

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра музыкально-
инструментальной подготовки

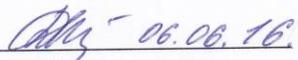
**«ВРЕМЕНА ГОДА»
В ТВОРЧЕСТВЕ П.И. ЧАЙКОВСКОГО**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 511 группы
направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое
образование», профиль - «Музыка»
Института искусств

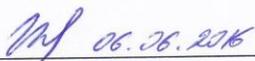
ХАЛААДАЕВОЙ ИННЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Научный руководитель:
доцент, канд. пед. наук

 06.06.16.

Л.В. Дмитриюкова

Зав. кафедрой:
доцент, канд. пед. наук

 06.06.2016

И.А. Королева

Саратов, 2016

Введение. Пётр Ильич Чайковский в русской музыке - явление далеко ещё не оценённое, не уяснённое и не изученное. В былое время легко было боготворить его, быть может, вовсе не за то ценное и непреходящее, что лишь теперь удаётся разглядеть в его творчестве, а просто в силу преклонения перед его могучим дарованием.

Сейчас наступило время, когда можно приблизиться к столь своеобразной и, пожалуй, единственной в русском искусстве личности, как П.И. Чайковский, со спокойным, но ясно осознанным желанием, если не разгадать, то хотя бы уяснить основную линию развития творческого пути его и найти доступ в тайники его жизни.

При работе над всеми свойствами и особенностями музыкального языка, стиля в творениях Чайковского - их немислимо рассматривать вне изучения тонко чувствующей и остронервной природы композитора. Он жил только в сочинении музыки. Мучился, спеша закончить одно сочинение, но не мог, окончивши, не засесть за обдумывание и воплощение другого.

В творчестве он изживал себя, но в то же время и отдалял свою смерть, ибо только в творчестве он жил как подвижник, он жил в искусстве, как величайший расточитель, швыряя свои богатства, подобно тому, как природа истощает жизненную силу в бесчисленном множестве различных направлений.

Значительное место в творчестве Чайковского принадлежит произведениям для фортепиано. Им создано 16 сборников пьес и две сонаты для фортепиано; кроме того, этот инструмент используется им в концертах и в камерных ансамблях. Среди фортепианных пьес Чайковского преобладают миниатюры. Их содержание чаще всего - лирика, описание природы, сельские сцены, быт народа, танцы.

По-видимому, в жизни Чайковского эти миниатюры играли роль, аналогичную роли лирических стихотворений в жизни любого поэта. Поглощённый обычно замыслами крупных сочинений (симфонии, оперы, балеты, симфонические поэмы), он в своих письмах больше говорит о них, а не о мелких лирических пьесах. Но в фортепианных миниатюрах, как и в роман-

сах, нередко отражаются мысли и настроения, которые составляют главное содержание более крупных произведений композитора.

«Времена года» были созданы Чайковским, когда он уже был автором трёх симфонических поэм, первого фортепианного концерта, двух струнных квартетов, четырёх опер. Одновременно с «Временами года», композитор работал над такими значительными своими произведениями, как балет «Лебединое озеро», третий квартет, посвящённый памяти скрипача Ф. Лауба, четвёртой симфонией.

Основываясь на многочисленных высказываниях композитора в его письмах и дневниках, мы можем сказать, что Чайковский обладал удивительно сильным, можно сказать, феноменальным чувством природы. Известно другого примера человека, который так сильно воспринимал бы впечатления от красот природы и так сильно на них реагировал.

В предложенном ему цикле «Времена года», ставшем уникальным в своём роде, композитора привлекала возможность выразить свою любовь к русской природе. По просьбе редактора и издателя петербургского журнала «Нувеллист» Н.М. Бернарда, композитор начал сочинять цикл пьес для фортепиано, предназначенный для очень популярного в то время домашнего музицирования среди любителей музыки. И действительно, в искренних, правдивых музыкальных образах двенадцати пьес всё выражает национальный характер, составляющий суть творчества композитора. Отсюда возникает актуальность данного исследования.

Исходя из сказанного, цель выпускной квалификационной работы изучить цикл «Времена года» в творчестве П.И. Чайковского.

В ходе работы определились следующие задачи:

1. Рассмотреть творческое наследие композитора.
2. Раскрыть особенности интонационной выразительности музыки.
3. Определить значение образов природы в творчестве композитора.
4. Проанализировать пьесы из фортепианного цикла «Времена года».

Методологическую основу работы составили труды Б.В. Асафьева, А.

Николаева, Л.С. Сидельникова, А. Алексеева, В.А. Цуккермана, С.А. Айзенштадта, О. Томпаковой и др.

Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы квалификационной работы, определяются цель и задачи исследования, формулируются основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава - «Творческий путь П.И. Чайковского», состоит из двух параграфов. Здесь рассматривается творческое наследие композитора, раскрываются особенности интонационной выразительности музыки.

