

Автор:

Гафаров Тимур Илмирович

ученик 4 класса

Руководитель:

Носкина Любовь Дмитриевна

преподаватель

МБОУ ДОД «ДШИ»

г. Котово, Волгоградская область

«ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ» П.И. ЧАЙКОВСКОГО

***Аннотация:** авторами подробно изучены история создания и содержание фортепианного цикла великого русского композитора П.И. Чайковского. В работе отражены причины написания цикла, события, происходившие во время сочинения произведения, перечислены и кратко разобраны пьесы музыкального произведения, также обращается внимание на популярность цикла, количество и варианты изданий произведения в настоящее время. В ходе написания статьи была изучена и проанализирована информация из различных источников.*

***Ключевые слова:** Пётр Ильич Чайковский, фортепианный цикл, Детский альбом, пьесы, пианизм, циклы, дети, педагоги, издания, балетные спектакли.*

Пётр Ильич Чайковский написал цикл фортепианных пьес «Детский альбом» (оп. 39) в мае 1878 года. История его создания неразрывно связана с Каменкой, большим украинским селом рядом с Киевом, в котором композитор любил отдыхать и работать (сочинять музыку). Лев Васильевич Давыдов был другом Чайковского и мужем его любимой сестры Александры Ильиничны. В том же 1878 году этот цикл был издан П. Юргенсоном с посвящением Володе Давыдову – одному из многочисленных детей семьи Давыдовых, – которому тогда было шесть с половиной лет.

На заглавном листе композитор написал: «Детский альбом. Сборник лёгких пьесок для детей». Чайковский очень любил детей. Он души не чаял в своих многочисленных племянниках и племянницах, трогательно привязался к глухонемому Коле Конради, воспитаннику брата Модеста.

В 1877 году Чайковский уезжает во Флоренцию с братом Модестом и Колей. В его письмах все чаще появляется «детская тема» – композитор тянется к детям, ищет встреч с ними. Именно во время заграничного путешествия возникают первые идеи создания детского цикла.

В апреле 1878 года все вместе возвращаются из путешествия в Каменку и с этого момента жизни дети сестры – его дети.

30 апреля 1878 года композитор написал письмо графине Н. фон Мекк: «Завтра примусь я за сборник миниатюрных пьес для детей. Я давно уже подумывал о том, что не мешало бы содействовать по мере сил к обогащению детской музыкальной литературы, которая очень не богата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми для детей заглавиями, как у Шумана». Так появилось самое детское «семейное» творение Чайковского.

В «Детском альбоме» Чайковского раскрывается мир ребёнка – сложный, богатый и разнообразный. Он включает в себе не только игры и развлечения, но и первые мысли о Боге, тайну жизни и смерти, зарождение эмоциональных детских чувств. Фортепианный цикл писался Чайковским с учётом возможностей юных пианистов. Пианизм Чайковского – «поющий». Важнейшее качество цикла, делающее его понятным и близким детям, – мелодический язык. Живя вместе со своими племянниками и племянницами, композитор наблюдал за их жизнью, событиями, которые происходили с ними в течение дня, и в своём произведении разделил эти события на циклы.

Начало дня – пробуждение – представлено тремя пьесами: «Утренняя молитва» и «Зимнее утро», «Мама».

В течение дня – игры, танцы, путешествия: «Кукольная трилогия», «Песенки», «Танцы», «Сказки», «Путешествие» по разным странам: сначала по России («Русская песня», «Мужик на гармонике играет», «Камаринская»), затем по

Европе («Итальянская», «Старинная французская», «Немецкая» и «Неаполитанская» песенки) и «Возвращение домой».

Завершение дня – вечернее обращение к Богу – представлено в последней пьесе «В церкви». Существует два варианта цикла «Детский альбом». Сравним последовательности номеров в этих вариантах (название пьес, подвергшихся перестановке, выделены):

