

Всероссийский тематический урок для уч-ся 1-3 классов.
Учитель музыки: Блинова О.В.

“ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ” П.И.ЧАЙКОВСКИЙ.

К 175-летию со дня рождения.

Здравствуйте, ребята. Сегодня мы прикоснемся к удивительной музыке П.И. Чайковского «Детский альбом». В 2013 году исполнилось 135 лет (год издания май 1878г.) с того дня, как он был издан в России Петром Ивановичем Юргенсоном, основателем и владельцем крупной издательской фирмы, другом и почитателем творчества великого музыканта.

21 век - век новых компьютерных технологий, огромных скоростей, век всеобщей информации. И часто возникает вопрос: а нужна ли нам классическая музыка Чайковского? Может ли старинная музыка стать модной? Поэтому цель проведения нашего урока-концерта – познакомить вас с некоторыми музыкальными произведениями “Детского альбома”.

Свой сегодняшний рассказ о «Детском альбоме» мы посвящаем 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского. Русская классическая музыка немыслима без имени Чайковского. В своём творчестве Чайковский пытался решить сложнейшие философские вопросы. Но вместе с этим он чутко и тонко понимал детей. Вникал в мир их детских игр, танцев, фантазий и грёз. И сумел подарить «Детский альбом» не только своим племянникам, но и многим поколениям юных слушателей и исполнителей.

Петр Ильич Чайковский..... это имя известно всему миру, не одно поколение детей выросло на музыке великого русского композитора.

Петр Ильич Чайковский родился 25 апреля 1840 года на Урале в городе Воткинске. Мать его Александра Андреевна французского происхождения – урожденная мадемуазель **Ассиер**. Отец был старше неё на 20 лет, в прошлом военный. **Илья Петрович** был горным инженером и директором завода. Петя был любимцем в семье и заводилой в играх. Ему радостно подчинялись даже старшие по возрасту дети, потому что выдумки его были неисчерпаемы, и отличался он бесстрашной правдивостью. Петя легче других переносил строгий домашний режим, введенной гувернанткой – француженкой Фанни Дюрбах. По её приказанию летом и зимой дети должны были вставать в 6 утра. После гимнастики и завтрака у них начинались домашние уроки. День был строго расписан по часам: для прогулок, игр и т.д. отводилось определенное время. Фанни Дюрбах учила их читать. Иногда в гостиной заводили оркестрину – механический музыкальный инструмент, и когда раздавалась музыка Моцарта, на лице Пети появлялась счастливая улыбка.

В 1849 году семья переехала в Алапаевск, а через год в Петербург, где отец начал преподавать в горном институте. Здесь Петра отдали в училище правоведения. Скучная учеба его не вдохновляла, но именно здесь он начал серьезно заниматься музыкой. Музыкальная комната была центром притяжения в холодном, казарменном здании училища. Молодые люди располагались вокруг рояля, слушали импровизации. И вдруг, как гром среди ясного неба, в дом пришла беда. От холеры умирает мать Александра Андреевна. Большая и дружная семья осиротела. Илья Петрович как то сразу одряхлел и не мог уже быть опорой осиротевшим детям.

После окончания училища он поступил на службу в департамент юстиции. Три невероятно долгих и скучных года он исправно выполнял свои обязанности, а также занимался с младшими братьями – близнецами и сестрой Соней. И наконец, не выдержал и, не бросая службу, поступил в только что открытую в Петербурге консерваторию в класс А.Г.Рубинштейна. Проучившись в ней год, юноша, к великому огорчению и недоумению близких, бросил службу в департаменте, решив навсегда связать свою жизнь с музыкой. Здесь он пишет свои первые симфонические

произведения, романсы и песни. Окончив в 1865 году консерваторию в Петербурге с серебряной медалью, он становится педагогом по классу композиции.