Вторая глава - «Времена года» П.И. Чайковского» включает также два параграфа, в которых определяется значение природы в творчестве композитора, анализируются пьесы из цикла «Времена года».

В заключении обобщаются результаты исследования и подчёркивается уникальность данного цикла, его художественная ценность.

Основное содержание работы. Задача каждого даровитого человека - полнее изжить себя. Один это делает в суете практической жизни, в борьбе утилитарных интересов, другой - в сфере созерцаний, создавая менее преходящие ценности путём обработки различного рода материала: звука, камня, краски, слова. «Искусство - мир изживаний, кристаллизовавшихся в художественных формах» (Асафьев). Стремление каждой сильной в области искусства личности должно быть направлено на возможность создания себе таких условий, при которых окружающая жизнь не создавала бы помех к «самоизживанию» личности.

Чем даровитее и духовнее человек, тем труднее достигается решение этой важнейшей задачи, но тем драгоценнее помощь искусства, и особенно музыки. В ней открываются возможности беспрепятственного развития жизненной силы вне влияния посредствующих инстанций: видимых и осязаемых образов.

Основное зерно музыки П.И. Чайковского, т.е. совокупность свойств, приёмов, мелодических, гармонических и ритмических изгибов, благодаря которым почти безошибочно можно распознать его музыкальный язык, - определилось как-то почти сразу. Уже в первых фортепианных сочинениях и романсах есть созвучия и краски, присущие только ему.

Талант Чайковского рос и укреплялся чрезвычайно последовательно и быстро. Ярчайшими произведениями первого периода его творчества были: увертюра «Ромео и Джульетта», фантазия «Буря» (по Шекспиру) и «Франческа да Римини» (по Данте), Первый концерт для фортепиано b-moll с его захватно впечатляющей вступительной темой, Первая симфония g-moll.

В целом же весь этот период характеризуется преобладанием избыточного мелодического материала над его собранностью, над экономией пользования им, преобладанием богатства над распределением, эмоций над мастерством. Чайковский ищет в разных областях музыки как бы точки приложения своих сил. Нежный свет, тихая радость, прелесть скромной русской природы и тепло бытового уюта, восторги пробуждающейся юной любви и весенний расцвет мечтаний юности - вот что впитала в себя эта музыка.

Крайне важно указать на своеобразный характер дружбы композитора с выдающейся женщиной Н.Ф. фон Мекк, дружбы, продолжавшейся до последних лет жизни Петра Ильича. Они никогда не видались друг с другом; их знакомство протекало только заочно - в усердной частой переписке. Благодаря тому, что фон Мекк постоянно материально помогала Чайковскому, композитору удавалось осуществить свой идеал свободной независимой жизни, свободного распоряжения собою.

Сочинял Чайковский много и постоянно, в сочинении была для него жизнь. Но вот поразительный факт, что все произведения второго периода его творчества были более внешни и гораздо менее напряжены и стремительны, чем предшествующие, хотя по-прежнему полны щедрой рукой раскинутого посева: всюду жизнь, всюду ростки. Инстинкт самосохранения подсказывал композитору, что идти по пути страстных взлетов «Бури», «Ро-

мео» и «Франчески» уже невыносимо. Для этой полосы жизни композитора равно характерны и уютная «домашняя» настроенность «Детского альбома» и милых «Песен для детей», и создание цикла «Времена года» и нарочитое раздражение духа своего беспокойным, но всё же внешне театральным романтизмом, как это можно наблюдать в «Мазепе» и в «Евгении Онегине».

На последнем этапе своего творчества композитор продолжает вести всё ту же скитальческую жизнь, но более нервную и трепетную. Чайковский, насладившись одиночеством, оставляя за собой право свободы, вновь идёт к людям. Он чаще навещает Москву, принимает участие в делах консерватории, но мало этого: он начинает выступать как дирижёр, сперва в России, потом за границей, сам пропагандируя свои сочинения.

Растёт известность, слава, растёт круг знакомств, и колоссально увеличивается переписка и деловая, и дружеская: для многих людей Петр Ильич - центр всей русской музыкальной жизни. С ним ищут общения, перед его авторитетом склоняются, от него ждут новых и новых достижений. И действительно, творчество Чайковского становится напряжённее. Друг за другом идут «Манфред», «Чародейка», Пятая симфония, «Спящая красавица», а за ней смелый переход к «Пиковой даме», гениальнейшей из опер Чайковского, созданной им с лихорадочной поспешностью, всего за четыре месяца.

Характер его музыки заметно меняется, в ней уже нет места любовному пламенению, в ней царит нещадная скорбь, неудовлетворённый порыв и всё ярче и ярче проступает властный зов каких-то страшных призраков. Их рой толпится вокруг Старухи в «Пиковой даме», их буйный вихрь крутится в скерцо-марше Шестой симфонии.

