Воронежский Государственный Педагогический Университет

"Осенняя песня" (Октябрь) П.И.Чайковского

из цикла "Времена года"

Контрольная работа

по гармонии

студентки Ш курса заочного

отделения музыкально-

педагогического факультета

Воронеж 1998 год

Осень! Осыпается весь наш бедный сад

Листья пожелтелые по ветру летят

А.Толстой

П.И.Чайковский - певец красоты. Он умеет увидеть прекрасное в том, к чему мы обычно остаёмся равнодушны. Его творения помогают нам лучше понять родную природу, увидеть прелесть осени. Ведь даже поздняя осень с хаосом дождей и ветров вдруг дарит дни, полные такой тихой и ясной задумчивости, что кажется: зима не придёт ещё долго. Природа отдыхает от напряжённой весны, когда надо было прогнать зиму и разбудить всё живое, отдыхает от знойного лета, от стремительных и гулких августовских гроз.

Прозрачных облаков спокойное движение,

Как дымкой солнечной перенимая свет,

То бледным золотом, то мягкой синей тенью

Окрашивает даль. Нам тихий свой привет

Шлёт осень мирная. Ни резких очертаний,

Ни ярких красок нет...

А.К.Толстой

Вот эту тишину осени, задумчивость природы передал Пётр Ильич Чайковский в своей «Осенней песне». («Октябрь»). Эта пьеса входит в цикл фортепианных миниатюр «Времена года». Немного о создании цикла.

Издатель популярного Петербургского журнала «Нувеллист» Н.М.Бернард обратился к Чайковскому с просьбой написать двенадцать пьес - по числу месяцев в году - специально для ежемесячного опубликования их в этом журнале в течении 1876 года. Чайковский дал своё согласие.

Когда пьесы были уже написаны Чайковским и отосланы в журнал, Бернард, стремясь облегчить восприятие музыки, дал ей поэтическое истолкование в виде стихотворных эпиграфов. Композитор не возражал против эпиграфов и со времени первой публикации они остаются почти неотъемлемой частью цикла.

Месяц за месяцем появлялись новые пьесы Чайковского. Музыкальная публика с нетерпением ждала очередного номера. Критика помалкивала, не снисходя до столь невинных «пустячков», а сам композитор чем дальше, тем больше понимал, что рано или поздно его новый фортепианный цикл займёт достойное место в истории русской музыкальной литературы.

Так оно и произошло. В этой незатейливой, сродни народному творчеству, музыке бездна истинной поэзии. Пестрит шумный масленичный хоровод, мчатся на перегонки лихие тройки со звонкими заливистыми бубенцами, трубят поутру охотничьи рога, льются над безбрежным степным привольем песни жнецов и косарей. В жаркий июньский день хорошо брести пыльным полевым просёлком, отдавшись во власть солнца, ветра, ароматов цветущих трав. Ну, а в октябре хочется присесть в сумерки возле окна и под шорох дождевых капель погрустить о промелькнувшем лете.

По словам Б.Астафьева, Чайковский создал пьесы «малых форм»пианизма, потребные для исполнителя и слушателей вне величавых концертных эстрад, но с душевным содержанием, отвечающим зовам всего населения, тому, что оно всегда слышало вокруг в своей, всем привычной, дорогой нам русской жизни. Так со страниц тетрадок ежемесячного «Нувеллиста» стали появляться душевно приветливые фортепианные мелодии Чайковского, западая в сердце, неотрывные и незабываемые (N 1)

Двенадцать пьес цикла созданы композитором как последовательный ряд картин русской природы и быта, подчинённых естественному годичному круговороту тепла и холода, расцвета и увядания. Написанные без притязаний на виртуозность блеск и эффектность, они отличаются пленяющей мелодической выразительностью и тонкостью фортепианного письма. Каждая отдельная пьеса представляет собой самостоятельную по характеру, вся цель которых воспринимается как задушевное, идущее от глубины сердца повествование о бесконечно дорогом и близком композитору.

