

К 180-летию

П. И. Чайковского

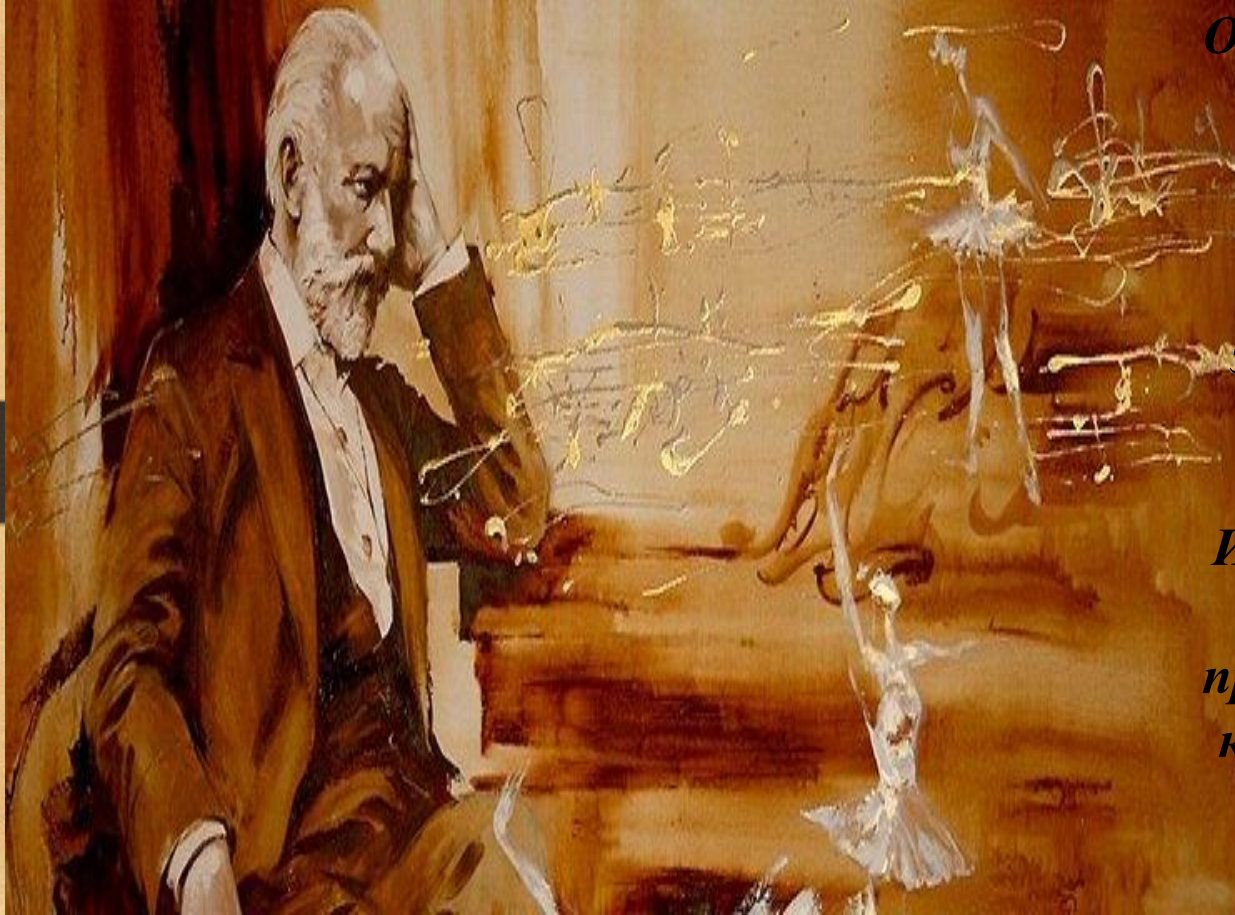
Презентация Черкашиной Анастасии

1 курс ВУ 91 МЗ

Романс П.И. Чайковский, сл. Я. Полонский

"Ночь" (Отчего я люблю тебя)

Op.60, №6

Петр Ильич Чайковский (1840-1893) - знаменитый русский композитор, дирижер. Один из величайших композиторов мира, автор более 80 музыкальных произведений.

Родился Петр Ильич Чайковский 25 апреля 1840 года в городе Воткинск в многодетной семье инженера. В доме Чайковского часто звучала музыка. Уже в возрасте пяти лет он умел играть на фортепиано, еще через три года превосходно играл по нотам.

Именем великого композитора названы улицы, консерватории в Москве и Киеве, а также прочие музыкальные учреждения (институты, колледжи, училища школы) во многих городах бывшего СССР. В его честь установлены памятники, его именем назван театр и концертный зал, симфонический оркестр и международный музыкальный конкурс.

