

П.И. Чайковский «Детский альбом»

Известно, что **Пётр Ильич Чайковский** очень любил детей, хорошо понимал их. Об этом говорит его известная фраза о том, что цветы, музыка и дети составляют лучшее украшение жизни. Не удивительно, что детская тема буквально пронизывает все его творчество, а сборник пьес «Детский альбом» и вовсе явился первым подобным произведением в России. Позже этот цикл вошел в золотой фонд сочинений, написанных специально для детей. Это не просто сборник – это целый мир, волшебная страна, пересказанная в звуках.

Историю создания «Детского альбома» Чайковского, содержание произведения и множество интересных фактов читайте на нашей странице.

История создания

К мысли написать сборник небольших пьес специально для детей, Чайковского натолкнуло два фактора. Во-первых, им послужил пример **Роберта Шумана**. Петр Ильич тоже хотел сочинить цикл простых пьес, как «**Альбом для юношества**», которые смогли бы свободно исполнять дети. Во-вторых, к мысли сочинить подобное произведение, Чайковского натолкнуло общение со своими племянниками. Известно, что композитор очень тепло относился к детям своей сестры, часто навещал их, рассказывал разные истории про свои путешествия, играл им, а также сам с интересом слушал все их рассказы.

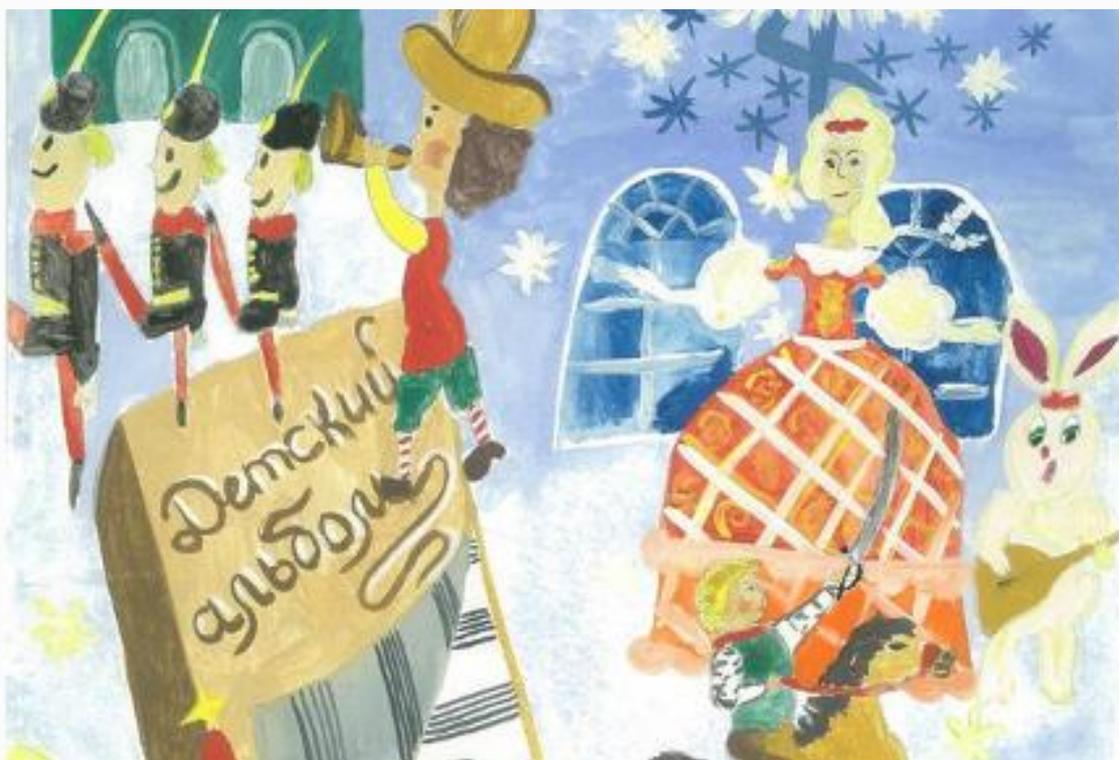
Исследователи предполагают, что мысль о посвящении сборника своему племяннику Володе Давыдову возникла у Чайковского уже после окончания работы над сочинением. Известно, что летом 1878 года композитор очень много времени проводил с ним в Каменке, Племянник Володя очень сильно любил музыку и даже обещал дяде стать музыкантом.

Содержание «Детского альбома»

В «Детский альбом» входят 24 пьесы, имеющие свое индивидуальное название. Программное содержание сборника построено в определенной последовательности: утро, день и вечер. Кроме того, в цикле просматривается сразу несколько сюжетных линий.

Первая сюжетная линия раскрывает перед слушателями образы пробуждения ребенка и начало дня.