Одна из самых излюбленных пьес цикла - элегическая «Осенняя песня». (Октябрь)

«Осень природы. Осень жизни. Настроению этой музыки очень близок романс Чайковского «Снова, как прежде один», с его глубоко личной интонацией печали и одиночества. И опять виолончель в диалоге с голосом обволакивает душу своим тёплым и глубоким тембром. А дальше, словно из «тьмы былого» постепенно возникает вальс. Медленный, нереальный в своей ласковой вкрадчивости, проплывает он перед нами как видение минувшей юности, как давно забытый женский образ. По началу улыбчивый и счастливый, он звучит всё безнадёжнее всё печальнее. И опять резкая смена настроения (и тональности).

« Осенняя прохлада, ясный, светлый холодноватый ми мажор и совершенно национальная по мелодическому складу первая пьеса»(N 2)

«Осенняя песня» является ярким примером характерной для Чайковского мелодизации фортепианной фактуры. Музыкальная ткань пьесы непрерывно живёт и дышит в сплетении самостоятельных поющих голосов.

На фоне аккордовой фактуры появляется мелодичный «поющий голос», основной мотив которого позднее опускается в средние голоса «виолончельный регистр», и дополняется подголосками в верхнем голосе.

Всё это характерно фортепианному стилю Чайковского, соединяющем в себе черты шумаковской характеристичности и остроты рисунка с безыскусственной простотой и задушевностью песенно-романсового мелоса(N 3).

Музыкальный язык Чайковского напоминает нам скромную, неяркую по краскам русскую природу, тоже очень «немногословную». Гармонический склад пьесы не сложный, однако он имеет свойство постоянного развития и движения, как бы стараясь не останавливаться на тонике. С помощью простых аккордов композитор создаёт неповторимое звучание пьесы. Аккорды побочных ступеней (S, VI, Д - с обращениями, ДД VП, ДД) через альтерированные звуки плавно переходят из одного в другой, как бы переливаясь из одной краски в другую. Несмотря на минорный, печальный колорит пьесы появление альтерированных, «мажорных» ступеней, придаёт произведению особую прозрачность, а использование доминантовых аккордов к побочным ступеням (Д>S, ДД, Д>Ш) делают развитие пьесы непрерывным и естественным.

В средней части тональный план становится более неустойчивым (здесь появляются отклонения в тональности Ш и VI ступеней), что приводит к появлению новой, мажорной тональности (ми мажор). Несмотря на мажорный лад новая тональность не вносит большого контраста, она постепенно растворяется и затихает. Вновь появляется образ холодной, прозрачной осени.

Реприза звучит более напряжённо, насыщенно в гармоническом плане (Т-Д-Т-Д>S-ДДVП-Д-Д7-Т). Но постепенно напряжение спадает, движение затихает, как бы успокаиваясь на долгом тоническом органном пункте. Происходит не только гармонический, но и динамический склад. Но композитор не ставит в конце произведения точку, останавливаясь на V ступени в мелодии, делая свой рассказ не законченным. Чайковский создаёт образ неповторимой русской природы, так дорогой ему и любимой.

Исследователь творчества Чайковского Кайгородов говорил о композиторе:

«Чайковский обладал удивительно сильным, можно сказать феноменальным чувством природы. Мне неизвестно другого примера человека, который так сильно воспринимал бы впечатления от красок природы и так сильно на них реагировал. Мало сказать, что Пётр Ильич страстно любил природу - он её обожал» (5 с56.)

Именно эта искренняя любовь к родной природе и делает творение композитора столь близким и понятным каждому русскому человеку.

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

Приглушенно, в грамзаписи звучит «Осенняя песня» П.И.Чайковского. Учитель читает стихи.

Тихо, тихо сядем рядом -

Входит музыка в наш дом

В удивительном наряде,

Разноцветном, расписном.

И раздвинутся вдруг стены -

Вся земля видна вокруг:

Пляшут волны речки пенной,

Чутко дремлют лес и луг.

В даль бегут степные тропки

Тают в дымке голубой...

Это музыка торопит

И ведёт нас за собой.

Музыка, которая сейчас звучала, и к которой мы сегодня пришли в гости, написана великим русским композитором Петром Ильичём Чайковским.

