

П.И. Чайковский
“Детский альбом”

П. И. Чайковский «Детский альбом»

«Сборник легких пьес для детей» ор. 39 занимает особое место в фортепианном наследии Чайковского и по своей тематике и по особенностям фортепианного изложения. Трудно назвать в детской русской фортепианной литературе сочинение более популярное, чем «Детский альбом» П. И. Чайковского.

Первое упоминание о замысле «Детского альбома» относится к февралю 1878 года.

Чайковский в это время находился в длительном заграничном путешествии. В письме к П. Юргенсону: «Завтра примусь я за сборник миниатюрных пьес для детей. Я давно уже подумывал о том, что не мешало бы содействовать по мере сил к обогащению детской музыкальной литературы, которая очень небогата.

Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми для детей заглавиями, как у Шумана».

В пору создания «Детского альбома» Чайковский находился в расцвете творческих сил. Но за сочинение, обращенное к детям, композитор взялся впервые.

«Детский альбом» ор. 39 написан в мае 1878 года. История его создания неразрывно связана с Каменкой, большим украинским селом близ Киева, излюбленном месте творчества и отдыха композитора.

Каменка — «родовое гнездо» большой дворянской семьи Давыдовых. Один из хозяев Каменского имения, Лев Васильевич Давыдов, был другом Чайковского и мужем его любимой сестры Александры Ильиничны.

Многое в «Детском альбоме» связано с атмосферой дома Давыдовых. Домашняя обстановка Александры Ильиничны представляла собой образец семейной жизни.

Счастливее людей трудно было себе представить, и Петр Ильич был охвачен таким умилением и радостью при виде этого, что надолго связал представление о жизни кайенских жителей с воплощением земного благоденствия.

Свой цикл детских пьес Чайковский посвятил Володе Давыдову, одному из многочисленных детей Льва Васильевича и Александры Ильиничны.

Племяннику композитора в ту пору было шесть с половиной лет.

На заглавном листе значилось: «Детский альбом. Сборник легких пьесок для детей. Подражание Шуману».

В этом альбоме отражен детский мир, обрисованный композитором с удивительной чуткостью и тонким пониманием детского восприятия жизни.

Чайковский любил детей, часами готов был возиться с ребятами, наслаждаясь их болтовней, испытывая острое чувство жалости к больным детям, стремясь доставить радость и удовольствие каждому ребенку, с которым он встречался.

И дети чувствовали эту любовь, привязывались к Чайковскому, видя в нем нежного и заботливого друга.

Цикл из 24 пьес связан единой тематикой. В нем представлен пестрый мир детских игр, танцев и случайных впечатлений. Он делится на микроциклы.

Первый из них можно назвать «утренним».

Вот и в «Русской песне» композитор обратился к русской народной плясовой песне
«Голова ли ты, моя головушка».

В ручеёк брось цветок –
Унесёт его поток.
Спой мне песню соловей –
Станет сердцу веселей.

«Мужик на гармошке играет»

В пьесе «Мужик на гармошке играет» обыгрываются интонационные обороты и гармонические ходы, характерные для русских однорядовых гармоник.

«Камаринская»

«Камаринская» построена на одном из вариантов известной русской фольклорной темы и там имитируется балалаечный наигрыш.

До чего сегодня весело у нас —
Под камаринскую все пустились в пляс.
Пляшет мама, пляшет папа, пляшу я,
Пляшут сёстры, пляшет вся моя семья.
Пляшет бабушка, пляшет дед,
Пляшет братик и сосед

«Итальянская», «Старинная французская», «Немецкая» и «Неаполитанская» песенки – это своего рода «странички из дневника путешественника»: мелодии их были записаны композитором во время поездки за границу 1878 года.

«Итальянская песенка»

Чайковский рассказывал, как во Флоренции, в Италии, на улице он однажды услышал под гитару десятилетнего мальчика, окружённого толпой народа.

«Он пел чудесным густым басом, голосом с такой теплотой, какая и в настоящих артистах редко встречается». Текст песенки услышанный от уличного мальчика-певца, поразил композитора контрастом облика ребенка-исполнителя и трагического содержания и он переделал эту песенку в пьесу для фортепиано.

