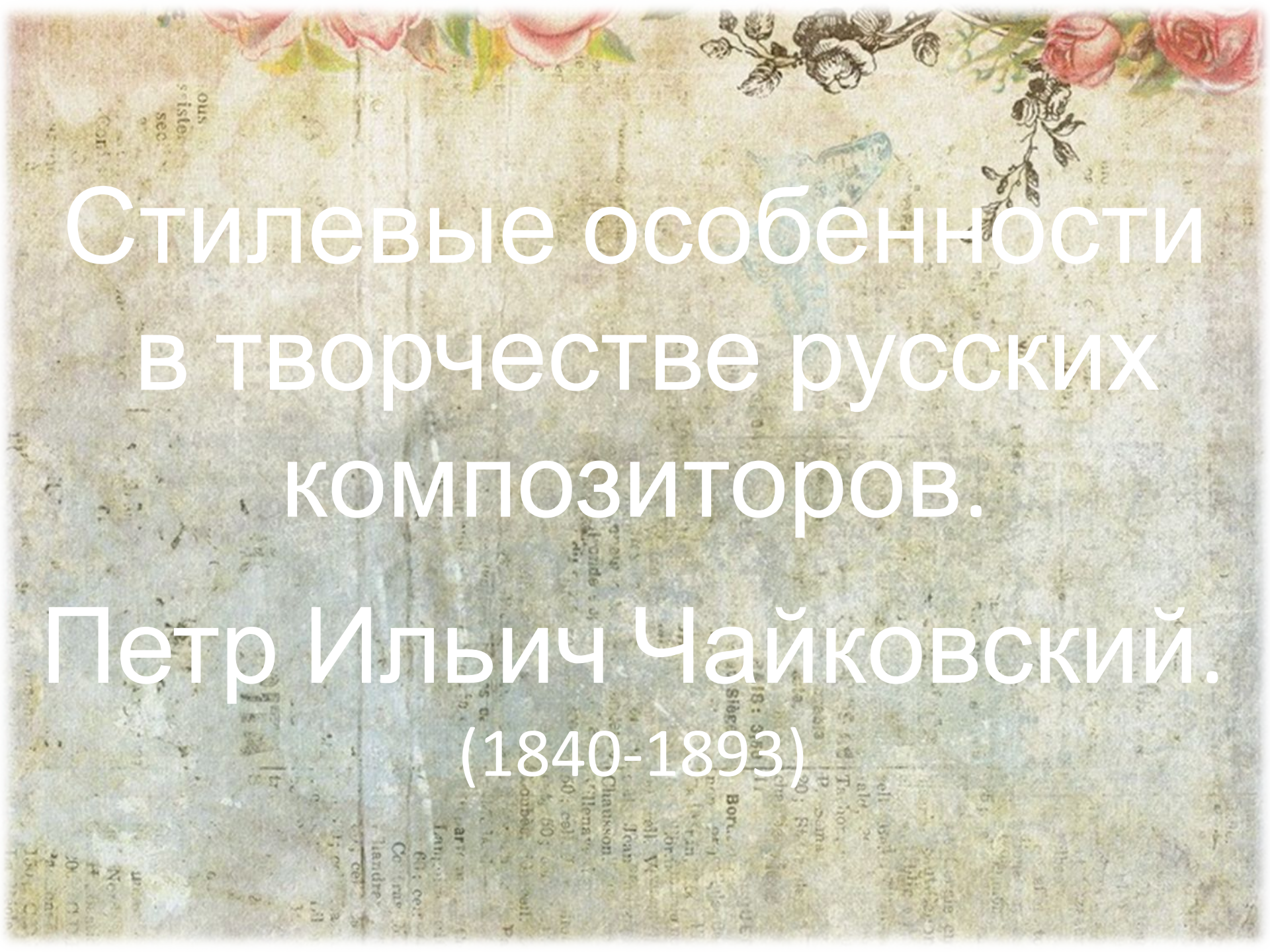

« Я желал бы всеми силами,
чтобы музыка моя
распространялась, чтобы
увеличивалось число людей,
любящих ее, находящих в ней
утешение и опору! »

П. И.
Чайковский

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов.

Петр Ильич Чайковский.
(1840-1893)

Музыка Чайковского (1840-1893) охватывает широкий круг жанров, раскрывающих глубинные психологические процессы человеческой души посредством их остродраматических внутренних столкновений.

Феномен композитора заключался в том, что его музыка пользовалась огромной популярностью при жизни не только в России, но и за рубежом, став «жизненной

необходимостью» (Б.Асафьев);

в наши дни интерес к ней не угасает, реализуя мечту композитора о том, чтобы росло число людей, равнодушных к его творчеству.

Симфоническое

ТВОРЧЕСТВО

Симфоническое наследие П.И. Чайковского составляют 8 симфоний. Композитор относился к симфонии как жанру лирическому, что было для его времени необычным. Именно здесь сформировались основные образы и идеи его творчества, пронизывающие всю музыку: противостояние душевной красоты, человечности и – неизбежности, рока, слепой силы ненависти.

