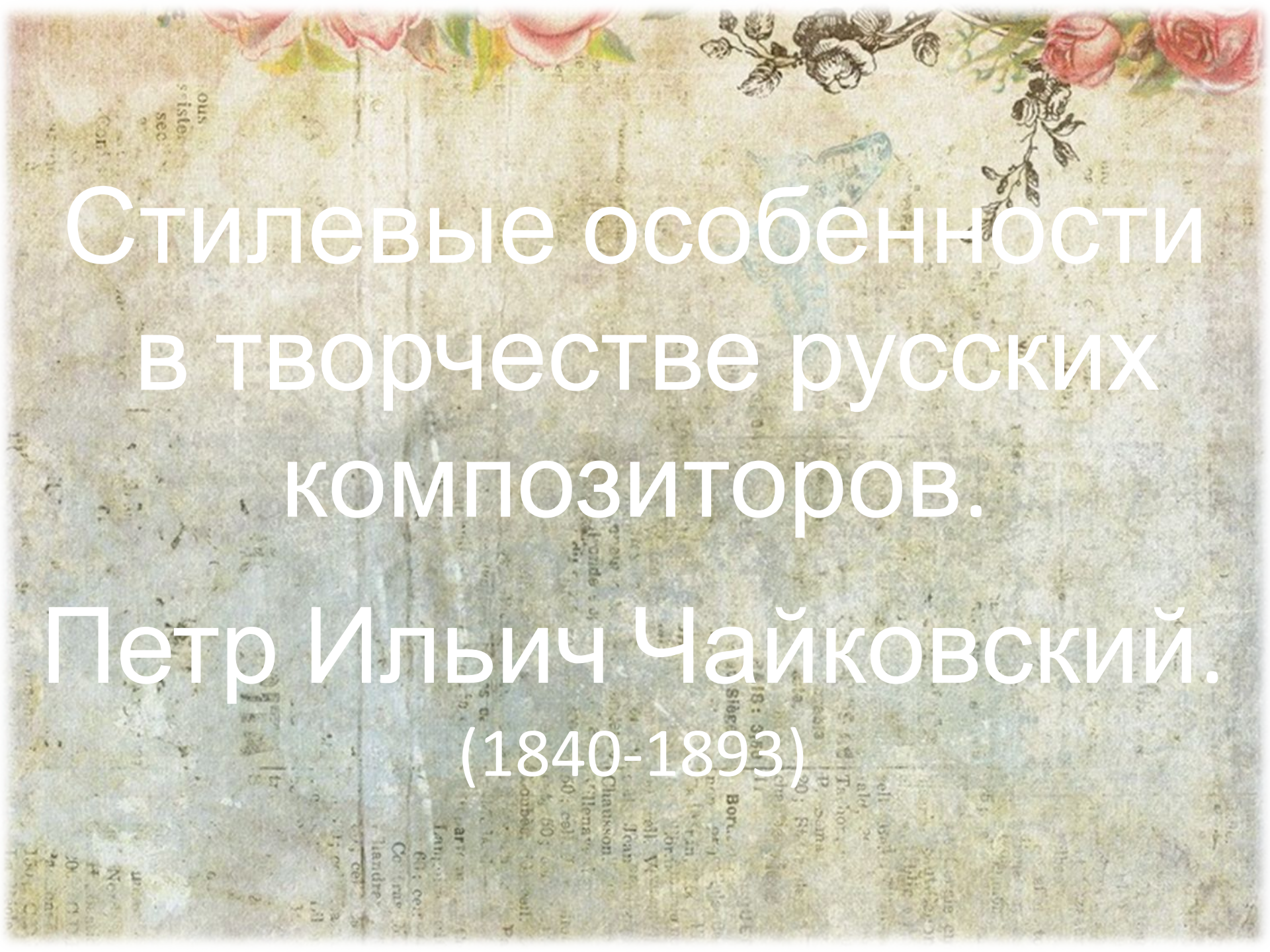

« Я желал бы всеми силами,
чтобы музыка моя
распространялась, чтобы
увеличивалось число людей,
любящих ее, находящих в ней
утешение и опору! »

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.