«**Утренняя молитва**» — это невероятно красивая, светлая, созерцательная пьеса, которая навеивает на размышления о Боге, о душе. Чайковскому удалось удивительным образом передать в фортепианной музыке пение хора. Мелодия этой пьесы будто соткана из живых интонаций, благодаря особому изложению. Настроение сосредоточенности помогают передать также равномерное ритмическое движение, фактура изложения, простой гармонический язык и светлая тональность.

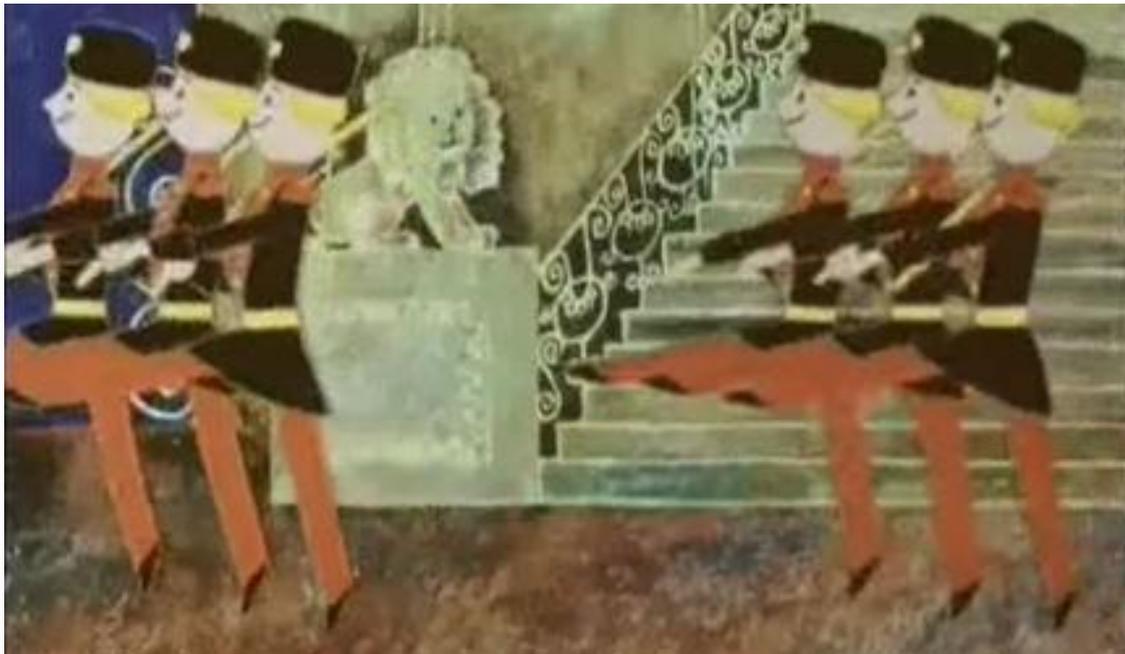
Вторая пьеса «**Зимнее утро**» вносит иное настроение в утреннюю умиротворенную атмосферу. Ненастную погоду (холодную, с метелью и вьюгой) очень точно передает встревоженная и сменяющая ее прозрачно просветленная музыка. Средняя часть вносит некий оттенок грусти, который еще больше оттеняет наступление репризы.

Третья пьеса **«Игра в лошадки»** открывает сюжетную линию игрушек и детской комнаты. Эта небольшая пьеса очень точно передает топот копыт благодаря равномерной ритмической пульсации, сближающей ее с токкатой. Образ игрушечных лошадок помогает передать трехдольный размер, звучащий в данном случае легко и оживленно.

В пьесе **«Мама»** музыка очень простая, но насыщена душевными переживаниями. Изложена она в виде дуэта: нижний голос обладает более теплым тембром, а верхний – ясным, светлым. В целом пьеса эта очень гармоничная, мягкая, даже размер композитор выбрал неслучайно, так как трехдольность придает музыке округлость и мягкость.

В пьесе **«Марш деревянных солдатиков»** Чайковский раскрывает главный образ очень четким ритмическим рисунком и выверенными штрихами. Композитору удалось очень точно передать четкие, почти механические движения солдатиков под дробь барабанщика.

Следующие пьесы (6,7,8,9), образуящие небольшую сюиту, раскрывают еще одну сюжетную линию, которая рассказывает о сложной, серьезной душевной жизни маленького ребенка, чувствующего все также остро, как и взрослые.

«**Болезнь куклы**» вносит совсем иной образный строй. Грустная музыка передает переживания маленькой девочки, которая настолько заигралась, что принимает все всерьез и очень сильно беспокоится о своей любимой кукле. Интересно построена музыкальная ткань пьесы, в которой нет непрерывной мелодии. Паузы, а также жалобные интонации передают «вздохи» и «стоны» куклы. После напряженной кульминации, все завершается «угасающей» кодой.