Композитор сам двигался к мраку, он изживал последние жизненные силы, мучась и вместе с тем наслаждаясь в творчестве. Композитор сам себе заказывает реквием, ибо сочиняет безумно напряжённую Шестую симфонию, в которой развёрнута трагическая борьба духа со смертью, в которой запечатлён самый миг расставания души с телом, миг излучения жизненной энергии в пространство, в вечность.

Но остановиться на этом композитор не мог: он снова жадно прильнул к истокам своего страдания, к горести неутолённых желаний и возбуждённо устремился навстречу смерти, радуясь напряжению творческого дара и нисколько не заботясь о том, чтобы сохранить тающие силы. Жизнь его влекла к познанию тайн своих, к наслаждению в творчестве и мучительному сознанию вечной неутолённости.

Из различных средств музыкальной выразительности ведущую функцию в воплощении музыкальных образов Чайковского выполняет мелодия. При этом Чайковский - мелодист, вокально ощущающий природу музыкального искусства. В своём учебнике гармонии композитор подчёркивает особую важность голосоведения, в котором, по его словам, «вся сущность гармонической техники».

Мелодическое интонирование Чайковского можно подразделить на несколько основных типов. Первый из них - мелодия типа вокальной кантилены, опирающаяся в своих истоках на принципы мелодического развития русской протяжной песни. Второй тип мелодических тем Чайковского, также широкого дыхания, имеет иной интонационный генезис в основе которого лежит мотив речевой выразительности. Третий тип представляет тематизм ариозно-речевой, в котором развитие протекает более импровизационно.

Но три основных названных типа далеко не исчерпывают всего богатства мелодического интонирования у Чайковского. Особую группу составляют короткие, чёткие, метрически расчленённые темы народного, танцевального характера, продолжающие традиции глинкаинской «Камаринской».

Основываясь на многочисленных высказываниях композитора в его письмах и дневниках, мы можем сказать, что Чайковский обладал удивительно сильным, можно сказать, феноменальным чувством природы. Известно другого примера человека, который так сильно воспринимал бы впечатления от красот природы и так сильно на них реагировал. Мало сказать, что Петр Ильич страстно любил природу, он её обожал.

Фортепианные пьесы, составившие цикл «Времена года», были написаны Чайковским в течение 1876 года и выпускались в виде музыкального приложения к ежемесячному петербургскому журналу «Нувеллист». Получив заказ на сочинение этих пьес, Чайковский с большим удовольствием приступил к работе. Подобно многим рассказам Чехова, фортепианные миниатюры композитора передают небольшие эпизоды из жизни, различные настроения, впечатления, а вместе с тем навевают серьезные думы о больших вопросах человеческой жизни.

Цикл «Времена года» связан единым внутренним стержнем, хотя и состоит из двенадцати отдельных пьес. В мировой фортепианной литературе нет больше произведения, подобного «Временам года» Чайковского, в котором композитор пытался бы охватить круговорот сменяющихся друг друга картин природы и человеческой жизни и воплотил бы это с той же мудрой гениальной простотой в ряде поэтических миниатюр.

Обрисовать вечно текущий поток жизни природы и людей помогает Чайковскому программа, удачно подобранная Бернардом, и эпитафии, взятые исключительно из произведений близких композитору русских поэтов (Пушкин, Фет, А. Толстой, Майков, Плещеев и другие).

В цикле есть пьесы, рисующие картины народной жизни («Масленица», «Жатва», «Охота»). С ними связаны пьесы, показывающие человека из народа, работающего, занятого своим обычным для того или иного месяца делом («Песня косаря», «На тройке»). Но есть и чисто лирические миниатюры («У камелька», «Баркарола», «Осенняя песнь»). Именно к ним примыкают показанные в цикле картины природы («Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»).

Пьесы жанрово-бытового характера более подвижны, динамичны. Им свойственно интенсивное развитие, сравнительно большие масштабы. Полнозвучность и сила фортепиано, используемые в этих пьесах, призваны показать радостную и живую массовую сцену. Здесь есть много общего с оркест-

ровыми приёмами композитора (особенно в пьесах «Масленица», «Жатва», «Охота»).

Напротив, лирические пьесы, рисуящие картины природы и связанные с ними личные настроения, более камерны по своим масштабам, что отвечает их интимному поэтическому содержанию. Темпы их менее оживленны, музыкальные средства обычно более скромны. Мелодичность, исключительная выразительность и задушевность их напевов сделала эти пьесы самыми популярными и любимыми из всего цикла.

Музыкальный язык «Вре́мён года» глубоко национален, отдельные пьесы из цикла мелодически близки русской народной песне («Песня косаря», «На тройке»). В то же время мелодические обороты, близкие романсу, передают обычно личное лирическое настроение («Баркарола», «Осенняя песнь»).

