

Тема урока:
Петр Ильич Чайковский
Симфония №1
«Зимние грёзы»

Симфония «Зимние грезы» создавалась Чайковским весной и летом 1866 года. Это не только первое симфоническое сочинение в творчестве композитора, но и первая в истории отечественной музыки лирико-психологическая композиция. В музыке симфонии воплощены впечатления композитора от русской природы, которую он очень любил, воспоминания детских лет о зимней дороге из далёкого Воткинска в Петербург, куда родители везли его учиться, картины весёлых народных гуляний.

Чайковский дал название всему произведению, а также первым двум частям.

Первая часть носит название «Грёзы зимнею дорогой». Она написана в форме сонатного аллегро.

Главная партия (соль минор) основана на двух темах. Первая, песенная, звучит у флейты и фагота на фоне тихого тремоло струнных. Мягкими приглушенными красками обрисованы здесь излюбленные в русской поэзии картины русской зимней природы. Музыкае присуще сосредоточенное лирическое настроение.

Вторая тема вызывает в воображении образы зимней стужи, морозной поэмки, снежных вихрей

Первая тема главной партии

81 Флейта

Скоро, безмятежно

p

This musical score shows measures 81 and 82 for the Flute part. The tempo is 'Скоро, безмятежно' (Allegretto, calm) and the dynamics are 'p' (piano). The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 2/4. The melody consists of eighth and sixteenth notes, often beamed together, with some measures containing rests. The first staff of measure 81 ends with a fermata over a half note. The second staff of measure 81 and the first staff of measure 82 also end with fermatas over half notes. The second staff of measure 82 ends with a fermata over a half note.

Вторая тема главной партии

82

Скоро, безмятежно

Гобой

Флейта

p

f

This musical score shows measures 82 and 83 for the Oboe and Flute parts. The tempo is 'Скоро, безмятежно' (Allegretto, calm). The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 2/4. The Oboe part (labeled 'Гобой') starts in measure 82 with a piano (*p*) dynamic, playing a melody of eighth and sixteenth notes. The Flute part (labeled 'Флейта') enters in measure 83 with a forte (*f*) dynamic, playing a melody of eighth and sixteenth notes. Both parts end with fermatas over half notes.

Обе темы развиваются и приводят к яркой патетической кульминации. Внезапно главная партия обрывается и на смену ей приходит лирическая побочная. Это тоже типично русская мелодия. Она льется свободно и извилисто. По своему мелодическому складу близка народным протяжным песням

83 Кларнет

Скоро, безмятежно

mf espressivo

В разработке развитие достигает большой напряженности. Героический облик приобретает первая тема главной партии. Слышатся энергичные триольные возгласы у медных инструментов.

Реприза носит беспокойный характер. Тема главной партии звучит у струнных на тревожном фоне деревянных духовых инструментов.

После проведения побочной наступает кода – напряженная и драматичная. Однако в конце коды напряжение рассеивается. Слышится песенная мелодия главной партии в ее первоначальном виде – у флейты и фагота на фоне тремоло струнных.

Вторая часть называется «Угрюмый край, туманный край». В ней воплотились впечатления композитора от поездки по Ладожскому озеру на остров Валаам и поездки на водопад Иматра летом 1860 года. Музыка этой части удивительно напевна, широка и близка русской народной песенности. Вторая часть обрамляется медленным певучим вступлением и заключением.

В главной теме (гобой) слышатся выразительные интонации русской лирической песни, ее раздолье:

В процессе развития напряжение возрастает. Мелодия оплетается подголосками, наигрышами народного характера. В конце второй части тема, порученная валторне, звучит драматично.

Третья и четвертая части – скерцо и финал – не имеют названий, но по своему образному содержанию не выпадают из общего поэтического замысла.

Со стремительно быстрой «вьюжной» музыкой первого раздела скерцо ярко контрастирует более спокойная мелодия среднего раздела, изящный вальс:

Финал - яркая картина народного массового праздника. Большую роль в нем играет мелодия народной песни «Цвели цветики». Интонация ее положена в основу вступления. Это - пролог, раздумья. В полном виде эта народная песня появится в характере плясовой в побочной партии финала.

Главная партия имеет активный характер. Она звучит задорно, в ритме быстрого марша, с резкими восклицаниями. Это - образ ликующего веселящегося народа. Ярko, колокольно-празднично заканчивается эта симфония. Финал её стал прообразом целого ряда подобных финалов симфоний Чайковского.