

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств»
г. Среднеуральск**

**Музыкальная гостиная, посвященная творчеству П.И.Чайковского
«Хотел бы в единое слово...»**

Преподаватель музыкально-теоретического отдела

Данилова Ирина Исааковна

2026 год

Сцена: портрет П.И. Чайковского ,клавиры опер, балетов ,сборники романсов и фортепианных произведений. Звучит I-й концерт для ф-но с оркестром.

ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ- великий русский композитор, дирижер, педагог, музыкальный критик. Вершина русской музыкальной культуры XIX век, одна из самых ярких фигур мировой классической музыки. Приобретя мировую славу уже при жизни, П.И. Чайковский все свое творчество посвятил человеку, его любви к Родине, русской природе, его стремлению к счастью и мужественной борьбе с темными силами зла .И всегда он был правдив и искренен.

Писал почти во всех жанрах: оперы, балеты ,симфонии, концерты, музыку к драматическим спектаклям, симфонические пьесы, фортепианные пьесы, романсы, хоровые произведения.

Родился композитор 7 мая 1840 года на Южном Урале в Воткинске. Его отец- И. П.Чайковский был директором Камско- Воткинского завода, до этого он работал управляющим Онежскими соляными копиями. Это был выдающийся горный инженер, в свое время закончил в Петербурге Горный институт с медалью. Мать-Александра Андреевна-дочь обрусевшего француза, урожденная Ассиер. Воткинск, где первые 8 лет проживал будущий композитор, представлял собой поселок при заводе. Это была глухая провинция, где не было ни театров, ни концертов, ни учебных заведений. Но, зато дети были ближе к природе, к простому народу ,его творчеству. Русская песня рано вошла в жизнь Чайковского, была его спутницей всю жизнь и питала его творчество, как живительный родник. Семья была большая и дружная. В дворянских семьях было принято учить детей музыке- это было частью светского воспитания. Учили игре на рояле и всех 5 детей Ильи Петровича и Александры Андреевны, отнюдь не предполагая сделать кого-нибудь из них профессиональным музыкантом. Первые уроки игры Петя получил от матери, но систематических музыкальных занятий с детьми сначала не было. Ребенок рос очень впечатлительным, нервным и чутким, мог заплакать от услышанной музыки. Вскоре в дом пригласили молодую пианистку Марию Марковну Пальчикову. Немного забегаю вперед, скажу, что уже став известным композитором, Чайковский разыскал ее, и помогал до конца ее жизни ,посылая ежемесячные

субсидии. Большое влияние на него имела французская гувернантка Фанни Дюрбах. Она была замечательный, внимательный педагог. Любя всех детей в семье, выделяла маленького Пьера за необыкновенную одаренность, фантазию, хрупкость. Она называла его "стеклянный ребенок" :мальчика мог ранить и

3

обидеть любой пустяк. Из Воткинска семья переезжает в Алапаевск на новое место службы отца композитора. Его назначили управляющим Алапаевским и Невьянским заводами. В Алапаевске Чайковский прожил всего год, т.к. пришло время давать ребенку серьезное образование, ему уже 10 лет и домашнего воспитания недостаточно. Сначала было намерение отдать Петю в Горное училище, где уже обучался старший брат Николай. Но затем его отдают в Училище правоведения, гуманитарное заведение, тем более, что там были музыкальные классы для желающих. Это было привилегированное учебное заведение для дворянских детей, где готовили юристов высокого класса. В училище Чайковский не оставляет занятия музыкой, и наряду с фортепиано, обучается игре на флейте и поет в хоре. Он с упоением ходит в театры, посещает концерты. Важным событием стало знакомство с оперой Моцарта "Дон Жуан" в исполнении итальянской труппы. После этого он пишет в дневнике: "Опера возбудила во мне святой восторг, через нее проник в тот мир художественной красоты, где витают только великие гении. Тем, что я посвятил свою жизнь музыке, я обязан Моцарту." В 1859 году Чайковский заканчивает училище и поступает на службу в Министерство юстиции. Живет обычной светской жизнью молодого человека: днем- служба, вечером -концерты ,светские балы и приемы. Трудно сказать, как бы сложилась судьба композитора дальше, если бы не музыкальные классы при РМО. Русское музыкальное общество(РМО) находилось под патронатом императорской семьи и впоследствии стало называться Императорское российское музыкальное общество. Возглавил их Антон Рубинштейн- блестящий пианист и ярый сторонник профессионального музыкального образования, величайший музыкальный просветитель своего времени. В свих концертах в России и за рубежом пропагандировал лучшие произведения русских и западных композиторов В 1861 г. Чайковский поступает в музыкальные классы и начинает изучать теорию музыки и композицию. Через год Рубинштейн открывает первую в России консерваторию и становится ее директором .До этого момента в России не было профессиональных музыкальных учебных заведений, многие считали, что они и не нужны, т.к. Россия должна идти своим самобытным путем. Чайковский становится одним

