

ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

Нуруллаева Нигора Каримовна

*Преподаватель Специализированная школа
искусств город Бухара*

Аннотация: В статье рассматриваются фортепианные произведения Чайковского, их художественно-выразительные и композиционные особенности и свойства; произведения Чайковского как принципиально важная составная часть учебного репертуара учащихся-пианистов и музыковедов.

Ключевые слова: П.И.Чайковский, консерватория, фортепиано, «Времена года», «Детский альбом», пьеса, цикл, музыка, гармония, жанр.

Музыку для фортепиано Чайковский создавал на протяжении всей своей жизни. Несмотря на это, трудно утверждать, что фортепианная музыка была для Чайковского главным направлением его творчества. О возможной причине такой ситуации говорилось в предыдущем параграфе. Вместе с тем именно в области фортепианной музыки Чайковским созданы подлинные шедевры, которые по праву вошли в золотой фонд мировой фортепианной культуры.

Пройдя обучение в Петербургской консерватории под руководством Антона Рубинштейна, Петр Ильич сумел выработать собственную творческую систему композиторского творчества.

Сохранившиеся архивные и мемуарные источники свидетельствуют, что Чайковский никогда не пользовался фортепиано в процессе сочинения музыки; свои музыкальные мысли он сразу же фиксировал на бумаге (сохранились его записные книжки, книги с исписанными нотами полями и т.п.). Работая, в том числе, над фортепианными пьесами без клавиатуры, Чайковский в процессе творчества не был связан с инструментом посредством пальцевых ощущений, что было характерно для композиторов-пианистов, таких как Лист, Рахманинов, Прокофьев и др. Этим во многом объясняется специфика фортепианного изложения Чайковского, породившая миф о «непианистичности» его фортепианной фактуры.

Фортепианные произведения Чайковского условно можно разделить на две группы: пьесы, предназначенные для домашнего музицирования и концертно-виртуозные сочинения, представляющие значительные технические трудности.

К первой группе сочинений можно отнести такие циклы как «Времена года», «Детский альбом» и другие. Эти пьесы охотно играли в дворянских усадьбах, в аристократических салонах, в домашних концертах.

Ко второй группе относятся такие произведения как Первый и Второй фортепианные концерты, Фантазия для фортепиано с оркестром, Большая соната и др. Эти и ряд других фортепианных произведений концертно-виртуозного плана не сразу завоевали широкое признание публики. Сказалось и то обстоятельство, что не являясь концертным пианистом-виртуозом, Чайковский был мириться с множеством критических замечаний в адрес своих концертных произведений от первых их исполнителей, среди которых можно назвать, прежде всего, Н. Рубинштейна, А. Зилоти, Г. Бюлова.

Рассматривая историю создания фортепианных произведений Чайковского, надо упомянуть первое из известных фортепианных сочинений композитора, созданное в 1854 году – «Анастасия-вальс».

Несмотря на юный возраст композитора, в его ранних фортепианных произведениях просматриваются главные особенности его фортепианного стиля: это симфоничность музыкального мышления и связанная с этим специфика фактуры фортепианного изложения. К этому же периоду творчества композитора относится соната до - диез минор, созданная в период обучения в консерватории, также отличающаяся «партитурностью» фактуры.

Таким образом, уже в ранних произведениях Чайковского просматриваются такие черты его стиля как партитурность, полифоничность, вокальность мелоса, преобладание аккордовой. Подводя итоги анализа рассматриваемого периода творчества Чайковского, можно говорить, что уже в ранних фортепианных, произведениях композитора проявляются основные черты его фортепианного стиля. Как отмечалось выше, это партитурность письма, полифоничность, вокализация фортепианного мелоса, преобладание фактуры аккордового типа.

Период расцвета фортепианного творчества Чайковского – 70-е годы XIX века – ознаменован созданием таких ярких произведений как Первый и Второй концерты, «Большая соната», «Времена года», «Детский альбом». Всего в этот период творчества Чайковским создано около 70 произведений, среди которых «Вальс-скерцо» ля мажор, ор. 7, «Каприччио» соль бемоль мажор, «Три пьесы» ор. 9: «Грезы», «Салонная полька» и «Салонная мазурка», две пьесы ор. 10 - Ноктюрн фа мажор и «Юмореска» соль мажор, «Шесть пьес» ор. 19 и «Шесть пьес на одну тему» ор. 21.

Именно в этот период (в 1874-75 гг.) создано произведение, вошедшее в мировой репертуарный фонд и ставшее символом русского пианизма - Первый концерт для фортепиано с оркестром си бемоль минор. По словам Е.И. Захаренковой, «Первый концерт Чайковского – это громадный шаг вперед, когда были пропущены этапы, звенья пути, а само произведение во

многим определило направление развития концертного жанра в русской фортепианной музыке. Именно Чайковский стал создателем первого национального произведения в виртуозно-концертном жанре».

Одним из самых популярных опусов Чайковского является цикл фортепианных пьес «Времена года». Этот цикл, завершённый Чайковским в 1876 году, был написан по заказу Бернарда, издателя известного петербургского журнала «Нувеллист». Планировалось опубликовать очередную пьесу цикла в соответствующем номере журнала. Названия и поэтические эпиграфы к каждой пьесе цикла были предложены издателем.

