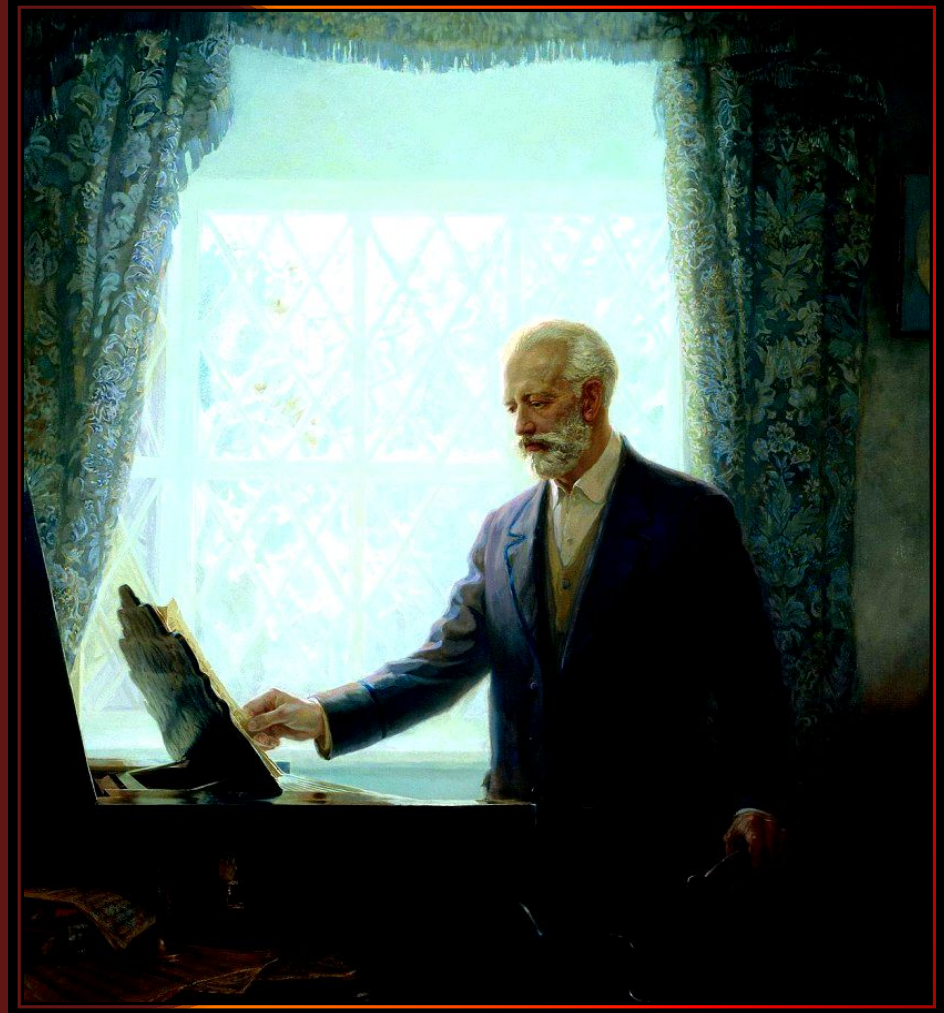

П.И. ЧАЙКОВСКИЙ

(1840-1893), русский композитор, пианист и дирижер.

“Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и опору”.

Б.В. Астафьев, один из крупнейших музыкантов, сказал однажды, что гениальные произведения искусства не придумываются – они “выплаваются” из тех

Художник Татьяна ФЁДОРОВА
П.И. Чайковский. Холст, масло.