Между этими крайними силами находится смятенный, ищущий человек, тщетно пытающийся победить роковую предопределенность. Проявившись и оформившись, эта идея со временем будет окрашивать произведения Чайковского во все более трагические тона.

Каждое из симфонических произведений несет в себе особую жанровую окраску.

Произведения Петра Ильича содержат лирико-психологическую и лирико-драматическую концепции, в большинстве своем пессимистичные. Так, симфония №4, «Спящая красавица» демонстрируют победу рока. В целом, развитие симфонизма движется в двух

- направлениях:
- от лирики (симфония №1) через драму (симфонии №4, 5) – к трагедии (симфония №6);
 - постепенный уход от жанровости в сторону психологизации образов.

Симфония №6
«Патетическая»

Оперное творчество Чайковского

Отличительные

- ~~мелодичность~~ яркость и богатство образного мира героев при относительно несложных по замыслу и драматургии сюжетах;
- развитие образов протекает в острых, напряженных психологически ситуациях;
- характеристика героев основывается на певучих мелодиях широкого дыхания (композитор считал, что опера без

Оперы Чайковского проходят в целом путь эволюции в сторону кристаллизации нового жанра.

- «Воевода», первая опера, развивает линию народно-бытовую, драматическое развитие в ней не играет определяющей роли.
- «Ундина» в основе содержит фантастический сюжет, продолжая глинкинские традиции;
- в основе оперы «Опричник» — сюжет исторический.
- Черты лирико-комической и фантастической оперы находим в «Кузнеце Вакуле».
- Начиная с пятой оперы «Евгений Онегин» развиваются черты лирико-психологической оперы. Далее следуют «Орлеанская Дева», «Мазепа», «Чародейка».
- Вершиной оперного творчества выступает «Пиковая Дама» (1890) как образец трагической оперы.
- Завершает оперное творчество композитора одноактная опера «Иоланта» (1891), являющаяся первым шагом на пути к

«Пиковая дама» - вершина оперного творчества Чайковского, шедевр русской и мировой классики, по мастерству, по единству и цельности развития представляет уникальное явление.

Балеты

Чайковского

Обращение П.И. Чайковского к жанру балета не случайно. Его дарованию свойственно ощущение пластичности музыки.

Композитор подходит к балету как к симфоническому программному произведению.

Принципы симфонизации балета - в этом заключается реформа Чайковского.

Драматические принципы оперы и симфонии перенесены в балет - сквозное музыкальное развитие, яркие индивидуальные характеристики, единство целого.

Чайковский считал, что если содержанием оперы должна быть реальность и правдивость, то содержанием балета должна быть сказка, волшебный вымысел. Чайковским написаны три балета: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Сюжеты всех балетов сказочные.

Балет «Лебединое озеро» – романтическая повесть о любви и верности.

Музыкальный критик Г.А.Ларош по поводу балета «Лебединое озеро» писал: «Мелодии, одна другой пластичнее, льются, как из рога изобилия». Поэтическое содержание и вдохновенная музыка балета определили его популярность, растущую с каждым годом.

Камерно-инструментальные и вокальные произведения.

В фортепианных произведениях Чайковский выражает свои лирические настроения, даёт музыкальные зарисовки природы, бытовых народных сцен. Наиболее известны его «Детский альбом», цикл пьес «Времена года», пьесы «Ната-вальс», «Сентиментальный вальс», «Романс».

Музыка Петра Ильича также включает произведения в области:

- хоровой музыки,
- духовные произведения,
- вокальные ансамбли,
- музыки к спектаклям, т.д.

Романс

Романсы составляют богатейшую часть творчества Чайковского. На протяжении всей жизни он писал романсы, поэтому они отражают основные вехи его эволюции, Чайковский обогащает жанр романса приемами развития свойственными оперной и симфонической музыке.

Более ста романсов написано Чайковским. Они различны по настроению: радостны и светлы такие романсы как «То были раннею весной», «День ли царит», драматичны романсы «Ночь», «Снова, как прежде, один». Ряд романсов связаны с темой природы («Благославляю вас, леса», «Растворил я окно»). Глубоко и правдиво переданы различные чувства и настроения. Ведущей является лирическая тема.

Тексты романсов принадлежат различным поэтам, в основном русским: А.Толстой, Пушкин, Фет, Майков и другие.

В романсах, также как и в операх, Чайковский находит верный, соответствующий тексту и характеру мелодический образ.

Характерной чертой романсного стиля Чайковского является сочетание широкой певучей мелодии с речевой выразительностью, а также единство ритма на протяжении всего произведения. Большую роль играет фортепианная партия, которая дополняет вокальную партию, создавая яркий цельный образ - настроение...

Выразительный поэтически-музыкальный образ создается в романсе на слова А.Толстого «Средь шумного бала».