«Неаполитанская песенка»

В «Неаполитанской песенке» Чайковским использована подлинно народная итальянская мелодия. Эта пьеса — одна из самых знаменитых мелодий. Сам Пётр Ильич тоже любил эту музыку, и на её основе он впоследствии создал знаменитый «Неаполитанский танец» к балету «Лебединое озеро». В воображении слушателя отчетливо встает картинка весёлого итальянского карнавала — его не раз наблюдал Чайковский, бывая в Италии.

Этот край вечнозеленый полюбил я навсегда!

Ах, Неаполь, место сердцу дорогое,

Не расстанусь я с тобою,

Мой Неаполь, никогда.

Здесь все вокруг мое —

И дали неоглядные, и здания нарядные,

И улочки недлинные, и площади старинные,

И лодки на песке, и сам Везувий вдалеке.

«Старинная французская песенка»

В «Старинной французской песенке» воплощена народная французская мелодия.

«Немецкая песенка»

В «Немецкой песенке» Чайковский применяет тирольский мотив. А еще она

похожа на старинный и популярный в Германии и Австрии танец – лендлер.

Странствия заканчиваются. Заключительный микроцикл «Детского альбома»

(№ 19-24) — своеобразное «Возвращение домой».

«Нянина сказка»

Далее дело идет ко сну, и перед нами возникает образ бабушки с ее сказками и грезами.

«Баба Яга»

Из колких аккордов «Няниной сказки» словно вырастает ночной кошмар «Бабы-Яги»

«Сладкая грёза»

Страшный сон сменяется сладостно-чувственной «Сладкой грёзой»

Душевный покой приходит в трех последних пьесах, заключительном

микроцикле «Альбома».

«Песня жаворонка»

Открывает его «Песня жаворонка» — утро, конец кошмарам и томительным

мечтам. Это музыкальный пейзаж с образом прелестной птички и её

незабываемыми трелями.

«Шарманичик поет»

Её сменяет пьеса «Шарманичик поет». Эта пьеса является жанрово-характеристической зарисовкой, звуки которой изображают старика.

Он крутит ручку шарманки и из неё льются красивые протяжные звуки.

В основу пьесы «Шарманичик поет» взят еще один итальянский (венецианский) мотив. Незатейливая, но мудро-спокойная тема рассеивает мрачные мысли ребенка.

«В церкви»

Завершается сборник пьесой «В церкви». Тем самым, первый и последний номера соединяются своего рода аркой; общим в обоих случаях является торжественное просветленное религиозное начало. Величавый и скорбный хор «В церкви», основан на подлинной церковной теме покаянного псалма.

Сборник Чайковского является одним из лучших образцов детской музыкальной литературы. «Детский альбом» — ценнейший вклад в мировую фортепианную литературу, послуживший примером для целого ряда сборников, написанных композиторами разных стран. Под несомненным влиянием Чайковского находятся почти все русские композиторы — авторы детских пьес.

«Утренняя молитва»

*Господи Боже! Спаси, обогрей:
Сделай нас лучше, сделай добрей.
Господи Боже! Спаси, сохрани!
Силу любви своей нам подари.*

«Зимнее утро»

Строгое размышление «Утренней молитвы» сменяется бурным, полным тревожных предвестий «Зимним утром». Сам Пётр Ильич родился в маленьком городке. Кажется, что и в «Зимнем утра» он изобразил своё детское впечатление. Будто малыш выглянул в окно и увидел засыпанную снегом улицу и замёрзшие окошки в доме напротив.

*Морозит. Снег хрустит. Туманы над полями.
Из хижин ранний дым разносится клубами.
Отливом пурпурным блестит снегов серебро;
Иглистым инеем, как будто пухом белым,
Унизана кора по ветвям помертвелым.
Люблю я сквозь стекла блистательный узор
Картиной новой увеселять свой взор;
Люблю в тиши смотреть, как раннюю порою
Деревня весело встречается с зимою...*

«Мама»

Мир в душу героя цикла возвращает «Мама». Нежные, ласковые, певучие звуки пьесы «Мама» будто успокаивают, объясняют что-то. Наверное, такими были воспоминания самого Петра Ильича о маме. Недаром всю жизнь он помнил её чудесные глаза, плавные, полные достоинства движения, глубокий грудной голос.