Романсы Чайковского являются одним из высших достижений русской вокальной лирики 19го века. Лучшие черты русского романса: демократизм, народность, яркая, реалистичная образность, превосходное мастерство - все это соединилось в романсах Чайковского, донныне остающихся самой популярной частью классического русского вокального наследия.

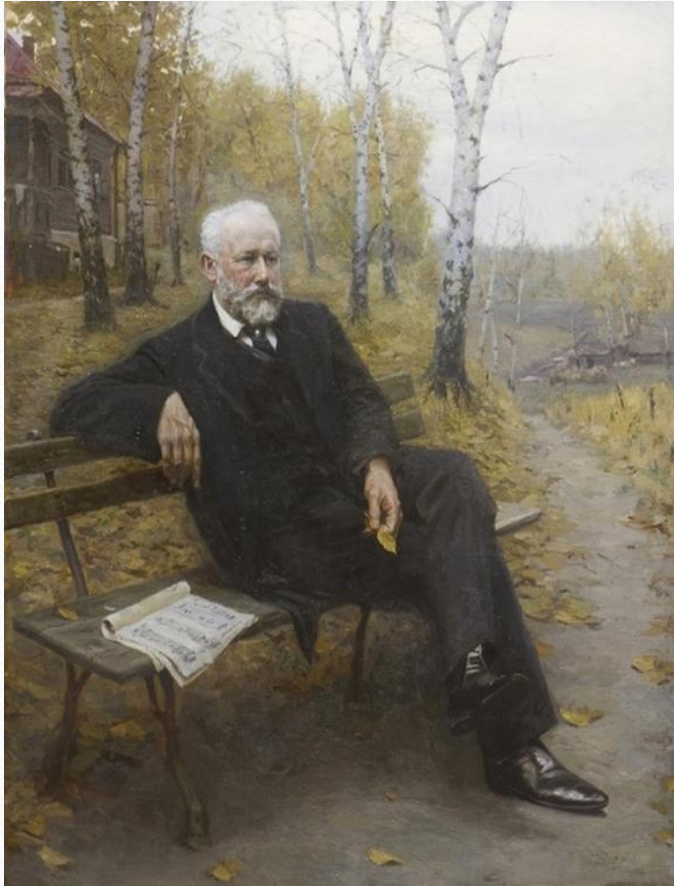
В жанре романса, как и во всех иных, Чайковский выступил художником - новатором.

Романсы Чайковского в огромном большинстве лиричны. Можно сказать с уверенностью что среди вокальных произведений русских композиторов того времени лирика Чайковского - наиболее личная, с потрясающей искренностью передающая сокровенные человеческие переживания.

- *Каждое душевное состояние Чайковский передает в динамике и развитии, достигая нередко предельной степени интенсивности и напряженности выражения. Отсюда те яркие, мощные кульминации, приходящиеся чаще всего на третью четверть формы, неожиданные бурные взрывы, которые приближают некоторые из его романсов к драматической оперной сцене. Из той же особенности проистекает и другое явление: композитору постоянно «не хватает» слов в поэтическом тексте, и он вынужден прибегать к повторениям, а то и произвольным вставкам и дополнениям, не всегда в достаточной степени оправданным чисто логически, но необходимым ему для того, чтобы высказаться полностью, до конца.*

Отвечая на упрек в чрезмерно вольном обращении с поэтическим текстом, он ссылался на то, что и в реальной жизни человек, находящийся в состоянии сильного душевного возбуждения, часто повторяет по нескольку раз одни и те же слова. «Но даже если бы в действительной жизни ничего подобного никогда не случилось, — прибавляет Чайковский, — то я нисколько бы не затруднился нагло отступить от реальной истины в пользу истины художественной».

