

«Музыкальная литература» в МВМУ

II раздел курса «Отечественная музыкальная литература»

Презентация по теме 10.9 «П. И. Чайковский. ВОКАЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ»

III курс 6 семестр
Урок 73

Преподаватель МВМУ
высшей категории:
Сипапина Ж. Ю.

Композиторы – новаторы XIX века

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ТЕМЕ 10.9
«П. И. ЧАЙКОВСКИЙ.
ВОКАЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ»**

Пётр Ильич Чайковский
(1840-1893)

«...Песни питают собой остальные жанры музыки Чайковского. Многие арии и кантилены — родные сестры романсов».

Альшванг А.

«Счастье Чайковского, что тотчас по окончании Петербургской консерватории он попал в Москву и застал великие бо-е годы среди мощного раскрытия русских артистических сил, в окружении народно-песенного весеннего половодья».

Асафьев Б.

«Наши музыкальные критики, упуская часто из виду, что главное в вокальной музыке — правдивость воспроизведения чувств и настроений, прежде всего, ищут неправильных акцентов, не соответствующих устной речи, вообще, всяческих мелких декламационных недосмотров, с каким-то злорадством собирают их и попрекают ими автора...

...Человек под влиянием аффекта весьма часто повторяет одно и то же восклицание, одну и ту же фразу... Но даже если бы в действительной жизни ничего подобного никогда не случилось, то я нисколько бы не затруднился нагло отступить от реальной истины в пользу истины художественной. Эти две истины совершенно различны...»

Из письма П. И. Чайковского. 3 августа 1890 г.

РОМАНСЫ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

- ✓ **Романсы Чайковского** - одно из самых значительных достижений русской вокальной лирики второй половины XIX века.
- ✓ Основное их **значение** — в углублении и многообразном расширении лирической темы. Чувства, воплощенные композитором в романсах, близки, понятны и дороги самому широкому кругу людей благодаря своей правдивости и глубине, а также потому, что выражены они простым музыкальным языком, опирающимся на народную интонационность.

РОМАНСЫ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

- ✓ Романсы - **лаборатория**, в которой формировался музыкальный стиль композитора.
- ✓ Чайковский писал романсы на **протяжении всей жизни**.
- ✓ Всего им написано **более 100 романсов**.
- ✓ Некоторые из них объединяются в **циклы** (цикл «Детские песни», цикл на слова Ратгауза).
- ✓ **Основная тема** - раскрытие внутреннего

РОМАНСЫ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

мира человека, углубление и расширение
лирической темы.

✓ **Жанровое многообразие:** **драматический монолог** («Забыть так скоро», «Слеза дрожит», «На нивы жёлтые»), **романс близкий по характеру народным песням** («Я ли в поле да не травушка была», «Кабы знала я»), **романс-гимн** («День ли царит», «Благословляю вас, леса»), **романс-вальс** («Средь шумного бала»), **романс-мазурка** («Али мать меня рожала»), **романс-элегия** («Отчего», «Примирение»).

РОМАНСЫ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Некоторые романсы связаны с природой («То было раннею весной», «Вечер»).

Разнообразны романсы-песни с детской тематикой (цикл «16 детских песен»), среди которых имеются и сценки-диалоги («Бабушка и внучек», «Кукушка»), и картинки природы («Весна», «Осенняя песня»), и шуточная детская песня («Мой Лизочек так уж мал»), и колыбельная («Колыбельная песнь в бурю»).

✓ Истоки вокального стиля Чайковского в русском лирическом романсе XVII-XIX веков.

РОМАНСЫ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

✓ *Ведущие черты романсового стиля:*

- *мелодическая насыщенность,*
- *широкая кантилена в сочетании с речевой выразительностью,*
 - *яркость тем,*
- *целеустремленность тематического развития,*
- *ритмическое единство на протяжении всего романса,*
 - *гибкость,*
 - *свобода формообразования.*

РОМАНСЫ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

✓ Чайковский обращался к **текстам** самых различных поэтов, преимущественно русских.

