Музыкальная литература, 7 класс (8 лет обучения)

***Тема урока*: «**Симфоническое творчество П.И. Чайковского».

Задание: внимательно прочитать материал, прослушать музыку (где указано), выписать в тетрадь номер, тональность, год создания симфоний, о которых идет речь.

П.И. [Чайковский](https://www.belcanto.ru/tchaikovsky.html) по характеру своего мышления являлся в первую очередь композитором - симфонистом. «...*Опера, —* писал он однажды*, — едва ли все-таки не самая богатая музыкальная форма. Но чувствую, что я все-таки более склонен к симфоническому роду*».

Драматическое восприятие мира Чайковским определило остроконфликтный характер его симфонизма и в то же время высокий интеллектуализм, сила логического мышления и способность к большим широким обобщениям позволяли ему создавать целостные, внутренне законченные композиции крупного масштаба, проникнутые единым последовательно и напряженно развивающимся замыслом.

Стало уже обычным сопоставление Чайковского как гениального симфониста с Бетховеном.

Симфонический стиль Чайковского сложился на основе синтеза классицизма и романтизма. Усвоив ценнейшие достижения романтизма в области музыки, открывшие перед ней новые богатейшие перспективы отражения духовной жизни человека и окружающего его мира, он сохраняет верность классическим принципам формообразования и разработки тематического материала.

Романтическая интенсивность переживания и яркая образность музыкального языка соединяются в его творчестве с бетховенской строгой дисциплиной мысли и волей к единству.

Глубоко освоив весь опыт развития симфонической музыки от венских классиков до Шумана, Берлиоза и Листа, Чайковский соединил бетховенский драматизм, широту и силу философского обобщения с актуальной для современной ему русской действительности проблематикой, с русским национальным строем образов и интонации. Именно симфонии и другие оркестровые сочинения композитора раньше всего остального, что было им создано, получили известность за пределами нашей страны и способствовали мировому признанию русской музыки.

Первая симфония («Зимние грезы», g-moll) создавалась Чайковским весной и летом 1866 года. В музыке этого сочинения отразились впечатления композитора от русской природы, которую он очень любил; воспоминания детских лет о зимней дороге из далекого уральского городка Алапаевска в Петербург, куда родители везли его учиться; картины веселых масленичных гуляний. Оказавшаяся, по существу, первой русской симфонией (написанная несколько ранее симфония Римского-Корсакова успеха не имела и практически была забыта), она, вместе с тем, явилась и первым образцом лирического симфонизма. Симфония программна. Чайковский дал ей название и подзаголовки первых двух частей.

Прослушать симфонию по ссылке, желательно всю, но можно по частям:

I часть – до 11:54

II часть - 11:55 -23:29

III часть - 23:30-30:42

IV часть - от 30:43

<https://youtu.be/AtnaJkAji94>

Четвертая симфония (f-moll), написанная в 1877 году, — произведение во многих отношениях рубежное для композитора. Композитор работал над ней в течение нескольких месяцев, после тяжелого душевного кризиса, вызванного крайне неудачной женитьбой. Это произведение подводит итог его ранним исканиям в различных областях симфонической музыки и одновременно выдвигает новые задачи, новое понимание самого жанра. Симфония становится для него «***лирической исповедью души***», в которую он вкладывает свои переживания и думы о жизни, судьбе человека, отношениях личности и окружающего мира: возникает единый последовательно развертывающийся идейно-драматургический замысел, соответственно которому формируется композиция всего симфонического цикла в целом и отдельных его частей в отдельности.

В основе симфонии лежит проблема – человек и судьба. Произведение начинается фанфарной темой (тема вступления к первой части), характеризуемая Чайковским как образ «фатума», грозной роковой силы, тяготеющей над человеком. Эта вездесущая повелительно звучащая тема, появление которой вызывает каждый раз резкий перелом в ходе развития, «есть, — как отмечает композитор, — зерно всей симфонии, безусловно главная мысль».

____

*Рок, фатум – судьба человека (как правило трагическая), некая давлеющая над ним сила.

Прослушать I часть симфонии по ссылке (фрагмент до 19:36), при желании можно прослушать произведение полностью.

