

«Музыкальная литература» в МВМУ
II раздел курса «Отечественная музыкальная
литература».

Б. Кустодиев

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ТЕМЕ 10.5

«П. И. ЧАЙКОВСКИЙ. СИМФОНИЯ №1 “ЗИМНИЕ ГРЁЗЫ”»

III курс 6 семестр
Уроки 66-67

Преподаватель МВМУ
высшей категории
Сипапина Ж. Ю.

Композиторы – новаторы XIX века

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ТЕМЕ 10.5

**«П. И. ЧАЙКОВСКИЙ
СИМФОНИЯ №1
“ЗИМНИЕ ГРЁЗЫ”»**

И. И. Шишкин (1832-1898). «Зима»

Пётр Ильич Чайковский
(1840 - 1893)

«...Воспетая в народных песнях,
не раз воплощенная поэтами и
художниками, русская зимняя
дорога с ее “однозвучным
колокольчиком”, тройкой,
тоскливо-раздольной ямщицкой
песней приобрела значение
обобщающего лирического образа
родины. Именно таким запечатлен
этот образ Чайковским...»

Н. Николаева

МОСКОВСКАЯ ПРИЧАРСКАЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЗИМНИЕ ГРЕЗЫ
Симфонія
Симонов
Сочинение
П. Чайковского

Новое передельное издание.

ПАРФЕНЬЕВ & СЫН.
Издательство при Академии художеств.

МОСКОВА у П. ЮРЖИСОНА.
С. Камергер у Л. Крупинки. Торговля у Г. Балашова.

II. П.И. Чайковский. Симфония №1 «Зимние грёзы», g-moll, соч. 13 (1866, ок. ред. в 1874)

- ✓ 1-ая лирическая симфония в русской музыке.
- ✓ Тональность g-moll - тональность 40-й Симфонии Моцарта.
- ✓ Симфония, в которой проявились индивидуальные черты молодого автора.
- ✓ История создания: ранний Московский период, посвящена Николаю Григорьевичу Рубинштейну.
- ✓ Лирическое содержание симфонии, круг образов: зимний пейзаж, впечатления от картин русской природы.
- ✓ Программный замысел симфонии: 1 и 2 части имеют название («Грёзы зимней дорогой» и «Угрюмый край, туманный край»).

- ✓ Мелодическая щедрость симфонии, народно-национальный характер мелодического языка.
- ✓ Цитата в finale - подлинная народная тема "Я посею ли млада".
- ✓ Приемы мелодического варьирования, подголосочная полифония.
- ✓ Оркестр симфонии: двойной состав, 4 валторны (Es, F), 2 трубы (C,D), 3 тромбона и tuba, литавры, тарелки, б. барабан, струн. квинтет.
- ✓ Премьера 15 февраля 1868 года в Москве прошла с успехом.

✓ I часть. Allegro tranquillo. "Грезы зимней дорогой" - сонатная форма, *g-moll*. Элегический светлый пейзаж.

✓ ГП и ПП - народно-песенного характера.

✓ ГП (флейта, фагот на фоне tremolo скрипок) - *g-moll*, с трихордной попевкой, 3-ёхчастного строения, что характерно впоследствии для творчества Чайковского.

✓ СП – драматическая.

✓ ПП – *D-Dur*, светлая, распевная, лирическая.

✓ ЗП - торжественная.

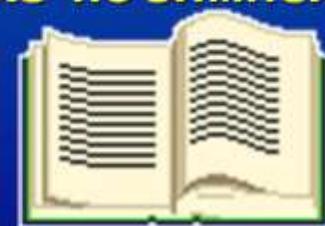
Musical score excerpt for flute and bassoon in G major. Measure 135 starts with a dynamic of *p* and a tempo of *Allegro tranquillo*. The flute part is marked *pp sempre legato* and the bassoon part is marked *ff legato*. The music consists of eighth-note patterns.

Musical score excerpt for flute in D major. Measure 138 starts with a dynamic of *p* and a tempo of *Poco più animato*. The flute part is marked *legg.* and the bassoon part is marked *ppress.* The music consists of eighth-note patterns.

