

Времена года

П.И.Чайковский

«Времена года» - это не просто цикл ярких характеристичных пьес, которые знакомы практически каждому с самого детства. Это настоящий личный дневник композитора, куда он старательно записал все памятные и дорогие для него эпизоды, удивительные картины природы. Здесь тесно сплелись городские картины жизни, деревенский быт, бескрайние просторы и чувства. Что и отличает фортепианный цикл Петра Ильича Чайковского от других подобных произведений.

Возникновение известнейшего цикла Петра Ильича Чайковского связано напрямую с журналом «Нувеллист», который начал свою деятельность с 1842 года.

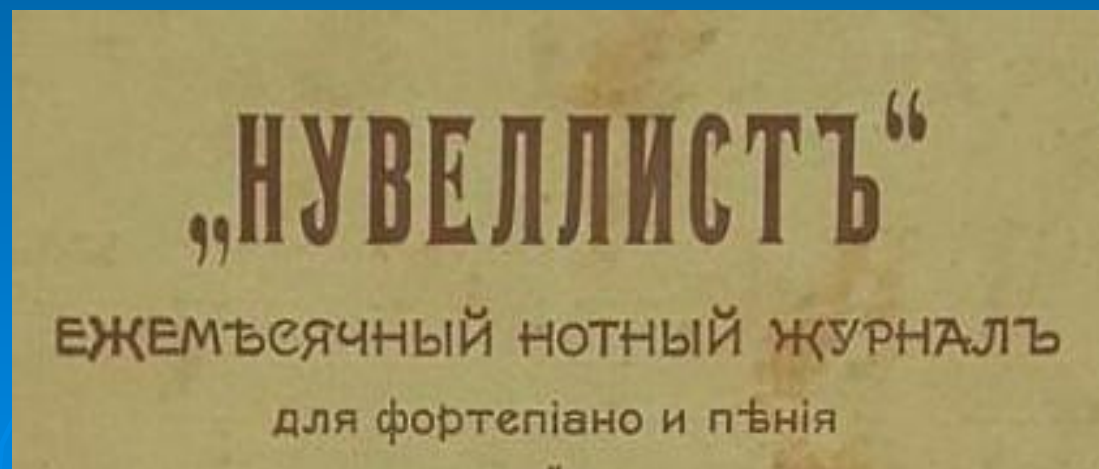
Это издание знакомило читателей со всеми новинками из мира музыки, работами отечественных и зарубежных композиторов.

Петр Ильич успешно сотрудничал с журналом с 1873 года, тогда он написал специально для издания несколько вокальных произведений.

На этот раз издатель журнала Николай Матвеевич Бернард в ноябре 1875 года обратился к Чайковскому с просьбой сочинить цикл пьес и пообещал весьма приличный гонорар.

Издатель сразу предложил композитору названия пьес, определив тем самым программу произведений. В декабре 1875 году в том же журнале опубликовали анонс, в котором пообещали познакомить читателей уже в наступающем году с оригинальным сочинением Чайковского, перечислив названия пьес.

Сведений о процессе написания цикла практически нет, известно лишь, что в это время Петр Ильич пребывал в столице. В середине декабря 1875 года маэстро в своем письме к Бернарду написал, что сильно обеспокоен тем, что пьесы могут оказаться длинными и скучными. Впрочем, сомнения Чайковского были напрасными, ведь сочинения понравились Бернарду и они были опубликованы точно в срок.

Когда пьесы были готовы и их опубликовали в «Нувеллисте», Бернард к ним добавил поэтические эпиграфы, чтобы полнее раскрыть замысел композитора. Само наименование «Времена года» впервые возникло в конце 1876 года, когда был издан полностью весь цикл. Во всех последующих изданиях этот заголовок сохранился. Впрочем, Бернард все же внес свою лепту, добавив к заголовку пояснение «12 характерных картинок».

13 декабря Петр Ильич отправил издателю первые две пьесы и сразу же началась подготовка к их публикации в журнале, который выпускался каждый месяц. Таким образом, в каждом номере должны были быть представлены сочинения композитора, которые и открывали его, за исключением девятого номера. В том же номере было указано, что все подписчики получают в конце года двенадцать пьес Чайковского в одном издании, как приятный бонус. Таким образом, полностью весь цикл увидел свет в конце 1876 года.