Таблица 1

Варианты «детского альбома» П.И. Чайковского

№ пьес п/п	<i>Автограф</i>	<i>Публикация</i>
1	Утренняя молитва	Утренняя молитва
2	Зимнее утро	Зимнее утро
3	<i>Мама</i>	<i>Игра в лошадки</i>
4	<i>Игра в лошадки</i>	<i>Мама</i>
5	Марш деревянных солдатиков	Марш деревянных солдатиков
6	<i>Новая кукла</i>	<i>Болезнь куклы</i>
7	<i>Болезнь куклы</i>	<i>Похороны куклы</i>
8	<i>Похороны куклы</i>	<i>Вальс</i>
9	<i>Вальс</i>	<i>Новая кукла</i>
10	<i>Полька</i>	<i>Мазурка</i>
11	<i>Мазурка</i>	<i>Русская песня</i>
12	<i>Русская песня</i>	<i>Мужик на гармонике играет</i>
13	<i>Мужик на гармонике играет</i>	<i>Камаринская</i>
14	<i>Камаринская</i>	<i>Полька</i>
15	Итальянская песенка	Итальянская песенка
16	Старинная французская песенка	Старинная французская песенка
17	Немецкая песенка	Немецкая песенка
18	Неаполитанская песенка	Неаполитанская песенка
19	Нянина сказка	Нянина сказка
20	Баба – Яга	Баба – Яга
21	Сладкая грёза	Сладкая грёза
22	Песня жаворонка	Песня жаворонка
23	<i>В церкви</i>	<i>Шарманщик поёт</i>
24	<i>Шарманщик поёт</i>	<i>В церкви</i>

Жирным шрифтом обозначена разница в построении цикла (последовательности пьес).

Во времена жизни П.И. Чайковского каждый день начинался с утренней молитвы. *Пьеса №1 «Утренняя молитва»* – образный мир самой молитвы, мир возвышенно – чистых и строгих раздумий о Боге, душе, бессмертии.

Пьеса №2. «Зимнее утро» – один из самых замечательных музыкальных пейзажей. Его тревожная музыка словно наполнена зимним ветром и облаками, летящими по пасмурному небу. Это «очень русский» музыкальный пейзаж.

Пьеса №3. «Игра в лошадки». Упругий бег аккордов, темпераментные динамические нарастания и спады ярко рисуют «музыкальную картинку»: мальчик, вообразив себя лихим всадником, увлечённо раскачивает свою деревянную лошадку – качалку.

Пьеса №4. «Мама» – в образном плане предельно понятная и близкая каждому ребёнку пьеса. Считанные дни отделяли время написания «Детского альбома» от одной из самых печальных дат для Чайковского, о которой он всегда помнил, – годовщины смерти мамы.

Пьеса №5. «Марш деревянных солдатиков». Прозрачная звучность, имитирующая тембр деревянных духовых, которые перемежаются с «дробью барабанщика».

Пьеса №6. «Болезнь куклы». Этот номер занимает особое место в «Детском альбоме». Она принадлежит к числу наиболее глубоких, возвышенно – скорбных страниц фортепианного творчества Чайковского, она очень доступна для образного содержания: грустная девочка, баюкающая «заболевшую куклу», очень близка и понятна пианистам. «Вздохи» нисходящих секунд, печальные звуки мелодии, разделённые паузами (так и просится сравнение со слезинками, капающими на личико куклы), мерный, «убаюкивающий» ритм.

Пьеса №7. «Похороны куклы». Многие утверждают, что этот номер – совсем не детский по своему содержанию, но по отношению к этой пьесе такие утверждения можно услышать гораздо чаще, чем по отношению к другим пьесам цикла. В издании 1929 года номер был даже исключён из «Детского альбома». Мысли о смерти никогда не покидали П. И. Чайковского. Он необычайно болез-

ненно воспринимал известия о кончине даже мало знакомых ему людей, не говоря уже о смерти родных и близких. Истоки этих мыслей – в детстве композитора, ранней смерти матери.

Пьеса №8. «Вальс». Кроме вальса вальсовостью, иногда даже скрытой пронизаны многие номера цикла: «Мама», «Новая кукла», «Итальянская песенка», «Сладкая грёза», «Шарманщик поёт».

Пьеса №9 – «Новая кукла» – самый короткий по продолжительности номер в «Детском альбоме». В этой пьесе слышен восторг, музыка словно захлёбывается радостью.

Пьеса №10 – «Мазурка». Фортепианные мазурки Чайковского – сфера тонкого психологизма, прихотливой смены настроений, диалога, противопоставления мужского и женского начала.

Пьеса №11 – «Русская песня». В основе этой пьесы – народная протяжная песня «Голова ль моя, головушка», что болишь ты, клонишься».

Пьеса №12 – «Мужик на гармонике играет». Она изображает трагическую зарисовку нищей России: сидящий на завалинке мужик бессмысленно варьирует на гармонике музыкальный оборот, который начинается с доминанты и неизбежно возвращается к доминанте основной тональности.

Пьеса №13 – «Камаринская» – принадлежит к числу самых популярных и любимых детьми и педагогами страниц «Детского альбома». Как и в предыдущих двух пьесах, здесь использован метод развития, который является характерным для русской народной музыки – это вариации. Эта пьеса представляет собой тему с тремя маленькими вариациями.

