

"Детский альбом" П.И. Чайковского: содержание, история создания

Подготовила музыкальный руководитель Рудых О.А.

Способности юного композитора проявились в раннем возрасте. Уже с 5 лет Чайковский свободно играл на фортепиано. А в восемь начал записывать свои первые музыкальные впечатления.

Мировую славу композитора и дирижера оставил после себя Петр Ильич Чайковский. Его жизнь полностью посвящена музицированию. Более 80 произведений написано композитором. Это оперы и балеты, симфонии и концерты для фортепиано, сюиты и струнные квартеты.

Ярким музыкальным языком обладает «Детский альбом» П.И. Чайковского. Содержание цикла напоминает один день ребенка, с его играми и огорчениями. Фольклорность материала, удивительная мелодика сделали этот цикл востребованным и в наши дни.

«Детский альбом». История создания

Замысел композитора о написании детского цикла можно отнести к февралю 1878 года. П.И. Чайковский находился в заграничном путешествии. В одном из писем к знакомым он сообщает о желании создать небольшой сборник легких пьес для детского исполнения.

Опус был полностью окончен в мае 1878 года. Музыкальные номера связаны между собой в небольшие микроциклы. Глубину подтекста, сложный жизненный период скрыл под мелодичными интонациями П.И. Чайковский. «Детский альбом», история создания которого связана с семьей сестры композитора, заслуживает того, чтобы называться шедевром...

Семья Давыдовых

Петр Ильич много времени уделял детям своей сестры. Он подолгу играл и гулял с ними. Умел рассказывать интересные истории о странах, в которых побывал. Со вниманием прислушивался к рассказам племянников о проведенном дне или разных событиях из их жизни.

Семь детей Александры Ильиничны наполняли поместье задорным смехом, веселыми играми. Под впечатлением от этой дружной семьи и был написан «Детский альбом». Он посвящен автором своему племяннику, Володе Давыдову.

«Детский альбом» П.И. Чайковского: содержание

Программное содержание цикла выстроено композитором в определенной последовательности. Искусствоведы логично делят опус на утро, день и вечер детского дня.

Игры, песни, танцы – просты и незатейливы пьесы П.И. Чайковского. «Детский альбом» по праву является источником вдохновения для детского творчества. Стихи, картины, в основе которых лежат миниатюры опуса, развивают образное мышление детей. Позволяют интегрировать различные виды искусства, формируют целостное восприятие окружающего мира.

Номера «Детского альбома»

Номера «Детского альбома»: «Утренняя молитва», «Зимнее утро», «Игра в лошадки», «Мама», «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы», «Вальс», «Новая кукла», «Мазурка», «Русская песня», «Мужик на гармонике играет», «Камаринская», «Полька», «Итальянская песенка», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка», «Нянина сказка», «Баба-Яга», «Сладкая греза», «Песня жаворонка», «Шарманщик поет», «В церкви».

Утренний цикл

Утренний цикл состоит из пьес «Утренняя молитва», «Зимнее утро», «Игра в лошадки», «Мама». Чайковский «Детский альбом» писал под впечатлением от своих многочисленных племянников. Их распорядок дня, игры и забавы он передал в своем сочинении.

«Утренняя молитва». С нее начинался и заканчивался день взрослых и детей. В музыкальной пьесе композитор использовал мелодику настоящей церковной молитвы. Чистотой и детской непосредственностью проникнута интонационная беседа ребенка с богом.

«Зимнее утро». Встревоженная музыка суровой, неприветливой зимы звучит в пьесе. Туманное, холодное утро сменяется жалобными интонациями. Как будто ребенок выглянул в окно и увидел маленьких, нахохлившихся от мороза птичек.

«Игра в лошадки». Озорная мелодия пьесы передает веселье проснувшегося ребенка, его желание играть и бегать. Точно изобразил композитор цокот копыт игрушечной лошадки. Сказочные препятствия, смена декораций во время игры нашли свое отражение в богатой гармонии пьесы.

«Мама». Ласковая, певучая миниатюра рисует искренние чувства ребенка и мамы. Душевные переживания находят свое отражение в гибкой интонации.

Мелодичным голосоведением передает общение с мамой музыка. «Детский альбом» Чайковского проникнут богатыми нюансами гармонизации и детских переживаний.

Дневной цикл

Дневной цикл состоит из игр и развлечений, танцев и песен. Энергичные, полные веселья пьесы сменяются грустными. «Детский альбом» Чайковского, содержание его дневного цикла в частности, имеет четкое подразделение на игры девочек и мальчиков, на песни разных стран и танцы.

«Марш деревянных солдатиков». Четкость, легкость, упругость мальчишеской игры отражена в пьесе. Игрушечное шествие солдатиков или целого войска рисует композитор строгим ритмическим рисунком.

«Болезнь куклы». Переживание девочки об ее заболевшей кукле передано удивительными музыкальными средствами. В пьесе отсутствует целостность мелодии. Она постоянно прерывается паузами-вздохами.