Пьеса «**Похороны куклы**» имеет еще один подзаголовок, который дал сам автор – «В подражание Шуману». По образному строю эта миниатюра очень похожа на «Первую утрату» Роберта Шумана из его «Альбома для юношества». Композитор со всей серьезностью отнесся к переживаниям ребенка, отобразив неподдельные чувства маленькой героини.

«**Вальс**» совершенно внезапно врывается в ход повествования, сменяя печаль и грусть на веселье. Почему именно вальс? Этот танец был одним из самых популярных и любимых в XIX веке и звучал он не только на пышных балах,

но и на домашних праздниках. «Вальс» из «Детского альбома» передает атмосферу именно домашнего праздника.

«Новая кукла» - это продолжение веселья, ведь девочка очень рада своей новой игрушке. Она танцует и кружится вместе с новой куклой. Музыка очень точно передает настроение маленькой девочки, чувство восторга и радости. Пьеса напоминает вальс, правда, звучит он очень быстро, привычный размер 3/4 ускорен в два раза.

Стремительный польский танец «Мазурка» продолжает линию танцевальных миниатюр в сборнике. Вот только у Чайковского он носит более камерный характер, поэтому и первая тема пьесы спокойная, элегическая.

Следующие три пьесы «Детского альбома» (11,12, 13) раскрывают народную линию и ее можно даже назвать своеобразной «русской сюитой».

Все три пьесы: **«Русская песня»**, **«Мужик на гармонике играет»**, **«Камаринская»** передают национальный колорит и в них Чайковский использует один и тот же прием развития – вариационный, который был свойственен именно народному исполнительству.

Сменяет русскую тему чешский народный танец **«Полька»**. Он звучит очень весело, задорно и изящно. Интересно, что именно эта миниатюра является наиболее популярной из всего цикла.

В следующей сюжетной линии композитор представил песни разных стран. Тема путешествий была очень близка Чайковскому, ведь он посетил достаточно много стран и городов. Очевидно, что все свои впечатления от многочисленных поездок он постарался воплотить в музыке. В эту сюжетную линию входят пьесы 15,16,17,18 и к ним еще примыкает 23 номер. Все эти номера представляют из себя яркие, колоритные зарисовки. В них очень точно передал Чайковский итальянские, французские и немецкие черты в музыке.

Неслучайно предпочтение автор отдает именно итальянским, ведь как раз осень и зиму 1877-1878 годов он проводит в путешествии по европейским городам, в частности, Чайковский посещает Италию. Из Милана он пишет Н. Ф. фон Мекк о своих ярких впечатлениях, полученных там.

Любопытно, что **«Итальянская песенка»**, **«Немецкая песенка»**, **«Шарманщик поет»** и даже в некотором смысле **«Старинная французская песенка»** объединены одной идеей. Все они напоминают звучание шарманки. Эти впечатления у маэстро сохранились еще с самого детства, когда его отец привез из Петербурга механический орган. Благодаря этому устройству, Чайковский смог познакомиться с произведениями великих композиторов.

Не обошлось в «Детском альбоме» и без сказок, их тут две, а вместе с пьесой «Сладкая греза» они образуют сказочно-мечтательную линию.

«Нянина сказка» - это страшная история, рассказанная старушкой-няней. Сказочный образ, раскрытый в пьесе, выражен при помощи гармонического языка и музыкально-выразительных средств. В целом музыка звучит очень настороженно.

«Баба-Яга» - это еще одна сказка в цикле, в которой композитор очень точно передал фантастический полет главного персонажа. Колдунья стремительно проносится мимо слушателей. Музыка звучит резко, с характерными «выкриками» Бабы-Яги и «свистом ветра». С помощью музыкально-выразительных средств Чайковскому удалось очень точно охарактеризовать этот сказочный персонаж.

Пьеса **«Сладкая греза»** носит спокойный, мечтательный характер. Мягкость этой миниатюры подчеркнута резким звучанием предыдущих сказочных номеров.

«Песня жаворонка» - это яркая и невероятно живописная картинка, передающая щебет птиц. Музыка звучит очень легко, этому способствует отсутствие ритмических акцентов, а также то, что мотивы мелодии начинаются и заканчиваются в основном на слабые доли.

Заключительная пьеса цикла «В церкви» – это снова обращение к молитве, как и в первой миниатюре. Музыка звучит достаточно строго и серьезно. Связано это с тем, что в ней маэстро использовал подлинную мелодию молитвы. Вероятнее всего, Чайковский специально не стал упрощать музыкальный язык, воплотив в таком довольно небольшом построении всю глубину чувств.

«Детский альбом» Чайковского – это не только сборник детских пьес, посвященный любимому племяннику. Это калейдоскоп ярких образов, целый ряд живых впечатлений самого композитора, которые он смог так точно передать в музыке, а также детских эмоций. Это удивительное по своему замыслу и воплощению произведение, которое заслуженно входит в золотой фонд мировой музыкальной литературы для детей.