Начиная с 1877 года, он объездил многие города Германии, Франции, Италии, Швейцарии, а в марте 1878 года П.И. Чайковский приехал в имение своей сестры Александры Ильиничны Давыдовой. В Каменку он свалился неожиданно, как снег на голову, и произвёл радостный переполох. Дети Александры Ильиничны устроили ему такой концерт, что пришлось затыкать уши. Опять дом огласился «сладостными, райскими» звуками. Её семья заменяла ему собственную семью. Всю свою нерастратченную нежность Чайковский перенёс на 7 племянников. Ребячьи игры, прогулки, домашние спектакли не проходили без его участия. Любил Пётр Ильич слушать, как ребята занимаются музыкой. Особенно серьёзно относился к музыкальным занятиям семилетний Володя Давыдов, или попросту Боб,- любимец Чайковского. Его маленький племянник с трудом осваивал премудрости игры на фортепиано. Сидя на веранде за чаем, Петр Ильич слышал, как в соседней комнате терзает гаммы и этюды незадачливый «пианист». Ему стало жалко малыша, и он решил написать цикл легких фортепианных пьес, разнообразных по характеру, с интересными названиями. Здесь встречаются картины природы и названия детских игр, сказочные персонажи и танцевальные мелодии.

«Детский альбом» был закончен в мае 1878 года и в том же году напечатан с посвящением племяннику Володе Давыдову. Любое художественное произведение в какой-то степени автобиографично, поэтому неудивительно, что мы находим в «Детском альбоме» параллели с жизнью самого композитора. Все содержание цикла составляет жизненный путь музыканта, человека, с детства связанного с искусством и приходящего в зрелости к осознанию собственного творчества как возможности принятия мира.

История создания «Детского альбома»

Зимнее морозное утро. Ребёнок только что проснулся, и обрывки сновидений ещё стоят перед глазами. Но пора вставать, ведь впереди целый день – радостный день игр и забав. Пожалуй, начать лучше всего в лошадки – безудержно скакать на палочке – воображаемом коне. А вот и мама, она очень добрая, но бывает и строгая, если нашалишь. Наскакавшись вдоволь верхом, можно заставить маршировать деревянных солдатиков, губами подражая призывным звукам военной трубы, или поиграть с любимой куклой.

А стоит начать танцевать, как время пролетает особенно быстро: камаринская, вальс, мазурка, полька сменяют друг друга. Но что может быть лучше песен – весёлых и грустных, медленных и задорных! Итальянская и немецкая, неаполитанская, русская и даже старинная французская – песенок на свете так много, что едва успеешь пропеть, как наступает вечер. Пора спать. Няня расскажет сказку о Бабе-Яге и про добрых волшебников, незаметно подкрадётся сон. И на фоне доносящихся откуда-то издалека звуков хора послышится голос жаворонка или звуки шарманки...

«Что это, - спросите вы, - рассказ об одном дне из жизни ребёнка?» Да, но рассказ этот необычен. Он написан звуками музыки. Чайковский любил фортепиано и охотно писал для него, он видел в нём инструмент «поющий». Это «вокальное» свойство фортепиано композитор с необычайным мастерством раскрывал во всех своих сочинениях.

«Бим-бом, бим-бом открывается альбом!»

В «Детском альбоме» 24 пьесы. В каждой содержится конкретный сюжет, живое поэтическое содержание. Некоторые события и персонажи пьесок «Детского альбома» ушли в далёкое прошлое и незнакомы современным детям. Их окружают другие звуки, другие образы: они не услышат теперь скрипучих звуков шарманки и голоса уличного шарманщика, ни старинных церковных песнопений. Но большинство пьес и в наше время доступно и понятно детям, потому что в них простым и ясным языком музыки рассказывается о том, что и сейчас близко каждому маленькому человеку. В них – пёстрый мир любимых детских занятий: игр,

танцев, развлечений.

Первая страница альбома – *«Утренняя молитва»*; музыка этой пьесы, наполнена светлым и серьёзным настроением, как бы предупреждает нас, что рассказ о детях будет идти в серьёзном тоне. Образный мир «Утренней молитвы», мир возвышенно-чистых и строгих раздумий о Боге, душе, бессмертии, к сожалению, не столь знаком и близок больш-шинству современных детей, как в эпоху создания альбома. Известно стихотворение 11-летнего Пети Чайковского:

«Когда молюсь от сердца, Господь мою молитву слышит.

Молитва наша, как сестра, она как свет нам душу освещает».