Интересные факты

- Композитору были предоставлены заранее названия всех двенадцати пьес, но некоторые из них он все же озаглавил самостоятельно. Так, миниатюра «Жатва» была обозначена как Скерцо, а «Святки» – Вальс. Впоследствии, эти подзаголовки были убраны другими издателями.
- Белые ночи – это образ, который всегда привлекал внимание творцов. Русские художники и поэты воспевали их романтичность в своих работах. Ф. Достоевский написал повесть «Белые ночи».
- В одной из пьес Чайковский показывает романтический образ Петербурга. С этим городом его многое связывало. Именно здесь он пережил свой триумф и обрел признание публики.
- В первой половине XIX века большую популярность в отечественной музыке приобрели баркаролы. Они прочно вошли в русскую лирику, а также проникли в поэзию и живопись.
- Фортепианный цикл Чайковского исполняли многие известнейшие пианисты, такие как Святослав Рихтер, Андрей Никольский, Михаил Плетнев.
- Фестиваль «Кружева», проходивший в Вологде (2016), сумел покорить слушателей, ведь на нем было сразу представлено шесть вариантов пьесы «Осенняя песнь» из цикла.

В сборник «Времена года» вошло 12 небольших пьес, которые соответствуют всем месяцам года. Очень точно композитор передал не только природу, во всей ее красе, но и состояние человека, мир его чувств, связанных с этим временем года. Подчас, даже не нужны слова, чтобы понять, что именно хотел передать автор в этом произведении. Музыка очень ярко и понятно говорит сама за себя.

«У камелька» - первая пьеса в сборнике, которая показывает месяц Январь. Камельком назывался русский камин, который был практически в каждом доме и собирал около себя всю семью зимними вечерами. Если это крестьянская изба – то обязательно пели песни, пряли кружева, если дворянская – то в основном музицировали или читали. Спокойная и умиротворенная музыка, а также отдельные мотивы мелодии, словно передают неторопливую речь. Слушая эту пьесу можно легко представить, как люди, сидящие около камина, задумчиво смотрят на пламя огня и беседуют. Вторая часть несколько отличается от первой и третьей, она более взволнованная и оживленная.

«Масленица»- вторая пьеса перед слушателями разворачивается картина народного гуляния. Масленичная неделя неизменно заканчивается празднеством, которое приурочено к встрече весны. С помощью музыкальных звуков композитор передал гуляющую толпу, танцы ряженных и звучание инструментов. Очень интересно построена миниатюра, она состоит из небольших картинок, которые быстро сменяют друг друга, однако первая тема постоянно возвращается. Перед слушателями очень четко и ярко предстает картина народного праздника со всеми полагающимися атрибутами.

«Жаворонок». С чем у людей чаще всего ассоциируется начало весны? Конечно же с пением птиц, именно жаворонок издавна считается весенней птичкой, а его пение символизирует собой наступление долгожданного тепла в марте. Вся природа пробуждается от зимней спячки. В этой мечтательно-грустной пьесе композитор очень точно передал пение птиц. В произведении тесно граничат две разные темы, которые между тем объединяются трелями. Одна из них – лирическая, напевная, другая же – широкая, с большими взлетами.

«Подснежник». Весеннее солнышко пригревает, поют птицы и настало время распуститься первым весенним цветам. Подснежники появляются сразу же, как только отступают холода и сходит снег. Эта пьеса передает все волнение и трепет, который переполняет человека от созерцания пейзажа. Не удивительно, ведь весной пробуждается не только природа, но и чувства человека. Влюбленность, надежда на светлое будущее – все прекрасно в это время. В музыке, выполненной в вальсовом ритме, передаются эти светлые эмоции.

«Белые ночи» Май. Вдохновленные и необычайно поэтические белые ночи в Санкт-Петербурге, когда воздух окутан невероятным романтическим настроением, переданы в этой пьесе. Атмосфера в музыке очень переменчивая, в ней горестные раздумья резко сменяются невероятным восторгом. Все это происходит на фоне неизменного романтического ночного пейзажа. Первый раздел – это скорее мечты о счастье, он построен на коротких мотивах, передающих вздохи. Второй раздел более страстный. Волнение в душе сильно нарастает и переходит в восторженно-радостный порыв. Третий раздел возвращает к спокойным мечтам и мечтательному настроению.