Январь . У камелька

И мирной неги
уголок

Ночь сумраком
одела,

В камине гаснет
огонёк

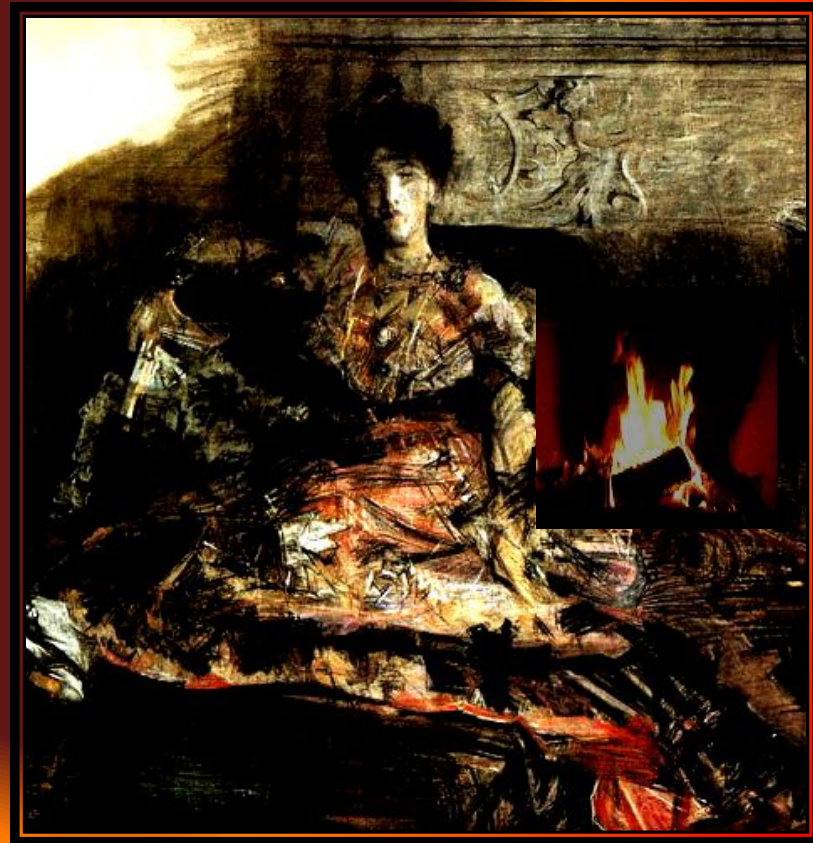
Так Пушкиным начинается первая страница. Уютно мечтать и размышлять одному в тиши перед камином, прислушиваясь к зимним шорохам и звукам. Внезапно и тревожно спрашивает о чём-то музыкальная фраза. Настойчивый вопрос. Знакомые интонации...

Ленский! – “Что день грядущие мне готовит?” И тональность та же. Здесь, на второй странице «Января», в самом начале цикла всё тот же вопрос к судьбе о будущем: «Что год грядущий нам готовит?»...

Перелистываем следующую страницу . Из тишины и безмолвия сразу же попадаем в пестроту многолюдья...

Январь . У камелька

И мирной неги
уголок
Ночь сумраком
одела,
В камине гаснет
огонёк
И свечка нагорела.
(А.С. Пушкин)

Художник М.А. Врубель
Портрет Н.И. Забелы-Врубель "У камина после концерта"

Февраль. Масленица

Скоро масленицы бойкой
Закатит широкий пир.

(П.А. Вяземский)

Радостная ярмарочная сутолока. Ряженые с их скоморошьям озорством. Все вокруг нарядно, красочно, как у Кустодиева. Праздничные увеселения и катание на тройке с бубенчиками. Блины, пироги и проводы масленицы - словом, все. Что непременно сопутствует масленой неделе...

Тональность

“Масленицы” – мажорная.

Много лет спустя Стравинский, как и Чайковский, напишет свою “Масленицу” для балета “Петрушка” в мажорной тональности. Знаменитое совпадение! Выбирая тональность, вспомнил Чайковского, еще раз доказав свою приверженность к нему. Но вот отзвучал

Февраль. Масленица

Скоро масленицы бойкой
Закатит широкий пир.

(П.А.)

Художник Б.М. Кустодиев

Март. Песня жаворонка

Поле зыблется цветами...

В небе льются света
волны...

Вешних жаворонков
пенья

Голубые бездны полны.

Начинается март – (1-й Мейс) первый месяц весны. И рождается в звуках весенняя поэтическая элегия Чайковского “Песня жаворонка”. Предвестник весны, жаворонок, конечно, не такая мистическая птица, как в “Лесных сценах” Шумана, с которой она тонально и мелодически перекликается, но все-таки

по-своему “вещая”. “Вещих жаворонков пенья голубые бездны полны...”

К фортепианной инструментовке “Жаворонка” угадывается соло виолончели -

любимицы Чайковского, инструмента, который пользовался в России большой популярностью. А природа пробуждается...

Март. Песня жаворонка

Поле зыблется цветами...
В небе льются света волны...
Вешних жаворонков пенья
Голубые бездны полны.