из первых студентов консерватории .Он делает профессиональный выбор в пользу музыки , оставляет службу в Министерстве юстиции и садится на студенческую скамью. Его дядя с насмешкой сказал: "Эх, Петька! Мундир на дудку променял!" Петр Ильич был благодарен своему отцу, который поддержал его несмотря на то, что был огорчен тем, что сын оставил министерство, закономерный карьерный рост и выбрал неопределенное будущее. В стенах консерватории, кроме главного дела своей жизни- сочинения музыки, Чайковский впервые становится за дирижерский пульт: в зале Михайловского дворца он продирижировал собственной увертюрой Фа- мажор. Через 4 года он заканчивает консерваторию и становится первым заметным русским композитором, получившим профессиональное музыкальное образование. 1 сентября 1866 года Петр Ильич принимал участие в торжественном открытии Московской консерватории, в которую он был приглашен профессором по классам сочинения, гармонии и инструментовки..Начинается новый период его жизни- московский.

В Москве его приветливо встречает Николай Григорьевич Рубинштейн, младший брат Антона Григорьевича. Первое время новоиспеченный профессор очень стеснялся своих студентов, особенно барышень, был деликатным, но требовательным. Обычно о педагогической деятельности композитора говорят ,как о каком- то досадном эпизоде, который отрывал его от творчества. Но это не так. Целых 12 лет он посвятил преподаванию, стоял у самых истоков отечественного музыкального образования: писал учебные программы, методические работы, инструкции, переводил на русский язык теоретические труды зарубежных авторов. С французского языка он перевел "Руководство к инструментовке" бельгийского ученого и композитора Геварта , с немецкого языка - "Музыкальный катехизис" Иоганна Лобе и "Жизненные правила и советы молодым музыкантам " Роберта Шумана. Создал первый в России учебник по гармонии"Руководство к практическому изучению гармонии"(1872г.) Жизнь Чайковского в этот период не ограничивается только педагогической деятельностью ,это было время расцвета его гения, период становления и роста мастерства. Поражает невероятная работоспособность композитора. 3 этот период были созданы 4 оперы, 4 симфонии, 1-й концерт для ф-но с оркестром, балет"Лебединое озеро", одночастные симфонические произведения, в том числе знаменитая увертюра- фантазия "Ромео и Джульетта",много романсов. Кроме этого несколько лет он возглавляет музыкально- критический отдел в московском издании "Русские ведомости". Антон Рубинштейн всегда удивлялся умению Чайковского много работать."Вдохновение не посещает ленивых"-

писал Петр Ильич. Популярность композитора росла, консерватория и Москва гордились его успехами. Постепенно музыка Чайковского становится известной и за границей, его сочинения исполняются в Англии, Австрии, Америке. Педагогическая работа, отнимавшая время от творчества, начинает тяготить композитора. В конце 1876 г. Петр Ильич получил письмо от незнакомой корреспондентки, в котором выражалась глубокая любовь к его музыке. Автором оказалась московская меценатка, владелица миллионного состояния Надежда Филаретовна фон Мекк. Между ними завязалась переписка, длившаяся 13 лет, и положившая начало дружбе двух людей, так ни разу и не встретившихся. Зная о желании композитора посвятить себя только творчеству, она деликатно предложила свою помощь- денежную субсидию. В 1877 г. Чайковский уезжает в Швейцарию, затем в Италию, которую очень любит. Этот период часто называют "годы странствий". 1885г. начинается последний период творчества композитора, он возвращается в Россию. Чайковского избирают директором Московского отделения РМО, что прибавило ему массу обязанностей по организации концертов, также он курирует Московскую консерваторию. много гастролирует в России и за рубежом в качестве дирижера. Его концерты проходят с триумфальным успехом.