Во многих пьесах цикла слышатся тонко применённые звукоизобразительные приёмы: пение жаворонка, плеск волн, сигналы охотничьих рогов, звон колокольчиков удаляющейся тройки. Это помогает композитору раскрыть перед слушателями правдиво и поэтично нарисованные картины природы и народного быта. Такие приёмы имеют обычно не только изобразительный, но и психологический смысл.

Существует мнение, будто «Времена года» представляют собой сюиту, отдельные части которой объединены только названиями месяцев, обозначенными в заголовках. С этим никак нельзя согласиться. Две основные «сюжетные линии» цикла: лирические картины настроения и эпизоды народной жизни переплетаются в нём и находятся в тесном взаимодействии. Больше того, их соотношение очень характерно для творческого мировоззрения Чайковского «зрелого» периода.

Итак, к циклу «Времена года» вполне применима общая характеристика фортепианного стиля Чайковского, данная Б.В. Асафьевым: «Чайковский первый после начала, положенного Глинкой, с полной убедительностью выявил в своём пианизме полное преодоление всякой виртуозности и всякой

салонности, и всякой механизации. Чайковский продолжил своеобразно русский фортепианный стиль - лирико-созерцательный пианизм без щегольства специфическими эффектами фортепианной звучности, но с постоянным призвуком неуловимо своеобразной, все-таки, безусловно, фортепианной, поэтической задушевности».

Из проведённого анализа пьес можно сделать следующий вывод:

- характерна яркость музыкальных образов;
- интонационная выразительность музыки;
- ведущая роль мелодического начала;
- достаточно сложный гармонический язык, фактура изложения;
- применение звукоизобразительных приёмов;
- общая направленность реалистического метода в изложении.

Заключение. Огромной популярностью пользуются фортепианные произведения П.И. Чайковского, большую часть которых составляют миниатюры, передающие небольшие эпизоды из жизни, различные настроения, впечатления, а вместе с тем навевающие серьёзные думы о больших вопросах человеческой жизни.

Среди жемчужин фортепианной лирики - «Ната-вальс» и «Сентиментальный вальс». В репертуаре современных пианистов сохранилась крупная пьеса в народном духе под названием «Думка». Особое значение в музыкально-педагогической практике наших дней имеют два цикла - «Детский альбом» и «Времена года».

В истории мировой фортепианной литературы было немало произведений, в которых авторы «звукотписали» картины природы, сельские пейзажи. Петр Ильич был знаком с фортепианными циклами Р. Шумана («Детские сцены», «Лесные сцены», «Бабочки»), Ф. Листа («Годы странствий», «Альбом путешественника»), Ф. Мендельсона («Песни без слов»). Он и сам писал уже подобные сочинения: «Развалины замка», пьесы в «Детский альбом».

В фортепианном цикле «Времена года», ставшем уникальным в своём жанре, композитора привлекала возможность выразить свою любовь к рус-

ской природе, которую он любил больше всякой другой, родной земле, людям, быту с праздничными обрядами и трудовыми буднями. В искренних, правдивых музыкальных образах двенадцати пьес всё выражает национальный характер, составляющий суть творчества композитора. Извечный круговорот смены времён года опозитизированно и волнующе передаёт и порывы к счастью, элегическую мечтательность и размышления, грусть и надежды, светлую радость, беззаботную удаль, тревогу.

В мировой фортепианной литературе нет больше произведения, подобного «Временам года» Чайковского, в котором композитор пытался бы охватить круговорот сменяющихся друг друга картин природы и человеческой жизни и воплотил бы это с той же мудрой и гениальной простотой в ряду поэтических миниатюр. Это - одно из произведений, в полном смысле слова, вошедших в музыкальный быт народа, наряду с оперой «Евгений Онегин», танцами из балетов и многими другими фортепианными произведениями.

Подытоживая всё вышеизложенное, сделаем следующий вывод:

1. «Времена года» цикл «малой формы» пианизма, предназначенный для исполнения и слушания вне больших концертных эстрад.
2. Цикл представляет собой большую художественную ценность, его отличает своеобразная поэтическая задушевность.
3. Цикл связан единым внутренним стержнем, хотя и состоит из двенадцати отдельных пьес.
4. В цикле выделяются две основные «сюжетные линии»: лирические картины настроения и эпизоды народной жизни.
5. Музыкальный язык пьес глубоко национален, отдельные пьесы мелодически близки русской народной песне.
6. В цикле используются различные звукоизобразительные приёмы: пение жаворонка, плеск волн, звон колокольчиков и т.д.
7. В цикле ярко выражен фортепианный стиль композитора: лирико-созерцательный, поэтически-задушевный.