(А.Н. Майков)

Художник Винсент ван Гог, картина
“Пшеничное поле с жаворонками”

Апрель . Подснежник

Голубенький, чистый подснежник - цветок !
А подле сквозистый , последний снежок ...
Последние слезы о горе былом,
И первые звезды о счастье ином.
(А.Н. Майков)

Легкое, живое дыхание в первой же фразе, в самой тональности, мажорной, солнечной. В средней части “Подснежника” вдруг возникает вальс. Не совсем вдруг, возможность вальса изначально кроется в самом движении, в его трехдольности. И он естественно и закономерно возникает словно родник,

вышедший на поверхность из глубин земли:

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой
Кружится вальса вихорь шумный...

И так же как в “Жаворонке”, здесь мы слышим голос виолончели...
Но вот уже весна в расцвете.

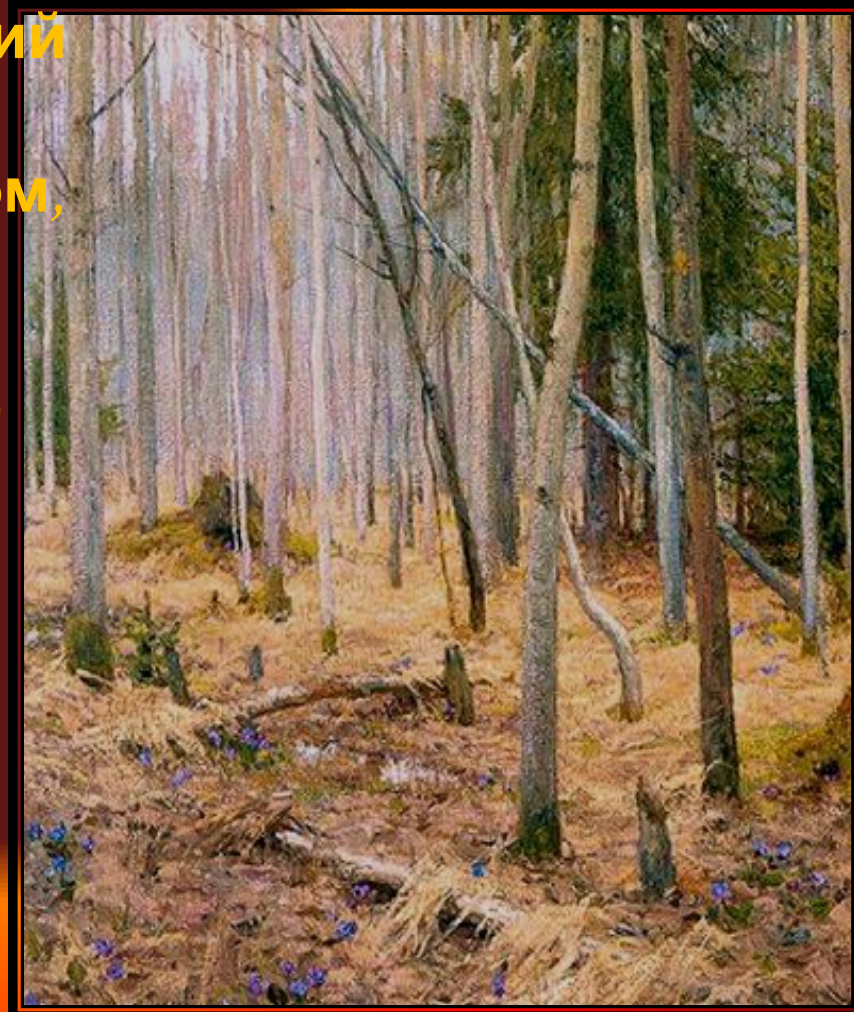
Апрель. Подснежник

Голубенький, чистый подснежник -
цветок !

А подле сквозистый , последний
снежок ...

Последние слезы о горе былом,
И первые звезды о счастье
ином.

(А.Н. Майков)

Художник Грицай А.М.

МАЙ. БЕЛЫЕ НОЧИ

Какая ночь! Какая нега!
Благодарю, родной полночный
край!

(А. Фет)

Как бы соперничая со строками Фета, мелодия здесь уступает место декламации, музыка звучит как прекрасно прочитанное стихотворение. Она дышит в удивительном мире майской весны. “В сиянье теплых майских дней ” (первая песня из цикла “Любовь поэта”). Пристрастие к Шуману в Чайковском очень глубоко и не случайно. Такая близость духу шумановской музыки раскрывает нам какую-то грань в художественном складе самого Чайковского. Быть может, эта особая эмоциональность, открытость души, которую мы слышим в музыке обоих?