«Баркарола». Июнь. В Венеции были очень распространены Баркаролы – это песни, которые исполняли итальянские лодочники. Они все были плавными и певучими. Широкая мелодия первой части звучит очень выразительно. Аккомпанемент к ней напоминает гитарные переливы, которые были вполне традиционны для баркаролы. В средней части настроение сменяется на более радостное и взволнованное. В конце пьесы музыка замирает, словно лодка с певцом постепенно удаляется, скрываясь за горизонтом.

Песнь «косаря». Июль. Рано утром косари, вооружившись своими инструментами, отправлялись в поле, чтобы косить траву. При этом они часто пели трудовые песни, что помогало им в работе. В небольшой пьесе Чайковский показал яркую картинку деревенской жизни. Сама основная мелодия точно передает интонации народной песни. В миниатюре три раздела. Первый и третий из них – это сама песня работника, которая наполнена весельем и энергией. Средний раздел несколько иной, похож на инструментальный проигрыш.

«Жатва». Август. В конце лета принято собирать урожай с поля, причем в жизни крестьянина – это был один из самых важных периодов. Работали в поле много, но находилось время и для песен. Перед слушателями разворачивается народная сценка из жизни крестьянина. Музыка звучит оживленно и приподнято. Средняя часть пьесы – небольшое лирическое отступление, рисующее деревенский пейзаж с его равнинами и бескрайними полями. Именно для этой миниатюры Чайковский ввел свой подзаголовок «Скерцо».

«Охота». Русский быт XIX века невозможно представить без охоты, которая выступала своеобразной забавой в дворянских поместьях. Именно ее Чайковский и изобразил в этой осенней пьесе. Обычно охота всегда проходила шумно, весело, повсюду были слышны охотничьи рога и лай собак. Очень мастерски Петр Ильич использовал звукоизобразительные приемы в этой пьесе.

«Осенняя песнь». Осень в нашей стране всегда особенная, не зря ею восхищались многие поэты, живописцы, воспевая в своих работах. Это неповторимая и ни с чем не сравнимая красота русской природы, искрящаяся золотыми красками. Конечно, осень бывает и другая, когда унылый дождик заставляет немного грустить по уходящему лету, а природа словно умирает. Именно это настроение и попытался передать Петр Ильич в своем произведении. Пьеса занимает центральное место во всем цикле. В ней словно отображен итог повествования. Интонации вздоха, грусть и тоска звучат в пьесе. Лишь средняя часть, как проблеск надежды и в ней звучит трепетный подъем, полный воодушевления. Однако третий раздел вновь возвращает к интонациям грусти и печали. Последние такты звучат с замиранием, кажется, что нет уже никакой надежды на возрождение.

«На тройке». Хотя ноябрь и относится еще к осенним месяцам, но зима уже чувствуется в полной мере. Морозы уже стоят, а деревья покрываются белой изморозью. Восхитителен пейзаж в это время года. Начинается произведение красивой мелодией широкого дыхания, которая рисует перед слушателями русские просторы. Внезапно спокойствие нарушает отдаленное звучание колокольчиков, которые постепенно приближаются. Это резво скачет тройка лошадей, запряженных вместе. Веселый перезвон бубенцов на время отодвигает на задний план лирическое настроение. Но вот лошади промчались мимо и перезвон постепенно затихает. Снова звучит первая мелодия, похожая на заунывную песнь ямщика.

«Святки». Что принято делать на Святки? Девушки гадают на своих суженных, по всюду царит праздничная атмосфера. По улицам ходят ряженые, которые заходят в дома и развлекают хозяев своими шутками, песнями. Своей заключительной пьесе в цикле Чайковский дал определение «Вальс». Эпизоды этого танца здесь действительно встречаются и чередуются с основной мелодией. Завершает пьесу торжественный праздник под звуки безмятежного вальса, когда все семейство вместе с гостями, собирается вокруг шикарной Рождественской ели.

Цикл «Времена года» оказался невероятно популярен среди исполнителей, именно поэтому он существует во всевозможных переложениях для разных инструментов и составов. Многие известные музыканты в свое время занимались оркестровкой партитуры фортепианного цикла.

Примечательно, что этот фортепианный цикл Чайковского не имеет границ во времени. Его знают, ценят и любят слушатели, исполнители разных стран мира. Не одно десятилетие юные музыканты воспитывались на этих простых и таких понятных пьесах, которые представляют собой настоящие жемчужины русской классической музыки. «**Времена года**» удивительное произведение, которое обладает особой притягательностью, не утраченной за все время существования и в этом его главное достоинство.