The background is a textured, aged paper surface, likely a book cover or endpaper. It features a decorative border at the top with illustrations of pink and red roses and green leaves. Faint, illegible text is visible in the background, including the word 'Couture' and 'sister sec' on the left side, and 'Chansons' and 'Vend' on the right side. The overall tone is warm and historical.

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

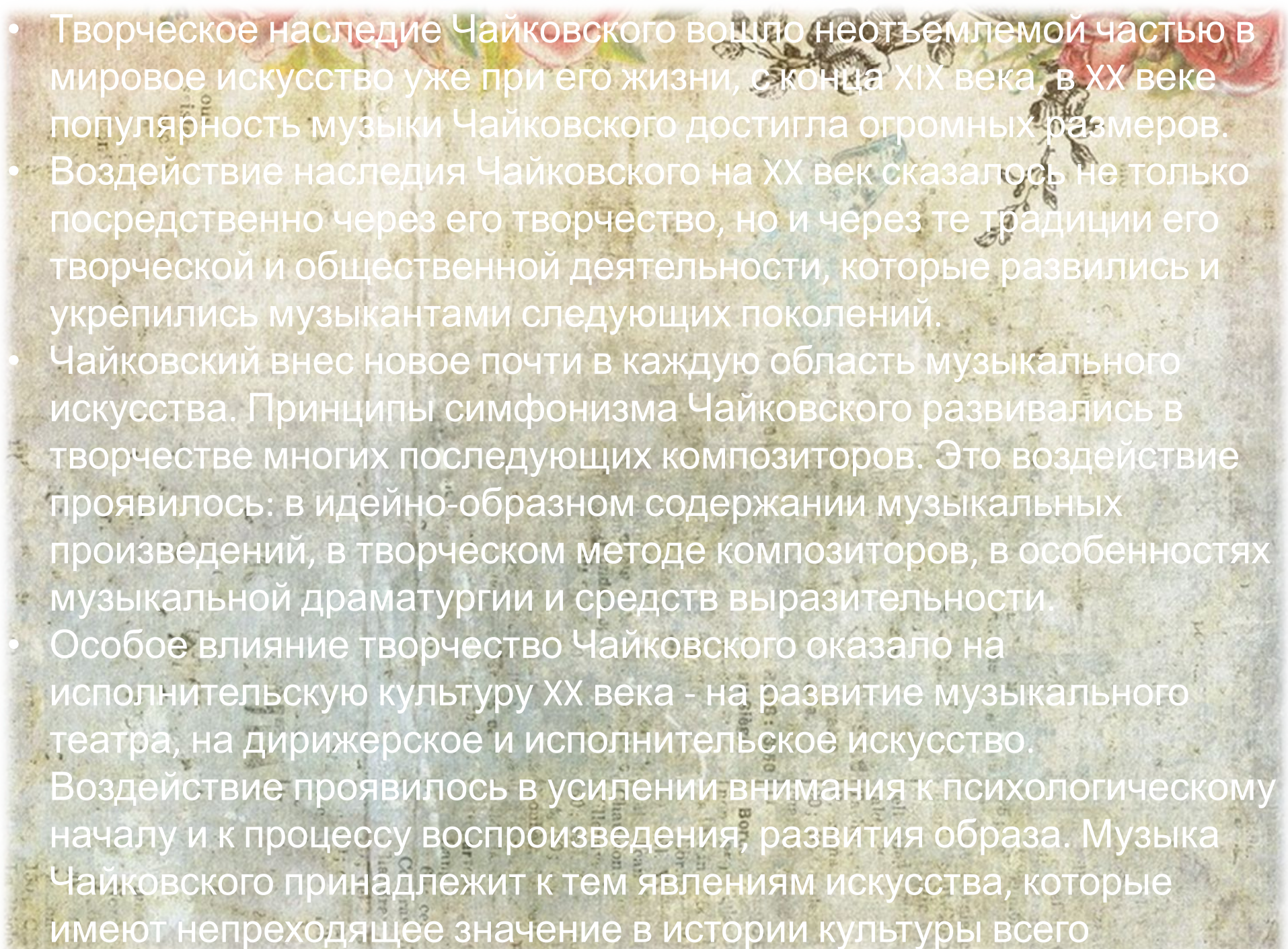

подразделением словесного текста, происходит сочетание мелодического распева с

вечевой 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