То, о чём вы сейчас узнаете, произошло очень-очень давно. В Петербурге, где долгое время жил П.И.Чайковский, издавался журнал, который назывался «Нувеллист» - от слова «новелла», что значит - небольшой рассказ. Журнал выходил каждый месяц, и в каждом его номере читателей ждал приятный сюрприз: ноты музыкальных пьес для рояля, сочиненных Петром Ильичём. Каждая имела название одного из месяцев года. 12 месяцев в году, 12 номеров журнала и 12 музыкальных пьес: январь, февраль, март... Все они потом были объединены в альбом красочных, музыкальных зарисовок, который получил название «Времена года».

А мы сегодня с вами открыли этот альбом на осенней страничке, и услышали пьесу «Октябрь», которую композитор назвал «Осенней песней».

Осень была одним из любимых времён года композитора. И это не случайно, ведь осень такая удивительная пора.

Как вы думаете, почему осень называют прекрасным временем года?

А почему осень - это печальное время года? (Ответы детей)

Да, осень это немного грустное, но и прекрасное время года.

Его красотой всегда восхищались поэты, музыканты, художники. Чтобы нарисовать картину: у художника есть краски, у поэтов - слова, у композитора - только звуки. Но ими можно прекрасно рисовать, так же, как это делает Пётр Ильич Чайковский.

Дети слушают «Осеннюю песню» П.И.Чайковского.

А какое настроение передаёт нам композитор в своей музыке?

Какой характер у этого произведения? Что вы представляете слушая эту музыку? (Ответы детей)

Октябрь - это уже настоящая осень. Не ранняя, пышно убранная и нарядная, а другая - не видная собой, в лоскутьях опадающей листвы, грустная с тихим плачем осеннего дождя, та, которую мы зовём поздней осенью. Но и поздняя осень по-своему хороша. Как-то особенно чувствуешь в этих опустевших полях, среди этого обнажённого леса свободу. Ни что не мешает взгляду - нарядные завесы спали, и нам открыты огромные дали. Природа здесь сосредоточена сама на себе. Кажется, что она глубоко задумалась. В такие дни и к нам приходят грустные воспоминания, длинные, как осенние тени.

Суровой осени печален поздний вид,

Уныло спят безмолвные растенья,

Над крышами пустынного селенья

Заря небес болезненно горит.

Закрылись двери маленьких избушек,

Сад опустел, безжизненны поля,

Вокруг деревьев мёрзлая земля

Покрыта ворохом блестящих завитушек,

И небо хмурится, и мчится ветер к нам,

Рубаху дерева сгибая пополам.

Н.Заболоцкий

А вот, теперь, посмотрите, какую осень увидел и нарисовал замечательный художник Исаак Ильич Левитан. В своей картине «Октябрь» он передал поэзию увядания осенней природы на пороге скорой зимы.

К какому жанру относится эта картина? Какой колорит картины? (Холодный или тёплый) Почему?

В этой картине Левитан с проникновенным мастерством воплотил печальную и светлую «прощальную красу» русской осени. Небо заволокло сплошной облачной пеленой, ветер треплет верхушки берёз. Они сбрасывают свой убор на пожелтевшую траву. Птицы уже улетели на юг, и тишина опустилась на лес.

Давайте ещё раз послушаем эту задумчивую тишину осени, её печальную песню. И представим себе этот неповторимый образ увядания русской природы.

Снова звучит «Осенняя песня» («Октябрь») П.И.Чайковского.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астафьев Б. «О музыке Чайковского». Изд-во «Музыка» Ленинград 1972г. - 375 с.
2. Горностаева В. статья в газете «Советская культура» от 24 октября 1980г. N 86.
3. «История русской музыки»: В 10-ти томах - М.:»Музыка» 1994 г.-Т8: О.Е.Левашёва, Н.П.Рахманова, Л.М.Соколова - 534с.
4. Калинина Н.А. «П.И.Чайковский»: Повесть - М: Детская литература 1988 - 143с.

5. Холодский В. «Дом в Клину» - М: Московский рабочий 1975г. - 340 с.