

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,

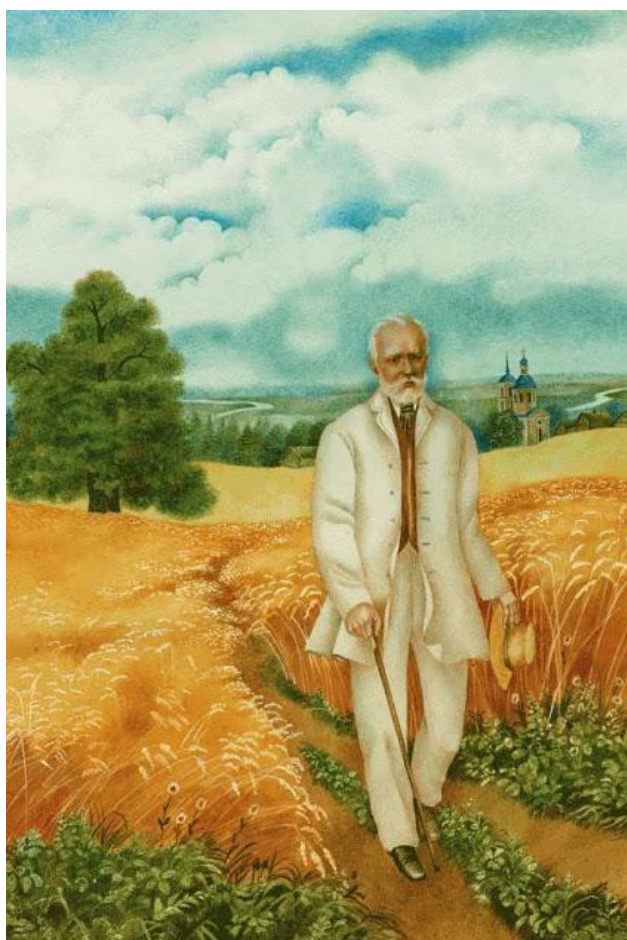
Не пожалей-ка –
Кинь сюда,
Прохожий...
Виктор Лунин

«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**