✓ **Круг авторов:**

- **А. К. Толстой (1)** («Средь шумного бала», «Благословляю вас, леса», «То было раннею весной», «Серенада Дон-Жуана» и другие),
- **А. С. Пушкин (2)** (2 романса - «Песня Земфиры» и «Соловей мой, соловейко»),
 - **Л. А. Мей (3),**
 - **А. А. Фет (4),**
 - **Я. П. Полонский (5),**
 - **А. Н. Майков (6),**
 - **А. Н. Плещеев (7).**

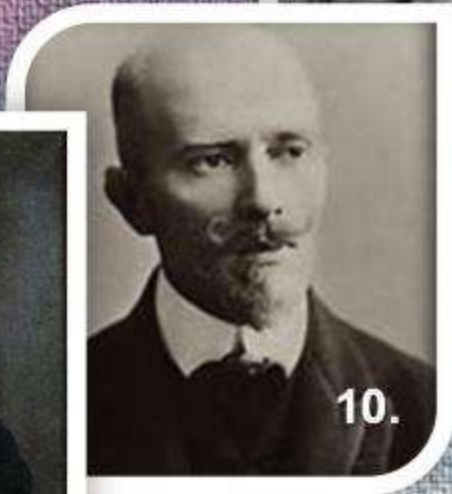
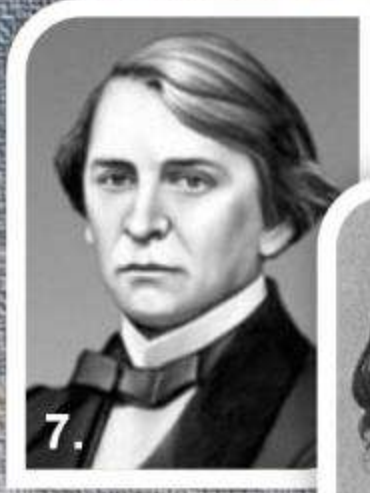
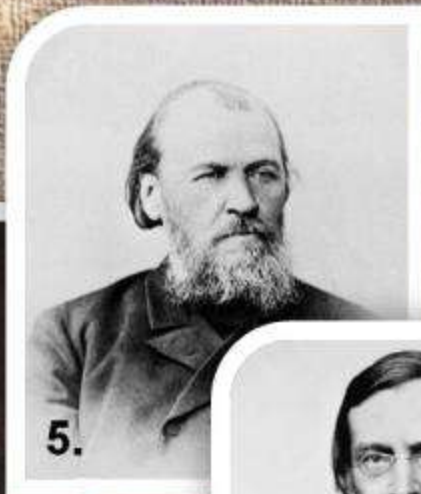
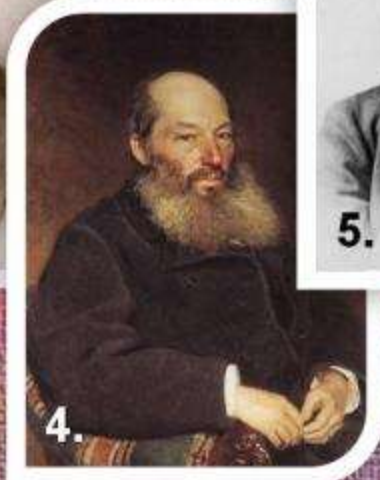
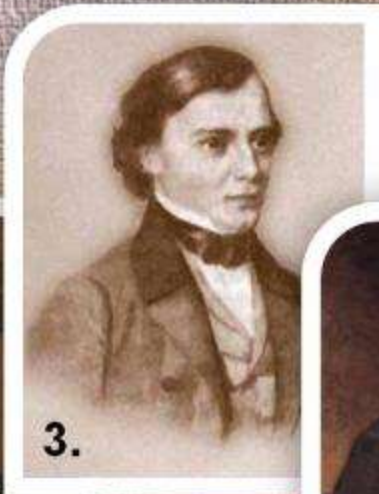
РОМАНСЫ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Из *переводной поэзии* Чайковского привлекали поэтические *тексты немецких поэтов*:

- *Г. Гейне (8)* («Хотел бы в единое слово»),
- *И. В. Гёте (9)* («Нет, только тот, кто знал», «Песня Миньоны»).

Иногда Чайковский брал для своих романсов и *стихотворения малоизвестных поэтов*:

- *Д. М. Ратгауз (10)* («Снова, как прежде один»).