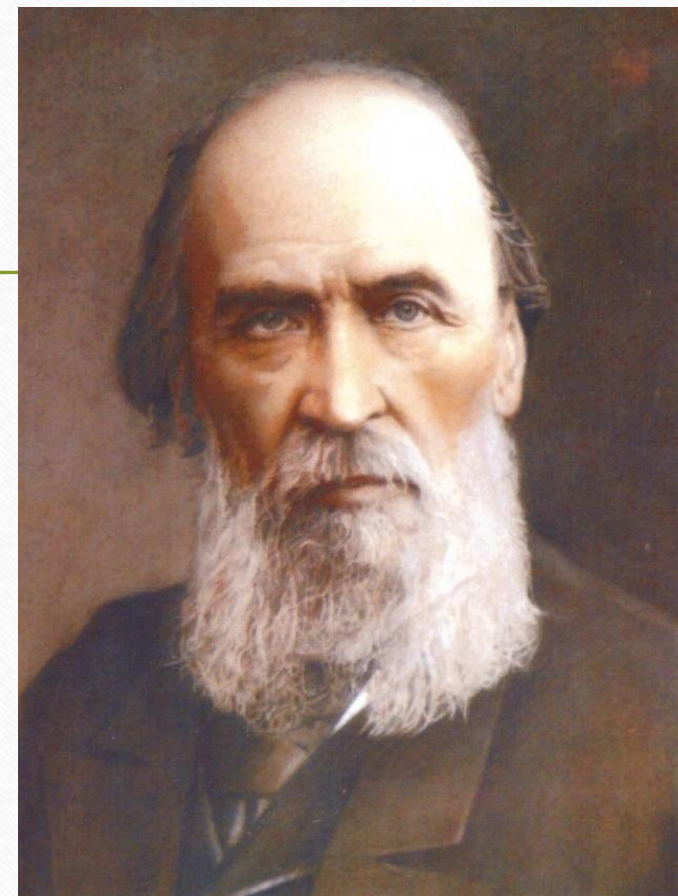
После пятилетнего промежутка Чайковский вновь возвратился к жанру камерной вокальной миниатюры. Мотивы душевной неудовлетворенности, сожаления о былом и безвозвратно ушедшем звучат и в некоторых романсах из наиболее обширной и в целом довольно пестрой по составу серии ор. 60 (1886). Широко популярными стали такие из них, как «Ночи безумные» на слова Апухтина и «Ночь» (Е. М. Орлова обращает внимание на образ ночи как центральный, доминирующий образ всей этой серии, включающей двенадцать романсов на стихи разных поэтов.) на стихи Полонского, до некоторой степени родственные по своему образному строю и средствам музыкальной выразительности. Содержанием их являются печальные одинокие размышления среди ночной тиши и безмолвия, не приносящих успокоения больной страдающей душе.

Анализ музыки

Романс «Ночь» отличается большей сосредоточенностью, углубленностью выражения. В основе романса лежит мягкая задумчивая интонация вопроса-признания, повторяющаяся несколько раз с небольшими вариантами. Ответ дается в последней строфе на той же интонации нисходящей квинты: тоническое завершение музыкальной фразы придает ей более устойчивый характер, но метрически слабая амфибрахическая структура оставляет все же чувство какой-то недосказанности, неуверенности и неразрешенных сомнений

Анализ стихотворения

В романсе П.И.Чайковского «Ночь»(1850) Я.Полонский ищет ответ на вопрос: «отчего я люблю тебя, светлая ночь, – / Так люблю, что, страдая, люблюсь тобой!». Пытаясь найти ответ, поэт в обрисовке картины природы использует сон в качестве детали в микросюжете, рисующем динамику жизни ночной природы, выражающуюся в таинственном шуме различных звуков. Импульсом к передаче этой динамики затихающей, но продолжающей жить природы служит метафора – «трепет сонных листьев». Благодаря небольшому микросюжету, включающему эту метафору, задается общая составляющая рефлексии героя, его внутренних размышлений. В результате медитации герой приходит к выводу, что для него ночь ценна тем, что лишает его покоя (в отличие от других, которым она посылает покой). Она дает возможность поразмышлять, пофилософствовать и т.д. Стихотворение построено на параллелизме динамики жизни ночной природы и внутренней динамики переживаний лирического героя. Прием параллелизма помогает передать экспрессию психологического состояния героя. Музыка и стихи сливаются в единую линию. Такое подвластно таким великим людям, каким являлся П.И. Чайковский.

Ночь

Отчего я люблю тебя, светлая ночь, —
Так люблю, что, страдая, люблюсь тобой!
И за что я люблю тебя, тихая ночь!
Ты не мне, ты другим посылаешь покой!..

Что мне звёзды — луна — небосклон — облака —
Этот свет, что, скользя на холодный гранит,
Превращает в алмазы росинки цветка
И, как путь золотой, через море бежит?

Ночь! — за что мне любить твой серебряный свет?
Усладит ли он горечь скрываемых слёз,
Даст ли жадному сердцу желанный ответ,
Разрешит ли сомненья тяжёлый вопрос?

Что мне сумрак холмов — трепет сонный листов —
Моря тёмного вечно шумящий прибой —
Голоса насекомых во мраке садов —
Гармонический говор струи ключевой?

