

## По страницам "ДЕТСКОГО АЛЬБОМА"

«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 каменских 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».



### «Утренняя молитва»

Господи Боже!  
Грешных спаси:  
Сделай, чтоб лучше  
Жилось на Руси.  
Сделай, чтоб стало  
Тепло и светло  
И чтобы весеннее  
Солнце взошло...

*Виктор Лунин*

### «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 утре» 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 новою увеселять свой взор;  
Люблю в тиши смотреть, как раннею порою  
Деревня весело встречается с зимою...

### Зимнее утро

Вьюга стонет, тучи гонит  
К озеру близкому  
По небу низкому.  
Тропки скрыло, побелило  
Кружево нежное,  
Легкое, снежное.

А воробушек, пташка малая,  
Пташка малая, неразумная,  
От метелюшки хочет спрятаться,  
Хочет спрятаться, да не знает, как.

И кружит его ветер по небу,  
И несет его в чисто полюшко,

С косогора, в сумрак бора...  
Горюшко горькое,  
Бедная пташечка!

Вьюга стонет, тучи гонит -  
Спрятала все пути,  
Чтоб не пройти.

Все кругом бело - снегом замело,  
Снегом замело все кругом...  
Виктор Лунин



### «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.

Добрее нет тебя,  
Любимей нет тебя  
Никого,  
Нигде,  
Мама моя,  
Мама моя,  
Мама моя!

*Виктор Лунин*

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 солдатик, 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».

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

С тобой во лесок, во лесок пойдем,  
Моя доченька.  
- Во что во лесок, во лесок пойдем,  
Моя матушка?  
- С тобой по грибы, по грибы пойдем,  
Моя доченька.  
- Ну что же, по грибы, по грибы пойдем,  
Моя матушка.  
Пойдем по грибы,  
Пойдём по грибы  
- Ягоды.

*Виктор Лунин*

### «Мужик на гармошке играет»

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

Растяну Тальянкины меха.  
Выйдет песня  
Очень неплоха.  
Эх, гармонь, ты гармонь,  
Подруженька моя.  
Тебя тронь, только тронь –  
И сразу весел я...

*Виктор Лунин*

### «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 бабка, пляшет дед,  
Пляшет братик и сосед.  
Пляшет кошка, пляшет кот,  
Пляшет Жучка у ворот...  
Виктор Лунин

«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.

В этот ласковый утренний час  
Солнце нежное глядит на нас.  
Мы по травам росистым идём  
И все вместе поём:  
- Прекрасны здесь небеса!  
Прекрасны птиц голоса!  
Льёт солнце с высоты на эту землю мягкий свет.  
Лучше нашей Италии нет!..  
Виктор Лунин

### «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 встаёт 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.

### «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.

Жил да был Царь Иван  
В тридесятом государстве.  
Захотел в жёны он  
Взять прекрасную Елену.

Только вдруг Злой Кощей  
Налетает словно вихорь  
И вот несёт уже девицу за моря.

*Виктор Лунин*

### «Баба Яга»

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

Кто там?  
Кто там летит в вышине?  
Кто там  
В тёмной ночной глубине?  
Кто там воет, кто там стонет,  
Кто метлою тучи гонит?

*Виктор Лунин*



### «Сладкая грёза»

Страшный сон сменяется сладостно-чувственной «Сладкой грёзой».

Мне не играет  
С куклой любимой –  
Что-то неясное,  
Неуловимое в сердце.  
Что-то неясное,  
Что-то прекрасное...  
И вдруг предстал передо мной  
Принц юный и живой...

*Виктор Лунин*



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.

Здесь, над землёй,  
Мой дом родной,  
Здесь жизнь моя,  
Здесь счастлив я,  
И потому пою я.  
Летаю я, Порхаю я.  
Небес простор  
Ласкает взор,  
И льётся песнь моя...  
Виктор Лунин

### **«Шарманщик поет»**

Её сменяет пьеса «Шарманщик 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 «Шарманщик поет» взят еще один итальянский (венецианский) мотив. Незатейливая, но мудро-спокойная тема рассеивает мрачные мысли ребенка.

Есть за семью горами,  
Есть за семью морями  
Город, где нет несчастных –  
Счастье там даром дают.  
Так дай копейку,



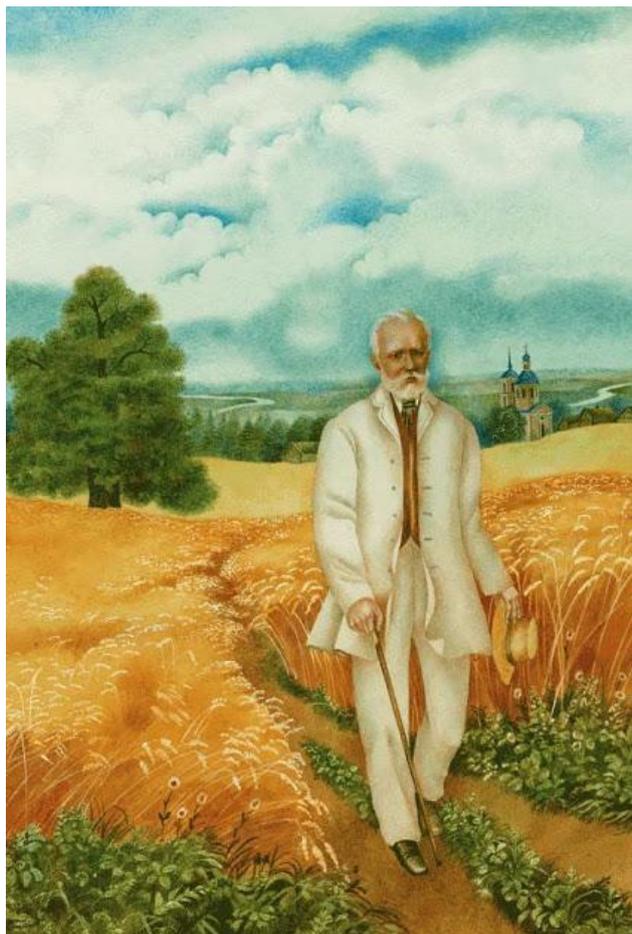
Не пожалей-ка –  
Кинь сюда,  
Прохожий...  
Виктор Лунин



### «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.

Господи мой, Боже!  
Душу возношу к Тебе.  
Светлый, научи меня,  
Дай мне понять, что есть Любовь.  
Господи, мой Боже!  
Научи меня любить.  
Уповаю на Тебя.  
Не покидай меня, Господь!..  
Виктор Лунин



«Детский альбом» Петра Ильича Чайковского, наряду с широко известными сочинениями Шумана, Грига, Дебюсси, Равеля, Бартока и некоторых других композиторов-классиков, входит в золотой фонд мировой музыкальной литературы для детей.

«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.

**Портрет П.И.Чайковского  
иллюстрация Веры Павловой**