Этот романс, написанный в ритме вальса, - тонкая лирическая миниатюра. В романсе вокальная партия разграничена на отдельные четкие фразы, совпадающие с синтаксическим

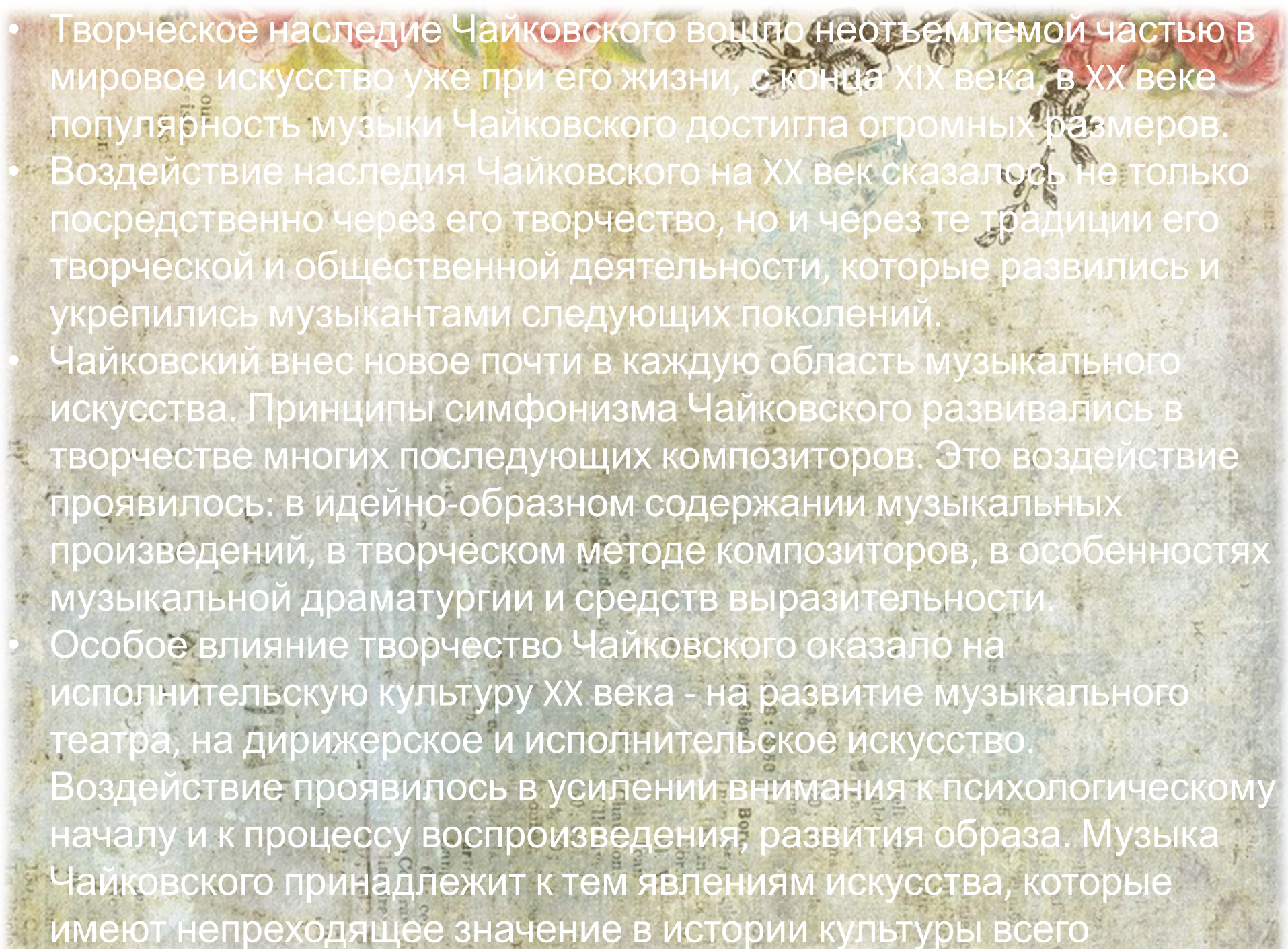

подразделением словесного текста, происходит сочетание мелодического распева с

речевой выразительностью. Большая законченность целого достигается посредством интонационного объединения различных мелодических фраз.

Романс написан в трехчастной форме при интонационном единстве всего произведения. Вступление и заключение фортепианной партии также придают завершенность всему

-
- Творческое наследие Чайковского вошло неотъемлемой частью в мировое искусство уже при его жизни, с конца XIX века, в XX веке популярность музыки Чайковского достигла огромных размеров.
 - Воздействие наследия Чайковского на XX век сказалось не только посредственно через его творчество, но и через те традиции его творческой и общественной деятельности, которые развились и укрепились музыкантами следующих поколений.
 - Чайковский внес новое почти в каждую область музыкального искусства. Принципы симфонизма Чайковского развивались в творчестве многих последующих композиторов. Это воздействие проявилось: в идейно-образном содержании музыкальных произведений, в творческом методе композиторов, в особенностях музыкальной драматургии и средств выразительности.
 - Особое влияние творчество Чайковского оказало на исполнительскую культуру XX века - на развитие музыкального театра, на дирижерское и исполнительское искусство. Воздействие проявилось в усилении внимания к психологическому началу и к процессу воспроизведения, развития образа. Музыка Чайковского принадлежит к тем явлениям искусства, которые имеют непреходящее значение в истории культуры всего