Май . Белые ночи.

Какая ночь! Какая нега!
Благодарю, родной полночный
край!

Из царства льдов, из царства
снега и льда

И вылетает

(А. Фет)

Художник Ходченко Валерий "Белые ночи"

Июнь. Баркарола.

Выйдем на берег, там
волны
Ноги нам будут лобзать;
Звезды с таинственной
грустью

Будут над нами сиять.

Летний вечер на воде. Мелодия на фоне мягкого покачивания волн. Этим сюжетом столько раз восхищались – бывает ли традиционнее? У Чайковского редчайший дар, прикасаясь к примелькавшему, увидеть в нем высшую неуловимость жизни. Какая неблекнувшая свежесть восприятия: банальности для него не существует!

Чайковский не над людьми, а среди них, и потом, наверное, красота естественности, поэзия обычного не увядает в его музыке. Четыре пьесы – “Март”, “Апрель”, “Май”, “Июнь” - объединены сходным настроением - они мечтательны. как бы погружены в созерцание природы. В контраст к ним следующие три написаны совсем в ином ключе: нисколько ни томление – действие!

Июнь . Баркарола

Выйдем на берег, там волны

Ноги нам будут лобзать;

Звезды с таинственной грустью

Будут над нами сиять.

(А.Н. Плещеев:

Художник В.Д. Паленов "На лодке". Усадьба

Июль. Песнь косаря.

Раззудись, плечо! Размахнись
рука!

Ты пахни в лицо, ветер с
полудня!

(А.В. Кольцов)

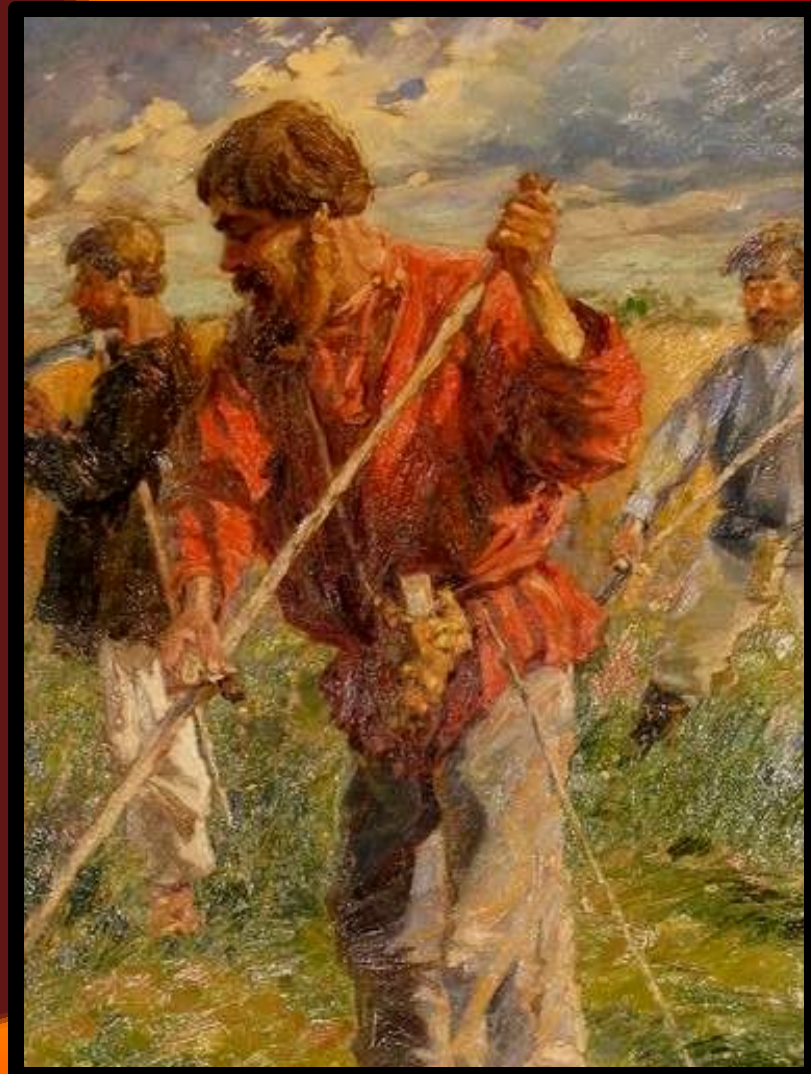
Нарисованный, разукрашенный образ молодого крестьянина. Характер лукавый, разудалый, разбитной – звучат дробно и четко плясовые ритмы. Пьеса задумана очень своеобразно. В ней есть намеренная однозначность образа, чисто жанровая. Изобразительная, без внутреннего развития. Это вообще типично для Чайковского, когда он обращается к народной теме. Чувствуется, как он сознательно преодолевает свой профессионализм в жажде первозданности, архаичности музыкального языка.