Разговор о творчестве Чайковского хочется начать с его фортепианной музыки. Это первый музыкальный инструмент, с которым он познакомился. Для фортепиано композитор писал всю жизнь. Самое раннее сочинение "Анастасия-вальс" создал еще в Училище правоведения в 14 лет. И, уже, в самом конце жизни написал опус 72- 18 пьес для ф-но соло. Чтобы понять место и значение фортепианной музыки Чайковского, нужно вспомнить, что в то время, когда жил композитор (вторая половина XIX века) был расцвет домашнего музицирования, фортепиано являлось атрибутом быта культурной городской семьи. Пианистов-любителей среди представителей высших кругов общественности было очень много. Таким образом, его пьесы часто были адресованы тысячам любителей музыки. Зачастую это салонные пьесы, лирические миниатюры, написанные в типичных для романтического пианизма жанрах: мазурка, полонез и, конечно любимый композитором вальс. Немалое значение в фортепианной музыке Чайковского имеет колористическое начало. В сочинениях для рояля передаются тембры различных инструментов и приемы игр на них. Не случайно существует много переложений его фортепианной музыки для различных инструментальных составов, в чем вы сегодня сами убедитесь.

Трудно назвать в отечественной детской фортепианной литературе сочинение более популярное, чем **"Детский альбом"** Чайковского. В 1878 г. он приезжает в имение своей сестры в Каменку. Там он отдыхает, гуляет и играет со своими маленькими племянниками. В это время пишет Н.Ф.фон Мекк в 1878 г.: "Завтра примусь за сборник миниатюрных пьес для детей. Я давно уже подумываю о том, что не мешало бы содействовать по мере сил обогащению детской музыкальной литературы, которая очень небогата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости с заманчивыми для детей заглавиями, как у Шумана". Ровно 30 лет назад немецкий композитор Роберт Шуман написал "Альбом для юношества", в котором было много несложных пьесок для детей с программными названиями. "Детский альбом" был первый сборник детской музыки в России. Он писался с учетом возможностей юных пианистов. В то же время в нем отразились черты "взрослого" фортепианного стиля композитора. В 24 пьесах показан один день жизни детей. Можно разделить цикл на определенные группы: пьесы- игрушки, пьесы- путешествия, пьесы- танцы, пьесы -размышления, переживания.

Открывает "Детский альбом" "Утренняя молитва"-ее музыка светлая, нежная.

1)**"Утро"** переложение В.Попова, сл.Машистова

исп. "Акцент" вокальный ансамбль преподавателей

Следующее произведение, которое вы услышите называется "Сладкая греза".Греза- значит мечта .Это маленький фортепианный романс.

2).**" Сладкая греза"**- исп. Новикова Маша

В "Детском альбоме" есть балльные танцы- вальс, полька , мазурка , а также народные.

3). **"Полька"**- исп. Сурина Паулина

Сейчас вы услышите одну из самых известных пьес цикла:

4) **"Марш деревянных солдатиков"** исп.ансамбль народных инструментов Григорьев Арсений, Ершов Максим, Петрова Т.С. ,

Концертмейстер Кафтасьева В.М.

Три пьесы "Детского альбома" связаны с любимой Чайковским Италией: "Неаполитанская песенка", "Итальянская песенка" и "Шарманщик поет".Две последние он подслушал у уличных музыкантов во Флоренции

5).**"Шарманщик поет"**- исп. дуэт домристов Созонова Даша, Созонова Саша концертмейстер Знаменская Е.Н.