Пьеса №14 – «Полька». В этой пьесе ярко передаётся атмосфера шумного детского веселья, праздничного «бала для маленьких». Слушая пьесу, можно представить такую картинку: маленькие племянники и племянницы Чайковского на детском балу в доме Давыдовых танцуют весёлую польку.

Пьеса №15 – «Итальянская песенка». Мелодия этой пьесы написана Чайковским во Флоренции в декабре 1877 года от уличного мальчика – певца.

Пьеса №16 – «Старинная французская песенка» – связана с атмосферой детства Чайковского, в котором «французский элемент» играл очень большую роль.

Пьеса №17 – «Немецкая песенка», передающая атмосферу немецкого хорового застолья.

Пьеса №18 – «Неаполитанская песенка». Точнее было бы назвать эту пьесу «Неаполитанским танцем», потому что именно так был назван номер из балета «Лебединое озеро», «фортепианным переложением» которого явилась эта «песенка».

Пьеса №19 – «Нянина сказка». Сказка здесь не страшная, а, скорее, смешная. Главное – музыкальный портрет самой сказочницы, старушки – няни, выраженный интонациями её голоса: то чуть ворчливо (в крайних разделах), то напевно (в среднем разделе).

Пьеса №20 – «Баба – Яга». У Чайковского Баба – Яга – страшная, злая колдунья, ведьма. Её характеризуют зловещие «вскрики» резких и грубых аккордов.

Пьеса №21 – «Сладкая грёза» – типичный для Чайковского лирический «фортепианный романс». Скрытая вальсовость придаёт особую плавность и очарование нежной и взволнованной мелодии.

Пьеса №22 – «Песня жаворонка». Пение жаворонка как символ утреннего пробуждения, весны, обновления души – излюбленный мотив русского искусства. Эта пьеса – жемчужина русской пейзажной лирики, – занимает достойное место в ряду шедевров пьес такого рода.

Пьеса №23 – «Шарманщик поёт» – связана с одним из самых поэтичных воспоминаний Чайковского о его заграничном путешествии 1878 года. К венецианской гостинице, где останавливался композитор, каждый день приходил шарманщик вместе со своей маленькой дочкой. Светлый, умиротворённый мотив их напева запомнился Чайковскому.

Пьеса №24 – «В церкви» – полна величавой скорби. Пьеса состоит из двух разделов: в первом можно узнать мелодию, которую нередко исполняют в

церкви с текстом покаянного 50-го псалма «Помилуй меня, Боже, по велицей милости твоей»; во втором, перекликающемся с заключением «Утренней молитвы», слышится мрачный «погребальный» звон церковных колоколов.

Существует два издания «Детского альбома». Первое издание – цикл со стихотворной подтекстовкой В. Лунина и прекрасными иллюстрациями, изданный в 1994 году. Второе издание «Альбома» – стихотворная подтекстовка К. Грин (англ. текст Р. Дольникова).

«Детский альбом» всё чаще исполняется взрослыми пианистами. Авторской волей композитора было издание цикла с иллюстрациями. В основном большинство современных изданий цикла не снабжено иллюстрациями, хотя из высказываний Чайковского ясно следует, что он видел «Детский альбом» именно как ноты с картинками.

Теперь, когда после выхода в свет «Детского альбома» прошло более ста лет, можно с уверенностью утверждать, что и дети, и их педагоги безоговорочно приняли цикл. Большое распространение получили балетные спектакли по «Детскому альбому». Такое прочтение цикла подсказано большим количеством танцевальных номеров, а «детский уровень» сюжета («День ребёнка») – превосходная основа для балетного сценария.

Список литературы

1. Осовицкая З.Е. Музыкальная литература. Первый год обучения / З.Е. Осовицкая, А.С. Казаринова. – М.: Музыка, 2005.
2. Айзенштадт С.А. «Детский альбом» П.И. Чайковский. Классика XXI. – М., 2003.
3. Николаев А. Фортепианное наследие Чайковского. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1949.
4. Детский альбом. – М.: Скорпион; ГФ «Полиграфресурсы», 1994.
5. Калинина Н. П.И. Чайковский. – М.: Детская литература, 1988.
6. Сорокотягин Д. Музыкальная литература в таблицах: Полный курс обучения. – Ростов н/Д: Феникс, 2013.

7. Ермакова О. Уроки музыкальной литературы. Первый год обучения. – Ростов н/Д: Феникс, 2013.