Июль. Песнь косаря

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

Кольцов)

(А.В.

Художник Гиоргриев И. (1910 г.)
“Косари”

Август . Жатва

Люди семьями принялся жать
Косить под корень рожь высокую.
В копны частые снопы сложены;
От возов всю ночь скрипит музыка.
(А.В. Кольцов)

Август – время полевых работ. Эпиграф деловито описывает производственный процесс. Сама же пьеса Чайковского словно рассказывает иное, нежели стихи Кольцова. В ней звучат напряжение и тревога. Драматичное столкновение: один ритм борется с другим. Есть что-то безудержное в безостановочном движении, ведущем к взрыву – завершению. И сразу же возникает новое состояние: подчеркнутая монотонность мелодии, ритма. Все стихло “недвижим воздух” ...

Август . Жатва

Люди семьями принялся жать
Косить под корень рожь высокую.
В копны частые снопы сложены;
От возов всю ночь скрипит музыка.

(А.В. Кольцов)

Питер Брейгель "Цикл картин Месяцы"

Сентябрь. Охота

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

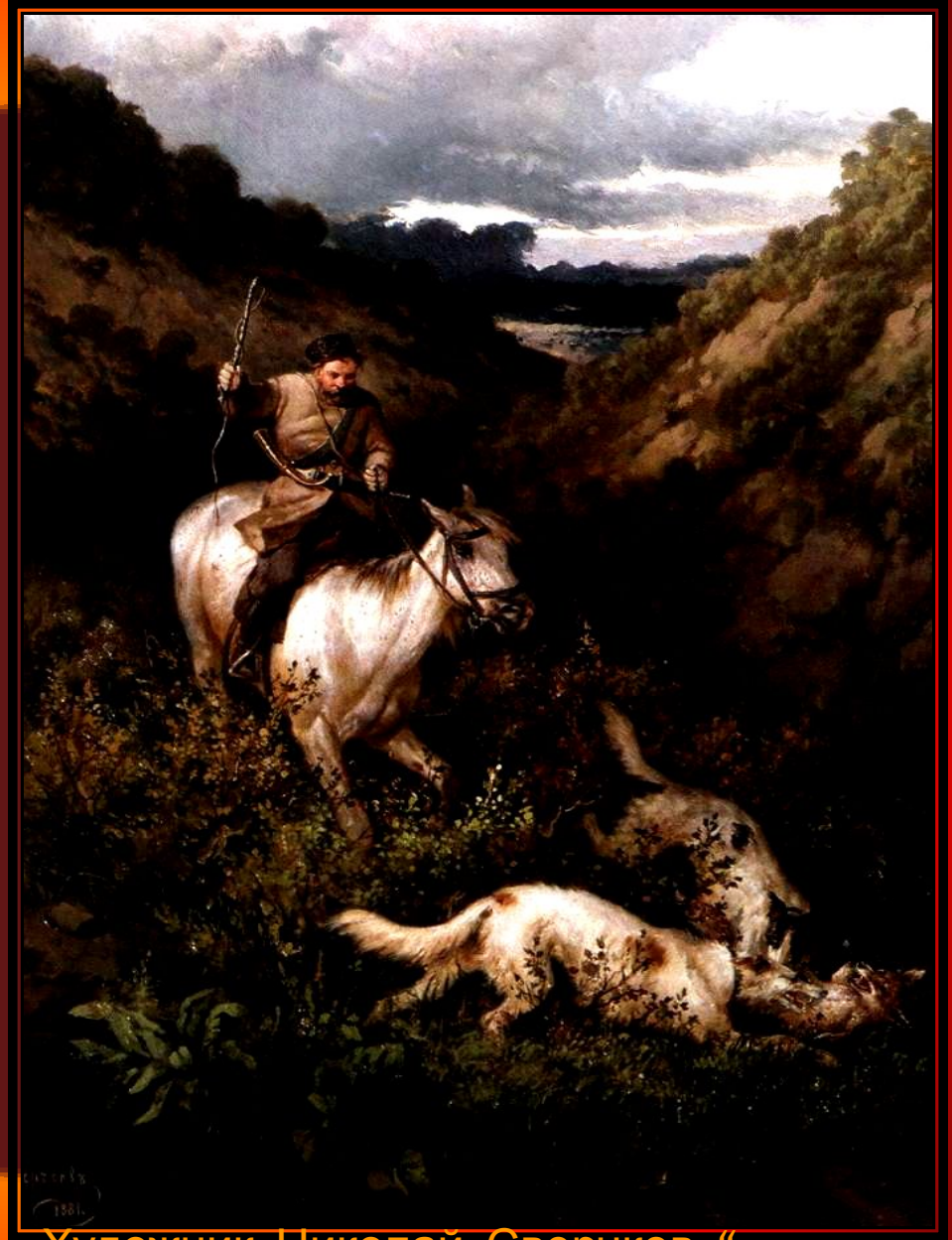
(А.С. Пушкин)