6). **"Итальянская песенка"** исп. ансамбль "Перезвон" :Григорьев Арсений, Ершов Максим, Наседкина Аня, Сулейманова Лиза, Хомякова Лиза, Хомяков Даниил . Концертмейстер Кафтасьева В.М.

Популярный цикл для фортепиано "Времена года" был написан по заказу журнала "Нувелист" в 1876г. В каждом номере было по одной пьесе с программным названием и стихотворным эпиграфом. мы встретим картины природы, картины быта, городские петербургские пейзажи.

7). **" Жаворонок"** - исп.Никонова Аня

8). **"Осенняя песня"** исп. Калабина Юля, Петрова Т.С.

А сейчас прозвучит "Ноктюрн"(ночная песня).Это салонная романтическая пьеса. Жанр фортепианного ноктюрна возник в творчестве Джона Филда. Особенно он развился в творчестве польского композитора Фридерика Шопена.

9). **"Ноктюрн"**- исп. Баянова Лена

П.И.Чайковский очень любил оперу. Первое его музыкальное потрясение было связано именно с оперой, когда в 16 лет он услышал "Дон Жуан" в исполнении итальянской труппы в Петербурге. Он считал , что опера самый демократичный, самый доступный жанр, что там можно показать жизнь, внутренний мир человека, реальные характеры, реальные истории. Им написано 10 опер. После написания четвертой оперы, композитор искал какую- то очень сильную историю с личной драмой. Певица Елизавета Лавровская посоветовала обратиться к роману в стихах Пушкина "Евгений Онегин". Сначала эта мысль показалась ему абсурдной, уж очень масштабным было произведение. Но потом он задумался, побежал в букинистический магазин, нашел там томик Пушкина, перечитал его и необыкновенно вдохновился. Отобрал только лирическую линию главных героев и за ночь написал сценарий. За месяц набросал две трети оперы, закончил ее в Италии , и меньше, чем через год опера была готова. "Евгений Онегин"- первая оперная вершина Чайковского. С оперой "Евгений Онегин" в музыку вошел новый тип оперы- лирический. Он так и назвал ее: "лирические сцены". Это история безответной любви юной девушки, живущей в глуши, в родовом имении- Татьяны Лариной- скромной, мечтательной, которая чистым сердцем полюбила заезжего петербургского красавца Евгения Онегина. Чайковский нежно любил свою героиню и очень ей сочувствовал. А начал он писать оперу не с начала, а со 2-й картины, сцены письма Татьяны. Это центральная сцена главной героини. Текст Пушкина сохранен:" Я к вам пишу, чего же боле....". Здесь показаны разные психологические состояния Татьяны-

сначала страстный порыв, потом робость и , наконец решимость и утверждение любви. Давайте посмотрим эту сцену , отрывок из к/ф "Евгений Онегин"

10). **Сцена письма Татьяны** (А.Шенгелая- Г.Вишневская)-х/фильм "Евгений Онегин".

В опере есть еще одна юная героиня- младшая сестра Татьяны- Ольга Ларина. В начале первой картины звучит дуэт двух сестер: "Слыхали ль вы?". Он написан в стиле городского лирического романса, а мы услышим его в переложение для двух скрипок.

11). **"Слыхали ль вы?"**- исп. Ильиных Иван, Багратян Диана. Концертмейстер Разина О.Р.

"Иоланта"- последняя опера Чайковского. В основе лежит средневековая драма о слепой дочери короля Прованса, которую звали Иоланта и ее исцелении. Это тоже лирическая опера. Герои- реальные люди. Во Франции действительно был король Рене, у него была слепая дочь, которую вылечил арабский лекарь. Сила любви исцелила главную героиню. "Иоланта"- очень светлая опера и, пожалуй, единственная, где Чайковский в финале соединил влюбленных.

12). **Ариозо Иоланты**- исп. Котенко М.И., концертмейстер Соколов С.В.