РОМАНСЫ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

- ✓ **Симфонизация романсового жанра:**
в пределах небольшой формы большое драматическое развитие образа превращает романс в своеобразную **«вокально-симфоническую поэму»** («На нивы желтые», «Отчего?» и др.).
- ✓ **Роль фортепианной партии:**
 - **связь вокальной и фортепианной партий органична** - последняя часто «договаривает» или развивает изложенное в партии голоса,
 - большую роль играют **прелюдии, интерлюдии, постлюдии** - как звенья единого целого.

РОМАНСЫ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

✓ *Отношение Чайковского к поэтическим текстам определяется стремлением раскрыть сущность поэтического образа в целом, а не следовать в музыке за всеми его деталями; отсюда и свободное обращение со стихотворным текстом - повторы слов и отдельных фраз, выбор стихотворений, которые в ритме и строении содержат основу для широкого мелодического распева.*

1. «Забывать так скоро», F-Dur, - слова А. Апухтина (1870)

- Лирическая поэма о любви, образы мрачного настоящего противопоставлены пленительным воспоминаниям.
- *Трёхчастная* форма.
- Лаконизм при огромной динамизации формы, контраст крайних и средней частей, нарастание напряженности к концу.
- Рождение темы из интонаций эмоциональной речи, драматичное развитие.

1. А. Ильина
(аудиозапись)

2. Тенор
(аудиозапись)

3. И. Богачёва
(видеозапись).

4. Дмитрий
Хворостовский
(видеозапись).

5. Ноты.

1. «Забывать так скоро», F-Dur, - слова А. Апухтина (1870)

Первый симфонизированный романс.

Вступление содержит 2 звука: «Des» и «А», аббревиатуру имени и фамилии певицы *Дезире Арто*, к которой *Чайковский* до конца жизни сохранил к ней самые теплые чувства.

А. Н. Апухтин

Дезире Арто

ЗАБЫТЬ ТАК СКОРО...

Слова А. АПУХТИНА
Moderato

Музыкальный фрагмент, включающий вокальную партию и фортепиано-сопровождение. В начале вокальной партии есть динамический знак *p* и текст «За - быть так». В конце вокальной партии есть динамический знак *mf* и текст «ско - ро, бо - же жаднее сво-ство жизни про-жи - тори!».

2. «Я ли в поле», fis-moll, - слова И. З. Сурикова

- Посвящение *Александре Валерьяновне Панаевой*.
- И поэтический текст, и музыка по характеру близки *народным песням*.
- О горькой доле русской девушки поэт повествует, как это часто имеет место и в народных песнях, сопоставляя ее жизненную судьбу с образами природы: скосили зеленую травушку, сломали и связали в жгутики калинушку - неволей повенчали девушку с немилым.
- *Вариационно-куплетная форма с рефреном, единая линия драматического развития с кульминацией в конце песни.*

1. Е. Образцова
(аудиозапись)

2. Соня Цимбал
(видеозапись).

3. Анастасия
Кушнир
(видеозапись).

4. Ноты.

2. «Я ли в поле», *fis-moll*, - слова И. З. Сурикова

- В каждом куплете *меняется фортепианная фактура и мелодия, расширяется диапазон.*
- С народной песней романс роднит *свободный метр (переключение с 4 на 2), инструментальные отыгрыши в духе народных у фортепиано.*
- В романсе есть *вступление и постлюдия.*
 - В последнем куплете инструментальная интерлюдия приобретает характер выразительной напевной мелодической фразы.
 - Фортепиано включает *элементы вокала.*

А. В. Панаева

И. З. Суриков

11 [Moderato]

Я ли в поле, ли в поле, ли в поле, ли в поле,
ли в поле, ли в поле, ли в поле, ли в поле.

14 [Moderato]

ли в поле, ли в поле, ли в поле, ли в поле,
ли в поле, ли в поле, ли в поле, ли в поле.

24 [Moderato]

ли в поле, ли в поле, ли в поле, ли в поле,
ли в поле, ли в поле, ли в поле, ли в поле.

A musical score for the song 'Я ли в поле' in F minor, 4/4 time. It features three systems of music. Each system has a vocal line on a single staff and a piano accompaniment on two staves. The tempo is marked as [Moderato]. The lyrics are: 'Я ли в поле, ли в поле, ли в поле, ли в поле, ли в поле, ли в поле, ли в поле, ли в поле.' There are rehearsal marks 11, 14, and 24 at the beginning of each system.