Еще одна страница календаря – и перед нами “Сентябрь. Охота”. Музыка воспринимается как симфоническая картина, переложенная для рояля, – почти как клавир. Фортепианная фактура очень близка оркестру. “Рога” действительно “трубят” весьма помпезно и призывно. В авторском ощущении тональности есть парадность, свойственная некоторым мажорным образам Чайковского: Большая соната. Второй фортепианный концерт. Победоносно гремят фанфары “Охоты”, но вот они отзвучали. Тишина.

Сентябрь. Охота

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

(А.С. Пушкин)

Художник Николай Сверчков “
Охота”

Октябрь. Осенняя песнь.

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

(А.К. Толстой)

“Унылая пора, очей очарованье...” – написал Пушкин. И вот уже сколько “осенних” русских стихов возникло с тех пор, а “очей очарованье” царит в душе по – прежнему неодолимо, как некое магическое сцепление слов, которых забыть нельзя!

Осень природы. Осень жизни. Настроению этой музыки очень близок романс Чайковского “Снова, как прежде один” с его глубоко личной интонацией печали и одиночества. Виолончель в диалоге с голосом обволакивает душу своим теплым и глубоким тембром. А дальше, словно из “тьмы былого”, постепенно возникает вальс. Медленный, нереальный в своей ласковой вкрадчивости, проплывает он перед нами, как видение минувшей юности, как давно забытый женский образ.

Октябрь. Осенняя песнь.

Осень! Осыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые по ветру летят,

Лишь в чаще лесной угнетенной звучит шум,
Прощай, прощай, печально за окном

(А.К. Толстой)

Художник И. Левитан "Осень в лесу"

Ноябрь. На тройке.

Не гляди же с тоской на дорогу
И за тройкой во след не спеши,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши.

(Н.А.
Некрасов)

Образ, ставший почти что символом самой России! Тут и Гоголь продолжает свой бесконечный монолог о тройке. Тут и Некрасов подсказывает: “Не гляди же с тоской на дорогу и за тройкой во след не спеши ...”. Казалось бы. Одна из наиболее “иллюстративных” пьес цикла. Здесь и колокольчик, и резвые лошадки в упряжке, цокающие копытами, - все как на картине. Но при всем том - какое замечательное подтверждение полной независимости творческого гения Чайковского! В пределах заданной программы создан абсолютный шедевр: “На тройке” – глубоко русское произведение, бытовая сценка русской жизни, поднятая на высоту лирического обобщения.

Ноябрь. На тройке

Не гляди же с тоской на
дорогу
И за тройкой во след не
спеши,
И тоскливую в сердце
тревогу
Поскорей навсегда з
(Н
Некрасов)

Художник Е. Самарская "Эх,

Декабрь. Святки

Раз в крещенский
вечерок

Девушки гадали:

За ворота башмачок

Сняв с ноги, бросали.

Здесь вальс звучит уже (В.А. Жуковский) тайно, сокрытый внутри пьесы, в явном, есть самым автором узаконенный в обозначении темпа. Вальс...