Ночь! — за что мне любить твой таинственный шум?
Освежит ли он знойную бездну души,
Заглушит ли он бурю мятежную дум —
Всё, что жарче впотьмах и слышнее в тиши?

Сам не знаю, за что я люблю тебя, ночь, —
Так люблю, что, страдая, люблюсь тобой!
Сам не знаю, за что я люблю тебя, ночь, —
Оттого, может быть, что далёк мой покой!

"Ночь (Оттого я люблю тебя)"

В исполнении

Заслуженной артистки РФ

И.Р. Стародубцевой

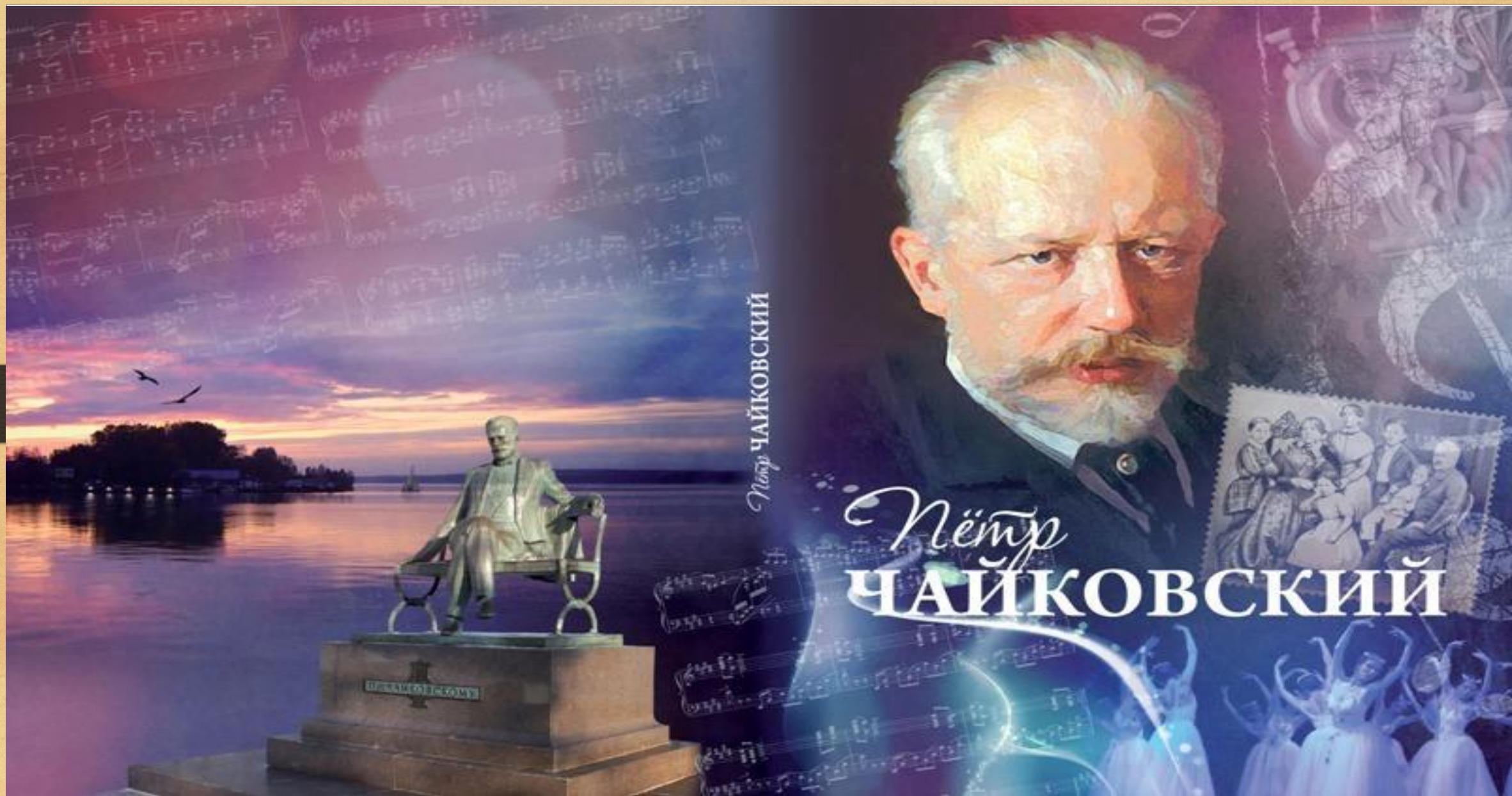

Пётр ЧАЙКОВСКИЙ

Пётр
ЧАЙКОВСКИЙ