Примеры 1, 2. I часть.
ГП (*g-moll*) и ПП (*D-Dur*)

- ✓ Разработка начинается после паузы оркестровыми фанфарами. Далее ЗП звучит на *p* в *h-moll*, а затем в *fis-moll*; развиваются ГП и ПП.
- ✓ Возникает новая плясовая тема народного характера у медных и дерев. духовых, она развивается, затем снова развивается ГП. Постепенно разработка драматизируется. Используются звукоизобразительные средства.
- ✓ Кульминация - ГП на *ff* и *tutti* в *g-moll*, затем драматизм спадает. После Es-Dur звучит ГП в *g-moll*, затем ПП – в *G-Dur*.
 - ✓ Новая тема разработки ещё раз проходит в коде - 3-я кульминация I ч., которая спадает; вся часть заканчивается тихим проведением ГП (воспоминание о поездке по зимней дороге).

I часть симфонии. Партитура

- ✓ II часть. Adagio cantabile ma non tanto. "Угрюмый край, туманный край" - Двойная трехчастная форма, ES-Dur.
- ✓ *Лирический центр симфонии* - картина северного пейзажа.
- ✓ Отличается исключительной напевностью, эмоциональной открытостью основных тем, которые варьируются и развиваются средствами подголосочной полифонии. Лирические образы постепенно драматизируются - это характерный приём поздних симфонических сочинений Чайковского.
- ✓ Открывает часть *медленное сосредоточенное вступление (струнные и гобой)* - тема из увертюры «Гроза», далее звучит *основная тема*, которая затем войдёт в его оперу «Снегурочка» - лирическая, с синкопированным ритмом скрипок. Эта тема несколько раз проходит у различных групп инструментов.

- ✓ Сохранились сведения, что Чайковский сочинял эту музыку после впечатлений от поездки по Ладожскому озеру.

Пример 3. II часть.
Основная тема (Es-Dur)

II часть симфонии. Партитура

- ✓ III часть. Скерцо. *Allegro scherzando giocoso*. - Сложная 3-ёхчастная форма с трио, с-moll.

- ✓ Скерцо трактуется как контрастирующей части цикла, имеет светлый лирический характер.
- ✓ Здесь впервые введена в симфонию (в трио) вальсовая тема, бытовой жанр трактуется усилением лирического начала.
- ✓ Открывает скерцо 4-ёхтактовое вступление.
- ✓ Основная тема взята из ранних фортепианных пьес.

Violini
II
Viola

11 [Allegro scherzando giocoso]
Presto

Примеры 4, 5. III часть.
Основная тема (с-moll) и тема
среднего раздела - трио (Es-Dur)

20.02.2011

III часть
симфонии.
Партитура

✓ IV часть. Финал. *Andante lugubre. Allegro maestoso* – g-moll – G-Dur.

- ✓ Народно-жанровый характер, «массовый праздник».
- ✓ Используется и развивается подлинная народная тема «Я посею ли млада» («Цвели цветики»), трансформируется от сумрачного и сурового характера во вступлении (фагот, кларнет), через ГП, активной, динамического характера, к ликующему - в ПП (h-moll) и коде, утверждая радость и ликующее настроение.
- ✓ Широко применяется оркестровое *tutti*, в отличие от камерности 3-ёх предыдущих частей.

Allegro maestoso

143

Примеры 6, 7. IV часть.
ГП (G-Dur) и ПП (h-moll)

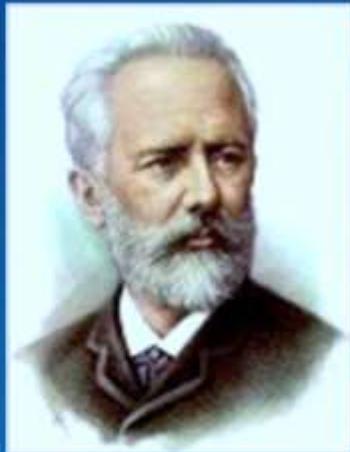

IV часть
симфонии.
Партитура

ВИДЕОЗАПИСИ 1-ОЙ СИМФОНИИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

- 1-4 - дирижёр В. Гергиев и К. Поппен (симфония по частям);
5 – дирижёр В. Федосеев (симфония целиком);
6-9 – видеоряды с природой (симфония по частям)

Домашнее задание:

1. ПЕРЕСКАЗ МАТЕРИАЛА ПО ТЕМЕ:
СИМФОНИЯ №1 “ЗИМНИЕ ГРЁЗЫ”
П. И. ЧАЙКОВСКОГО».

2. ЗНАТЬ МУЗЫКУ : СМ. МУЗ. ТЕМЫ ПО
ПРЕЗЕНТАЦИИ ИЛИ ПО УЧЕБНИКУ -
138, 141, 143-146.