Один

из милых сердцу, с детства знакомых вальсов Чайковского.

Характерная

ритмическая особенность: мелодия всякий раз начинается со второй доли. На первую долю приходится пауза – вздох перед началом мелодии. Именно эти постоянные “паузы - вздохи” придают настроению

всего вальса какую – то старомодную наивность , что – то

вернувшееся

Декабрь. Святки

Раз в крещенский
вечерок

Девушки гадали:

За ворота башмачок

Сняв с ноги, бросали.

(В.А. Жуковский)

Художник Э. Галаган "Гадание на свече"

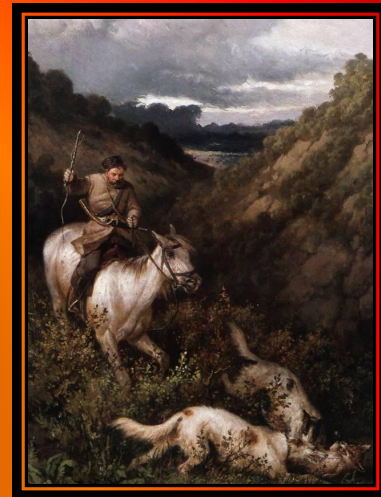
С какими музыкальными пьесами созвучны картины?

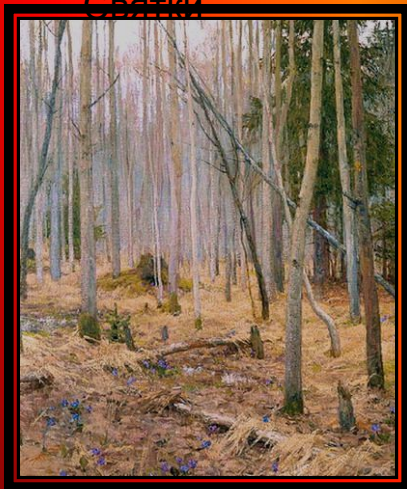
1. Декабрь.
Святки

2. Июнь.
Баркарола

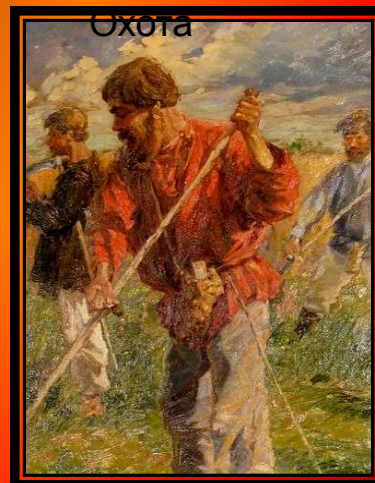
3. Сентябрь.
Охота

4. Апрель.
Подснежник

5. Август.
Жатва

6. Июль. Песнь
Косаря

Концерт-загадка

Нажмите клик на динамический звук , послушайте музыкальный фрагмент до конца, затем кликните мышкой на кнопку , и вы узнаете правильный ответ.

1. Июль. Песнь
косаря
2. Декабрь.
Святки
3. Июнь.
Баркарола
4. Январь. У
камелька
5. Май. Белые
ночи
6. Ноябрь. На
тройке
7. Август.
Жатва
8. Февраль.
Масленица
9. Апрель.
Подснежник
10. Октябрь. Осенняя
песнь
11. Сентябрь.
Охота
12. Март. Песня
жаворонка

Литература:

- <http://ru.wikipedia.org/wiki/> Википедия “Свободная энциклопедия”;
- Большая энциклопедия “Кирилла и Мефодия” / www.KM.ru/ 2002 г.
- Квадро-диск П.И. Чайковский “Времена года” (камерный ансамбль “Концертино”) 1981 г. Запись из Большого зала Московской консерватории;
- “Краткий музыкальный словарь” Ю. Булучевский, В. Фомин (1989 г.)
- “Рассказы о русских композиторах” В.П. Россихина издательство “Детская литература” Москва 1971 г.

Контактная информация:

629806

Тюменская обл.,
г. Ноябрьск
ул. Школьная 19, кв. 29
е mail: flikelena@mail.ru

629806

ЯНАО г. Ноябрьск,
ул. 60 лет СССР, д.7А
тел.(факс) (3496) 42-79-72
E-mail: school_2rusrbcmail.ru

учитель музыки
Флик Елена Геннадьевна