П.И.Чайковский является основоположником русского классического балета. Балет в Россию пришел в XVIII веке, но это были спектакли итальянских и французских композиторов, которые с успешно ставились на сцене императорских театров. Русские композиторы балеты не писали, если не считать польский акт из оперы Глинки "Иван Сусанин". Чайковскому принадлежат 3 потрясающих балета, которые сразу стали шедеврами. Если в опере он любил реальные истории, то все его балеты -это сказки. Первый балет "Лебединое озеро", затем "Спящая красавица" и последний, написанный в год смерти композитора(1893г.) балет "Щелкунчик". "Лебединое озеро", пожалуй, самый популярный в мире балет. Это история о том, как злой волшебник заколдовал девушек, превратив их в лебедей. И только сила любви принца к одной из них разрушила злые чары и принесла освобождение. "Спящая красавица" - по сказке Шарля Перро. "Щелкунчик"- рождественская сказка по произведению Гофмана. Посмотрим фрагменты из балетов "Спящая красавица" и "Щелкунчик".

13). **Вальс из балета "Спящая красавица"** видео

14) **Вальс из балета "Щелкунчик"** видео

Следующая очень важная часть наследия П.И.Чайковского- его романсы. Нет ни одного вокалиста, в репертуаре которого не было бы романсов Чайковского.

Он считал, что романс- это своего рода "лирический дневник" и он обязательно должен быть искренним и душевным. Им создано 104 романса, они разнообразны по жанрам, но в основном лирические. Самый первый романс он написал еще в юности, когда учился в Училище правоведения: "Мой гений, мой ангел, мой друг". Романс это всегда союз музыки и поэзии, и Чайковский очень придирчиво относился к поэтическому тексту. В стихах он искал музыкальность, напевность, и ,конечно глубину содержания. Романсы сочинял в основном на стихи современников- поэтов XIX века. Романс "Средь шумного бала"- один из самых популярных. Автор стихов Алексей Толстой. Он посвятил их знакомству со своей будущей женой, которую встретил на новогоднем маскараде. Чайковский написал музыку на эти стихи почти через 30 лет после. Это вальс- воспоминание.

14). "**Средь шумного бала**" сл.А Толстого- исп.Губский А.М., концертмейстер Болтянская М.В.

15). "**Растворил я окно**" сл.К.Р. -исп. Губский А.М., концермейстер Болтянская М.В.

Аббревиатурой К.Р. подписывал свои стихи Великий князь Константин Романов.

16). "**Нам звезды кроткие сияли**" сл.А. Плещеева- исп. Котенко М.В., концертмейстер Соколов С.В.

Симфоническая музыка- это произведения для симфонического оркестра. Симфонические сочинения Чайковского: оркестровые сюиты, концерты, симфонические пьесы, увертюры и, конечно, симфонии. Он является одним из основоположников русской классической симфонии. По характеру творческого гения П.И. Чайковский был прирожденным симфонистом, убежденным в том, что именно симфония дает больше всего возможностей для развития и воплощения художественной идеи. Ему принадлежат 7 симфоний- 6 нумерованных и одна с программным названием "Манфред". Симфонию он называл -"исповедь души" и часто повторял цитату Гейне:" Где кончаются слова- начинается музыка". Первую симфонию "Зимние грезы" он написал в 26 лет, всего через год после окончания консерватории. Содержание этого произведения исконно русское, связано с типичным образом для русской музыки, живописи- образом зимней дороги. Певучие, широкие, элегические темы, чередующиеся с драматическими эпизодами; изящный вальс; народно- песенная основа многих тем и использование подлинных народных мелодий в финале- все это станет

характерными для его сочинений чертами. Сейчас вы услышите фрагмент I части симфонии, которая носит подзаголовок "Грезы зимней дорогой":