*Мама, очень-очень
Я тебя люблю!
Так люблю, что ночью
В темноте не сплю.
Вглядываюсь в темень,
Зорьку тороплю.
Я тебя всё время,
Мамочка, люблю!
Вот и зорька светит.
Вот уже рассвет.
Никого на свете
Лучше мамы нет!*

Второй крупный раздел — «Домашние игры и танцы» («Игра в лошадки», «Марш деревянных солдатиков»). Он открывается, пожалуй, самыми безоблачными, детски наивными пьесами «Альбома» — озорной токкаттиной «Игра в лошадки» и игрушечным «Маршем деревянных солдатиков». Это — «игры мальчиков».

«Игра в лошадки»

Мальчикам очень интересно поиграть в лошадки.

Я на лошадку свою златоглавую
Сел и помчался по дому, по комнате,
Мимо стола, этажерки и тумбочки,
Мимо кота, на диване лежащего,
Мимо сидящей с вязанием бабушки,
Мимо мяча и коробки с игрушками.

«Марш деревянных солдатиков»

А в коробке с игрушками лежат новенькие, красивые солдатики, которые так и притягивают к себе. Они совсем как настоящие, их и выстроить можно, и отправить на парад. Вот отчеканивает шаг в забавном марше игрушечное войско.

Ать-два, левой, правой,
Ать-два, левой, правой,
Мы легко и весело идем.
Ать-два, левой, правой,
Ать-два, левой, правой,
Песню деревянную поем.

Следующие три номера — «игры девочек» («кукольная трилогия»)

Это тоже игра (ведь героями действия являются куклы), и подобно оживающим куклам в «Щелкунчике» здесь куклы тоже «оживают». Три пьесы миницикла («Болезнь», «Похороны», «Новая кукла») воспринимаются как отражение подлинной, «настоящей» жизни.

«Болезнь куклы»

Медленное, тягучее движение (во время болезни обычно ведь «скучно») с грустными интонациями мелодии, где, подобно вздохам передает печальное настроение девочки, у которой заболела кукла.

«Похороны куклы»

Чуда не произошло, кукла умерла. Торжественно и строго, как в настоящем траурном шествии, звучит похоронный марш. На похороны пришли все игрушки. Музыка «Похоронного марша» передает мрачный колорит и само движение процессии игрушек, как бы проходящей перед слушателем.

«Новая кукла»

Но жизнь не стоит на месте и девочке дарят новую куклу. И она начинает кружиться в стремительном танце с новой подружкой.

«Вальс»

«Вальс» — начало миниатюрной танцевальной сюиты, объединяющей три номера («Вальс», «Полька», «Мазурка») и завершающей ряд «домашних» пьес. В письмах, написанных за несколько дней до начала сочинения «Детского альбома», композитор пишет: «Много гостей, и мне вечером придётся аккомпанировать ради милых племянниц, очень любящих потанцевать».

«Полька»

Кружение вальса сменяется веселой «Полькой»

«Мазурка»

*А вот мазурка зазвучала!
Мазурка – танец хоть куда!
Задорный легкий и веселый,
Прошу на танец, господа!*

Далее композитор отправляет ребенка в увлекательной «путешествие».

Сначала по России («Русская песня», «Мужик на гармонике играет», «Камаринская»), затем по Европе («Итальянская», «Старинная французская», «Немецкая» и «Неаполитанская» песенки).

Нетрудно усмотреть здесь автобиографический мотив. Композитор тоже много путешествовал и по России и за границе, но сердце свое он всегда отдавал России..

«Я вырос в глуши, с детства, самого раннего, проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки» — писал Чайковский.

«Русская песня»

К обработке народной песни Чайковский предъявлял строгие требования: «Необходимо, чтобы песнь была записана, насколько возможно, согласно с тем, как её исполняет народ».