Неторопливо, по-детски чисто, обращается маленький человек к Богу, к своему Ангелу-Хранителю. «Короткая» молитва музыкальной пьесы наставляет ребенка на благие дела.

«УТРЕННЯЯ МОЛИТВА»

*Господи Боже! Грешных спаси!
Сделай, чтоб лучше жилось на Руси!
Сделай, чтоб стало тепло и светло,
И чтоб весеннее солнце взошло.
Людей, и птиц, и зверей,
Прошу тебя, отогрей! Прошу, Боже мой!*

Звучит *«Утренняя молитва»* .

Вторая пьеса *«Зимнее утро»* рисует в звуках атмосферу дома, где ребенок решил взглянуть в окно, а там ... совсем неприветливое туманное, морозное утро. Для ребенка это природа, а для композитора внешний мир, встречающий нового человека, конфликт (ранимость беззащитность, не способность к противостоянию). Это один из самых замечательных музыкальных пейзажей великого мастера. Его тревожная музыка словно наполнена зимним утром и облаками на пасмурном небе.

«Вьюга стонет, тучи гонит

К озеру близкому, по небу низкому.

Располагая пьесы в «Детском альбоме» П.И. Чайковский руководствовался их образным содержанием. Все жанровые игровые сцены («Игра в лошадки», «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы», «Похороны куклы» и «Новая кукла») сосредоточены в 1-ой половине сборника. В середине выстроена маленькая русская сюита: «Русская песня», «Мужик играет на гармонике», «Камаринская». Затем следует сюита путешествий – песенки разных стран и городов, а за ней – раздел сказок («Баба-яга», «Нянина сказка»). Лирические пьесы и танцы создают необходимый контраст и снимают напряжение. «Мама» оттеняет «Игру в лошадки» и «Марш деревянных солдатиков». «Вальс» смягчает переход от безутешного горя («Похороны куклы») к бурной радости («Новая кукла»). «Мазурка», «Полька» - это своеобразные «отбивки» между «русским» и «европейским» разделами. «Сладкая греза» - лирическое отступление после страшных сказок. 1-ый микроцикл можно назвать «Утренним». Строгие размышления «Утренней молитвы» сменяются бурным, полным тревожных предвестий, «Зимнего утра». Мир в душу героя цикла возвращает «Мама».

2-ой крупный раздел – «Домашние игры и танцы», он открывается по-детски наивной пьесой *«Игра в лошадки»*, изображающей детские игры, забавы, привязанности. Для детей это очень яркие образы, для композитора трогательные и милые воспоминания из прошлого. Это миниатюрная токката, построенная на непрерывном аккордовом движении.

“ Я на лошадку свою златоглавую

Сел и помчался по дому, по комнате...”

Для мальчиков 150 лет назад, наверное, лучшим подарком были деревянные солдатики. Вы только представьте... ружья на плече, головы прямо, красный с синим мундир – ну. прелесть, что за солдаты! Их можно расставлять на столе или на полу, разыгрывать

между ними бой, или воображать военный парад! Для такого парада в «Альбоме» есть *«Марш деревянных солдатиков»*. Его музыка звучит легко, чётко. И если слушать внимательно, то можно услышать легкое, звонкое стаккато, «игрушечную» звучность и четкие шаги под звуки «игрушечного» оркестра с флейтами и барабанчиком (звучит в дуэте фортепиано и домры).

«Мы деревянные солдаты, мы маршируем левой – правой,

Мы стражи сказочных ворот. Их охраняем круглый год.

Да, здорово и весело мальчишкам в семье Давыдовых. Ну, а девочки притихли в своей комнате, им тоже есть чем заняться, ведь у них уже в те далёкие времена были куклы. А с куклами столько забот – нужно имя дать, одеть, накормить, сделать причёску...

«Кукольная» трилогия включает в себя 3 пьесы, которые рассказывают историю девочки Саши и вносят столь типичный для Чайковского резкий драматический контраст. У девочки Сашеньки заболела кукла. Кукла лежит в кроватке, жалуется. Просит пить. Медленные тягучие движения, с грустными интонациями, где подобно вздохам передается печальное настроение девочки.