17) "Грезы зимней дорогой"-экспозиция, исп.оркестр

Завершающей страницей творчества и жизни Чайковского стала Шестая симфония. Последняя Шестая симфония-"Патетическая"- одно из самых трагических произведений композитора, его "лебединая песня". Она является загадкой для всех. В 90-е годы Чайковский уже признан во всем мире, он находится на пике славы, внешне у него все благополучно. В 1891 г. его приглашают в Америку на открытие концертного зала в Нью-Йорк. Приглашает Эндрю Карнеги; промышленник, магнат, который финансировал постройку здания. Карнеги- холл до сих пор считается одним из престижных концертных залов в мире. 5 мая состоялось открытие; в концерте Чайковский дирижировал симфоническим оркестром, который исполнял его сочинение- торжественный марш, написанный к церемонии коронации Александра III. В качестве дирижера своих произведений с сенсационно выступал также в Филадельфии и Балтиморе. Кембриджский университет присваивает ему звание доктора музыки, в Гамбурге ставят "Евгений Онегин" под управлением Густава Малера. В этом же году Академия изящных искусств в Париже выбирает его членом-корреспондентом. Большой театр заказывает два спектакля: оперу "Иоланта" и балет "Щелкунчик"...Казалось бы: все просто блестяще!. И вдруг: симфония - трагедия, симфония, которая заканчивается смертью. Обычно Чайковский делился своими замыслами в письмах к друзьям; он писал до 20 писем за вечер. А об этой симфонии он написал только любимому племяннику Володе Давыдову. Сообщил , что пишет симфонию с программой, но не хочет ее обнародовать-"пусть это будет загадкой". Симфония посвящена в. Давыдову(как и "Детский альбом"). В симфонии 4 части. 1 часть начинается с медленного вступления- эпиграфа:

18). **Шестая симфония I часть:** вступление, фрагмент экспозиции- видео.Исп. Берлинский филармонический оркестр под управлением Г.фон Караяна

В I частях симфоний иногда встречаются такие мрачные по характеру вступления("Неоконченная симфония" Шуберта). Но, как правило финал это выход из трагедии, катарсис. В этой симфонии финал заканчивается смертью, уходом в небытие, музыка истает на РР. Патетическая симфония воспринимается как реквием, как прощание с жизнью.:

19) **Шестая симфония IV часть:** видео- исп. Академический симфонический оркестр под управлением Ю. Темирканова.

Роковым образом сплелись смерть героя и смерть композитора. В последний раз он встал за дирижерский пульт в Петербурге 16 октября 1893г. Во втором отделении концерта впервые прозвучала его Шестая симфония. А через 9 дней 25 октября Чайковский скончался. Распоряжение похоронами, с высочайшего соизволения, было возложено на дирекцию Императорских театров, что явилось "примером единственным и вполне исключительным". Все расходы на погребение император Александр III повелел покрыть "из собственных сумм Его Величества". Отпевание происходило в Казанском соборе; "стены собора не могли вместить всех, желавших помолиться за упокой души Петра Ильича". Похоронен композитор в Александро- Невской лавре.

В одном из романсов на слова Гейне в переводе Мея есть слова:

"Хотел бы в единое слово
Я слить мою грусть и печаль,
И бросить то слово на ветер,
Чтоб ветер унес его вдаль.
И пусть бы то слово печали
По ветру к тебе донеслось
И , пусть бы всегда и повсюду
Оно к тебе в сердце лилось."

Однажды Чайковский сказал: " Я хотел бы, чтобы музыка моя распространялась. Чтобы с каждым днем увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору". И сегодня, в начале XXI века мы с уверенностью можем сказать, что мечта композитора сбылась. Его музыка любима, она живет полнокровной жизнью, ее слушают во всех странах мира независимо от национальностей и вероисповедания.

П.И. Чайковский

Как симфония жизни владеет сердцами

Звуковая, зовущая к небу волна...

О Чайковском сейчас говорить не словами,

И не выдумать даже такие слова.
Мир давно побежден.
Не мечом, не в сраженьях
И не силою знания. Невидимым тем,
Тем бессмертным, что слышится в каждом движении,
В каждом звуке его музыкальных поэм.
Ту вселенность, что в русской душе непреложна,
Он в гармонию звука сумел перелить.
Его музыка , как откровение Божье,
С его музыкой легче и радостней жить.
Простота и сердечность, торжественность, грозность,
Каждый шелест земли, каждый рокот волны,
Необъятного неба бескрайняя звездность
Им в симфонию звука в одно сведены.
Его творчество символ нездешнего света,
Победителя в век нарастающей тьмы.
Им нетленная слава России пропета
Нашей страшной и горькой, великой страны.