«Вальс». Детские переживания быстро сменяются веселым, живым танцем. Ощущение домашнего праздника, всеобщей радости передает Чайковский. «Детский альбом» (вальс в особенности) наполнен легкими аккордами, напевной мелодией, которая увлекает в кружение танца.

«Новая кукла». Радостью и счастьем проникнуто настроение миниатюры. Живой бег, взволнованное биение сердца передает музыка пьесы. Стремительная мелодия вобрала в себе целую гамму чувств – восторг, изумление, радость.

Песни и танцы

В этом подразделе дневного цикла собраны воедино русские песни и балльные танцы того времени. Они символизируют мечты детей, их разговоры, прогулку в деревню. Различными по звучанию танцами чередуются песни Чайковского. «Детский альбом» передает всю непоседливость детского возраста.

«Мазурка». Быстрый польский танец пользовался большой популярностью у русских композиторов. Шумными, живыми акцентами, ритмичностью проникнута мазурка. «Детский альбом» Чайковский задумывал как насыщенность внутренних переживаний и действий ребенка. Поэтому даже в подвижной мазурке прослушивается легкий переход на грусть и мечтательность.

«Русская песня». Мелодия пьесы – обработка русской народной песни «Голова ль ты, моя головушка». Ладовые изменения с мажора на минор

Чайковский отмечал как национальную особенность русских песен и применил их в своей обработке.

«Мужик на гармонике играет». Эта пьеса – образная сценка из народной жизни. Веселая недосказанность гармонии создает впечатление неудачливого гармониста. Вариативные повторы придают юмористичность пьесе.

«Камаринская». Это народная плясовая песня с вариациями. Чайковскому удалось точно передать звук волынки в басовом остинато, интонации игры на скрипке и аккордовые переборы гармоника.

«Полька». Задорный чешский танец использовал в цикле Чайковский. Полька из «Детского альбома» легка, как бальный танец того времени. Грациозный мотив рисует девочку в нарядном платье и туфельках, которая танцует на носочках изящную польку.

Песни дальних стран

Этот раздел посвящен песням дальнего зарубежья. Колорит стран с легкостью передает композитор. Чайковский много путешествовал, он побывал во Франции и Италии, Турции и Швейцарии.

«Итальянская песенка». В ней Чайковский средствами музыкальной выразительности точно передает аккомпанемент гитары или мандолины, столь любимых в Италии. Энергичная, игривая песенка напоминает вальс. Но в ней нет плавности танца, а есть южная оживленность и порывистость.

«Старинная французская песенка». Грустный народный мотив звучит в пьесе. Задумчивая мечтательность была присуща средневековой Франции с ее менестрелями. Пьеса напоминает минорную балладу, сдержанную и задушевную.

«Немецкая песенка». Галантная и веселая пьеса, гармония которой напоминает звучание шарманки. В «Немецкой песенке» встречаются интонации йодля. Такая манера исполнения песен свойственна жителям Альп.

«Неаполитанская песенка». Звучание народных инструментов слышится в этой пьесе. Неаполь – один из городов Италии. Энергия ритма и живость мелодии передают горячность южан.

Вечерний цикл

Вечерний цикл напоминает детскую усталость после дневных забав. Это вечерняя сказка, мечты перед сном, боязнь темноты. Завершает «Детский альбом», как и начинается его, молитва.

«Нянина сказка». Композитор рисует сказочный образ, весь проникнутый неожиданными паузами и акцентами. Светлая, спокойная мелодия переходят в тревогу и переживание за героев сказки.

«Баба Яга». Мечтательность и детскую фантазию передает «Детский альбом» Чайковского. Баба Яга в пьесе словно летит в ступе под свист ветра – настолько резка, отрывиста мелодия миниатюры. Движение вперед и постепенное удаление сказочного персонажа передает музыка.

«Сладкая греза». И снова спокойная задумчивость мелодии, красота и простота звучания миниатюры. Словно ребенок, глядя в окно на морозные узоры, сочиняет свою незатейливую сказку в вечерних сумерках.

«Песня жаворонка». Оживление перед сном и представление следующего, радостного утра. А с ним – и пение жаворонка с его трелями и высоким регистром.

«Шарманщик поет». Протяжные звуки старинного инструмента, движение мелодии по кругу словно символизируют бесконечность движения жизни. Психологически сложный музыкальный образ пьесы напоминает о недетских мыслях в голове самого обычного ребенка.

«В церкви». Начинает и заканчивает «Детский альбом» молитва. Такая арка обозначает подведение итогов дня (вечер) или настрой на хорошие поступки (утро). Во времена композитора обязательными были ежедневные молитвы. В них благодарили бога за проведенный день, просили милости и помощи в трудностях.

Цикл для детей

Чайковский Петр Ильич стал одним из первых русских композиторов, который написал цикл фортепианных пьес для детского исполнения. Это технически несложные пьесы, доступные пониманию ребенка. Цикл полностью состоит из занимательных музыкальных миниатюр.

Из 24 пьес состоит «Детский альбом» П.И. Чайковского. Содержание цикла передает простоту и насыщенность детской жизни. Огорчение, веселье, игры, забавные танцы выстроены композитором в сюжетную линию.