«Кукла Маша заболела, врач сказал, что плохо дело. Маше больно, Маше тяжело!»

Звучит пьеса *«Мужик играет на гармонике»* .

Растяну тальянкины меха, выйдет песня очень неплоха.

Эх, гармонь, ты, гармонь, подруженька моя,

Тебя только тронь – и сразу весел я.

А вот другая зарисовка с натуры – весёлая плясовая «Камаринская». В ней имитируется балалаечный наигрыш и написана она в форме вариаций, очень характерных для русской музыки. Послушайте и посчитайте, сколько здесь вариаций?

«До чего сегодня весело у нас,

*Под камаринскую все пустились в пляс.
Пляшет мама, пляшет папа, пляшу я.
Пляшут сестры, пляшет вся моя семья,
Пляшет бабка, пляшет дед, пляшет братик и сосед,
Пляшет кошка, пляшет кот,
Пляшет Жучка у ворот,
Пляшут миски, пляшут ведра, пляшет таз,
До чего сегодня весело у нас..»*

Звучит пьеса *«Камаринская»* .

П.И. Чайковский повидал множество разных стран, был и в Италии, и в Германии, и во Франции, и в Чехии, и даже в Америке. И везде, где он был, Петр Ильич слушал и записывал народные песни. Так в «Детском альбоме» появились песни разных народов: задумчивая «Старинная французская песенка». Озорная, с подпрыгивающей мелодией «Немецкая песенка», похожая на старинный и популярный в Германии и Австрии танец – лендлер, и песни, которые композитор сочинил под впечатлением об Италии. Чайковский рассказывал, как во Флоренции на улице он услышал однажды пение под гитару десятилетнего мальчика, окружённого толпой народа. «Он пел чудесным густым голосом, с такою законченностью, с такой теплотой, какие и в настоящих артистах редко встречаются. Как жаль мне этого ребёнка! Его, очевидно, эксплуатируют отец, дядя и всякие родственники. Теперь, по случаю карнавала, он поёт с утра до вечера и будет петь до тех пор, пока голос не пропадёт безвозвратно». Песня, которую записал Чайковский от мальчика, вошла в «Детский альбом» под названием «Итальянская песенка».

Звучит пьеса *«Итальянская песня»* .

«Старинная французская песенка». Звучит в исполнении флейты и фортепиано. Композитор использовал здесь подлинный напев XV1 века – «Куда вы ушли, увлечения моей молодости...». Немного изменив мелодию своей пьески, он включил ее в оперу «Орлеанская дева», где она называется «Песнь менестрелей» и воссоздает колорит средневековой Франции. Простой и неторопливый напев родственен старинной балладе. Скупые

гармонии, сдержанный минорный тон повествования напоминают картины старых мастеров и с их приглушенно-темной палитрой красок. Из глубоких теней этих картин проступают лица и фигуры людей в старинных одеждах, живших в давние времена...

сдержанная и благородная простота, аромат старины, сделали эту пьесу шедевром «Детского альбома».

«Немецкая песенка» .

Весела и бесхитростна, но есть в ней загадка. Неторопливое трехдольное движение выдержано в характере крестьянского танца лендлера. Однообразие гармонии напоминает звучание шарманки. Мелодический рисунок резкий, «ломаный». Такие резкие скачки в мелодии характерны не только для этой песенки. Они часто звучат в мелодиях, распространенных среди жителей Альп. Называются такие мелодии и скачки в них йодлями. В них-то и таилась загадка «Немецкой песенки».

Весела и бесхитростна, но есть в ней загадка. Неторопливое трехдольное движение выдержано в характере крестьянского танца лендлера. Однообразие гармонии напоминает звучание шарманки. Мелодический рисунок резкий, «ломаный». Такие резкие скачки в мелодии характерны не только для этой песенки. Они часто звучат в мелодиях, распространенных среди жителей Альп. Называются такие мелодии и скачки в них йодлями. В них-то и таилась загадка «Немецкой песенки».