Можно утверждать, что рассматриваемый цикл явился своего рода вершиной в череде фортепианных миниатюр композитора. В пьесах этого цикла как в капле воды отразились свойственные фортепианному творчеству композитора индивидуально-своеобразные черты стиля. Здесь и вокализация мелодических структур, и симфонические приёмы развития, и свойственные музыкальному мышлению Чайковского партитурность и полифоничность.

По своей сути, «Времен года» - это «музыкальный календарь русской жизни». Этот цикл покоряет исполнителей и слушателей своей образностью и поэтичностью; он широко востребован в музыкально-педагогической практике благодаря доступности многих входящих в него пьес.

В 1878 году Чайковский создаёт фортепианные циклы «12 пьес средней трудности» и «Детский альбом», пьесы из которого использованы в методико-экспериментальной части данного исследования.

Если образный строй и предназначение «Детского альбома» ясно из его названия, то название цикла «12 пьес средней трудности» говорит о том, что эти пьесы имеют более серьёзный уровень трудности, преодолеть который может пианист, уже имеющий достаточный опыт игры на фортепиано. Объединяет оба цикла содержание входящих в них пьес: это пьесы танцевального характера, произведения в русском народном духе, лирические миниатюры, такие как «Грустная песенка», «Песенка без слов», «Прерванные грёзы», «Старинная французская песенка». Интересно, что в цикле «12 пьес» есть этюд – единственный этюд в перечне фортепианных пьес композитора.

Продолжая параллель цикла «12 пьес средней трудности» с «Детским альбомом», нельзя не сопоставить пьесы «Прерванные грёзы» и «Шарманщик поет» из «Детского альбома», а также заимствованную из «Лебединого озера» музыку как для одного, так и для другого цикла - «Русская пляска» и «Неаполитанская песенка».

Вполне возможно, что интонационная и жанровая близость этих циклов объясняется не только совпадением времени их создания, но и направленностью этих циклов на освоение разными возрастными группами учащихся.

Широко известно, что создавая «Детский альбом», Чайковский «шёл по стопам» Р.Шумана, который не намного ранее написал свой «Альбом для юношества». Между циклами Шумана и Чайковского можно найти много общего. Прежде всего, это образный мир ребёнка, разнообразие тем и жанров, используемых композиторами, направленность на детское восприятие и освоение маленьким пианистом.

Однако можно смело сказать, что цикл Чайковского превосходит своего прототипа по многим параметрам, таким, как разнообразие образов, яркость и картинность каждой пьесы, изобретательность и оригинальность сюжетов. Перечисленные выше качества делают пьесы из цикла «Детский альбом» и сегодня актуальными и востребованными в педагогической практике.

Нельзя не отметить, что, несмотря на свою адресованность детям, «Детский альбом» отражает всю жанровую палитру композитора в области фортепианной миниатюры. Здесь и зарисовки природы («Песня жаворонка»), и танцы (Вальс, Полька, Мазурка), и жанровые зарисовки в народном стиле (Камаринская, «Мужик на гармонике играет»), и вокальные номера («Сладкая греза», «Итальянская песенка», «Старинная французская песенка»), и фантастические образы («Нянина сказка», «Баба Яга»), и зарисовки детских игр («Игра в лошадки», «Марш деревянных солдатиков»). В начале и конце цикла есть молитвы («Утренняя молитва» и «В церкви»), а внутри «Детского альбома» можно обнаружить «микроцикл» («Болезнь куклы» - «Похороны куклы» - «Новая кукла»).

«Детский альбом» занимает особое место в репертуаре детских музыкальных учебных заведений. В процессе освоения пьес из этого альбома учащиеся получают возможность приобретения навыков певучего звукоизвлечения, «пения на рояле». Эти пьесы имеют также дидактический потенциал в развитии навыков использования различных видов артикуляции, динамики и агогики.

Аккордовое изложение в ряде пьес цикла позволяет реализовать прогрессивные методические установки на использование крупной техники в фортепианном обучении младших школьников.

Наконец, богатая образная и звуковая палитра этих пьес способствует максимальной реализации принципов развивающего обучения юных музыкантов. По справедливому замечанию Е.И. Захаренковой, «Чайковский стал родоначальником фортепианной музыки для детей в России и до сих пор, пожалуй, никому не удалось так гармонично и, ярко проявить себя в этом жанре».

Освоение фортепианного наследия Чайковского - один из принципиально важных аспектов профессиональной подготовки музыканта любой специальности, в том числе и учителя музыки. Понимание особенностей и свойств фортепианной стилистики Чайковского требует глубокого осмысления ее связей с "генетическими первоисточниками" -

инструментальными сочинениями русских авторов первой половины и середины XIX столетия (М.Глинка, А. Рубинштейн и др.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1.Алексеев А.Д. Русская фортепианная музыка. М., 1969.
2. Алексеев А.Д. История фортепианного искусства. Ч. 1, М., 1988.
- 3.Асафьев Б.В. О музыке Чайковского. Л., 1972.