<https://youtu.be/BJGJYFHienY>

Почти через одиннадцать лет после создания [Четвертой симфонии](https://www.belcanto.ru/s_tchaikovsky_4.html) Чайковский вновь обратился к той же теме. Теперь он хочет решить ее по-иному: вступить в борьбу с роком и победить его.

Премьера **Пятой симфонии (e-moll)** состоялась 5 ноября 1888 года в Петербурге, в концерте Филармонического общества, вся программа которого была составлена из произведений Чайковского.

Вступление симфонии — траурный марш, интонируемый бас-кларнетом в сопровождении низких струнных. «Полнейшее преклонение перед судьбой... перед неисповедимым предначертанием, — пишет об этом музыкальном образе Чайковский в своих черновиках. — Сомнения, жалобы, упреки...»

Главная партия ***первой части*** — снова марш, уже более решительный, но тоже сумрачный и тревожный. Движение порывисто, ритмика обострена. Постепенно колорит светлеет, набирает силу, становится все более мощным музыкальный поток, скоро достигающий действенной кульминации. Вступает побочная партия — распевная, с романтическим порывом. Скрипичная мелодия словно выливается из предшествовавшего бурного движения. Вальсовый эпизод внутри побочной партии — это полное отстранение от драмы. В нем господствуют нежность и чистота. Но резкие аккорды всего оркестра разрушают движение вальса, возвращают к драматической, полной накала борьбе. Ею определяется острота столкновений разработки, трагизм музыки всей первой части.

Прослушать I часть симфонии по ссылке (фрагмент до 15:22) <https://youtu.be/FV9rw_lXAXU>

Вторая часть, анданте, один из прекраснейших образцов лирики Чайковского. Звучит скорбный хорал струнных инструментов, затем вступает валторна с глубоко проникновенным соло. Но врывается тема рока. Безбрежный разлив мелодии, какой, кажется, может быть только у Чайковского, снова прерывается неумолимым роком. В последний раз прекрасная мелодия появляется поникшей, полной печали.

Прослушать II часть симфонии по ссылке (фрагмент 15:23 – 29:37) <https://youtu.be/FV9rw_lXAXU>

Третья часть симфонии — капризно-изменчивый вальс. Свободно переходит его мелодия от инструмента к инструменту, прихотливо смещаются акценты, нарушая привычную танцевальную метрическую сетку, придавая музыке свободу, широту дыхания. Отстраняются, отходят на задний план трагические коллизии. Лишь в конце части, будто спрятавшись в ритме вальса, проходит тема рока, но и она не нарушает общего спокойного, чуть печального настроения.

Прослушать III часть симфонии по ссылке (фрагмент 29:38 – 35:28) <https://youtu.be/FV9rw_lXAXU>

Финал начинается вслед за последними аккордами вальса подчеркнуто торжественным, даже торжествующим движением марша. Марша необычного — замедленного, не желающего подчиниться привычному ритму шага. Это звучит тема рока — преображенная, ставшая музыкой силы, воли, мужества. Врывается другой образ: стремительный вихрь массового движения. Из него временами вычленяются отдельные «реплики», затем все вновь сливается в один поток, как будто в кинофильме сцена народного ликования, показанная общим планом, на считанные мгновения сменяется крупным планом отдельных сцен, а затем вновь идет общий план. Снова и снова в пронзительном, прорезающем полную звучность оркестра тембре медных, звучит тема рока. Теперь она как будто теряет зловеще-мрачный характер, подчиняясь общему настроению. В заключительных тактах симфонии она появляется в победном, торжествующем звучании. Такое завершение симфонии дает интерпретатору право прямо противоположных трактовок — композитор задал загадку: подчиняется ли тема рока общей радости, то есть оказывается ли побежденной, или это его, рока, победа и торжество?

Прослушать IV часть симфонии по ссылке (фрагмент от 35:29) <https://youtu.be/FV9rw_lXAXU>

Домашнее задание: написать небольшое сочинение – рассуждение, ответив на вопрос: какая из прослушанных симфоний П.И.Чайковского мне понравилась больше всего и объяснить, почему?

Выполненное задание (фото или скан) отправить не позднее 16 апреля на адрес электронной почты: [**teoretikialdshi@gmail.com**](mailto:teoretikialdshi@gmail.com), в теме письма указать: для М.Л.Топорковой, от кого.

Или на WhatsApp по номеру телефона: 8-912-267-88-56.