«Неаполитанская песенка» - одна из самых ярких пьес «Детского альбома». Она пришла в музыку Чайковского с улиц Неаполя. Эту маленькую тайну нам раскрыло письмо к Чайковскому Надежды Филаретовне фон Мекк: «Дают ли Вам серенады под окнами? Нам в Неаполе и Венеции каждый день давали и с каким особенным удовольствием я слушала в Неаполе ту песню, которую вы взяли для танца в «Лебединое озеро». Композитор называет ее танцем в балете и песенкой в «Детском альбоме» - и в этом нет противоречия. В ней соединились и песня, и танец.

Мой Неаполь! Место сердцу дорогое,

Не расстанусь я с тобою, мой Неаполь, никогда.

Там, где властвует стихия стремительного танца, в воображении встает картина веселого итальянского карнавала – его не раз наблюдал Чайковский, бывая в Италии.

Еще одна добродушная «страшилка», картинка стремительного полета злой бабы-Яги на помеле. Угловатое звучание начала произведения похоже на прихрамывающую походку сказочного персонажа. В движении восьмых в средней части чудится фантастический полет, сопровождаемый «свистом ветра», штрих «стаккато» придает музыке зловещую причудливость.

«Это страшная особа – из глазниц пылает злоба.

Мысли черные, речь бессвязна, и обличьем безобразна.

Для чего скажи, о Боже! В мире жить такое может?

Звучит пьеса ***«Баба-Яга»*** .

После страшных сказок пьеса ***«Сладкая греза»*** - лирическое отступление.

«Тихо, тихо сядем рядом, входит музыка в наш дом,

В удивительном наряде, разноцветном, расписном.

Это музыка торопит и зовет нас за собой» (К. Ибряев).

И далее в «Детском альбоме» - «Песнь жаворонка». Наверное, весной больше всего мы любим наблюдать за природой. В это время все оживает, и воздух звенит от птичьих трелей.

П.И.Чайковский очень любил весну. Он писал: «С какой любовью приветствуешь первую зеленую травку, как радуешься прилету жаворонков!» Обратите внимание - не песня, а **песнь!** Это слово высокого стиля. Для детей это пташка над полем, для композитора это символ полета его фантазии, вдохновения. Это катарсис (очищение), просветление Героя в «Детском альбоме».

Возвращение в воспоминании к утру жизни, ведь пичуга поет рано утром. Эта пьеса - кульминация всего цикла. «Песнь жаворонка» как бы пронизана «птичьим пением». Это тонкая живописная зарисовка со светлым и радостным настроением, лишь во II части в грации вальса слышится налет грусти.

*«Здесь, над землей, мой дом родной.
Здесь жизнь моя, здесь счастлив я, и потому пою я».*

Жаворонок – это сам композитор, певец, творец. И каждый человек должен найти свою песню в жизни и достойно исполнить ее подобно птахе.

Звучит пьеса *«Песнь жаворонка»*.

Есть в «Альбоме» еще мелодия, записанная в Италии, - «Шарманщик поёт». В письме Петра Ильича из Венеции были такие строки: «По вечерам к нашей гостинице подходил иногда какой-то уличный певец с маленькой дочкой, и одна из песенок мне очень нравится». Мелодия, записанная от итальянской девочки, стала пьеской «Шарманщик поёт» - еще одно «лирическое отступление» перед самым прощанием. Незатейливая, но мудро-спокойная тема рассеивает мрачное состояние. В песенке шарманщика узнается начальный мотив «Утренней молитвы». Круг замыкается. Герой «Детского альбома», испытав силу воздействия искусства уже в детстве, приходит в результате к собственному творчеству, обращенного к людям. Это путь Героя, музыканта, композитора, «Шарманщика». Для детей пьеса «Шарманщик поет» - это музыкальная картинка, где странствующий музыкант с шарманкой и обезьянкой поет свои песни, путешествуя по свету, а для композитора - это он сам, путешествующий в своих творениях по всему миру ...

*«Есть за семью горами, есть за семью морями город,
Где нет несчастных – счастье там даром дают.
Там дай копейку, не пожалей-ка, кинь сюда, прохожий!
Быть может с нею, скоро сумею в этот город попасть».*

Этот город счастья – мечта каждого человека. Об этом мечтал Герой в «Утренней молитве». Для композитора – это город музыки, где в своем творчестве он обретал счастье.

Звучит пьеса *«Шарманщик поет»* .

*«Господи мой, Боже! Душу возношу к тебе.
Святой, научи меня, Дай мне понять, что есть Любовь ...»*

Музыка пьесы «В церкви» звучит торжественно, степенно, и мы понимаем, что находимся не в детской комнате перед лампадой, а в церкви. Мелодия повторяет церковную молитву «Помилуй, мя, Боже, по великой милости твоей...» Пьеса исполняется как хорал в строгом звучании с настроением отрешенности. Чайковский был сыном своего времени и отдал дань духовной музыке, создав ряд превосходных хоровых произведений. Пьеса звучит, как призыв искать «дорогу к храму». Чайковский обращается к детям с надеждой, что из жизненных конфликтов можно выйти с помощью близких людей. Молитвой начинается и заканчивается день ребенка – здесь прощание с еще одним прожитым днем. Вступление и заключение, связанное с церковной музыкой: «Утренняя молитва» и «В церкви». Все содержание цикла составляет жизненный путь музыканта, человека, с детства связанного с искусством. Звучит пьеса “В церкви”.

Жалко закрывать последнюю страницу «Детского альбома», жалко расставаться с чудесным поэтическим миром, в который погружает нас музыка великого композитора - великого и в крупных сочинениях, и в маленьких пьесах.

Заключение

«Детский альбом» - уникальный цикл, одно из са-мых понятных, близких сердцу каждого ребенка — и одновременно одно из наиболее глубоких сочинений Чайковского, в котором параллельно развиваются два «сюжета». Первый из них — явный, очевидный. Он отражает день ребенка. Второй, скрытый, символизирует жизнь человека. Таким образом, выстраивается **два смысловых ряда** («сюжета»).

Первый - «День ребенка». Утро; игры и танцы; прогулка в деревню; мечты о путешествиях, дальних странах; вечер и ночь; пробуждение при звуках песни жаворонка; снова вечер, молитвы, раскаяние в детских прегрешениях, светлые мысли перед сном.

Второй - «Жизнь человека». Пробуждение личности, размышления о религии, предчувствие опасностей окружающего мира; радости юности и первые утраты; годы странствий, возвращение домой; мысли о смерти, покаяние, итоговое приятие жизни.

Проанализировав все это, можно сделать вывод о том, почему эта музыка востребована в третьем тысячелетии. Изменились игрушки, которыми мы играем, наши игры, наш досуг, изменились танцы, наряды, наш внешний вид, но наша душа осталась такой же, неизменным остался мир чувств, духовные ценности. Радость и печаль, любовь и разлука... мы чувствуем, радуемся и плачем так же как и 170 лет назад. И понять это помогает нам музыка, цикл фортепианных пьес «Детский альбом».

Юные музыканты не перестают играть произведения из «Детского альбома» Чайковского. Фортепиано, с его удивительным многообразием звуковых красок и оттенков, - по-прежнему любимый музыкальный инструмент большинства детей. Юные исполнители из разных стран делают жизнь фортепианной музыки Чайковского вечной.

Много лет назад Пётр Ильич Чайковский сказал такие слова: «Я хотел бы, чтобы музыка моя распространялась, чтобы с каждым днём увеличивалось число людей, любящих её, находящих в ней утешение и опору». И мы сегодня, в начале 21 века, можем с уверенностью сказать, что мечта композитора сбылась. Его музыка – самая популярная в мире.

Список литературы

1. Вайдман П.Е. «Детский альбом П.И.Чайковского». Издательство «Музыка» 1997 г., с 57.
2. Горская Е.«Детский альбом» П.И. Чайковского. Музыка и ты. Выпуск седьмой. Альманах для школьников, Москва «Советский композитор» 1988 г. С. 74.
- 3.Ларош Г. Воспоминания о П.И.Чайковском, - М.: Музыка, 1978, 88 с.
- 4 Прибегина Г.А. Петр Ильич Чайковский . Издательство «Музыка» Москва 1983 г. С.59.
- 5.Свешникова Е., Папкина Е. «Детский альбом» Чайковского. Искусство. Приложение к газете «Первое сентября» №21 (141), июнь 1999. с. 14.