МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Лекция для детей на тему:

«Детский альбом П.И. Чайковского - «Азбука» для начинающего пианиста»

Подготовила: преподаватель Синельникова И.Б.

П.И. Чайковский

(1840-1893)

П.И. Чайковский является величайшим и любимейшим русским композитором. Имя его дорого любителям музыки всего мира. Всё его искусство проникнуто любовью к жизни, к человеку, его глубоко волнуют чувства, переживания человека, любовь к природе, стремление к счастью. И о чём бы ни говорил П.И. Чайковский – он всегда правдив и искренен.

Для своих произведений он выбирал такие сюжеты, где действуют простые живые люди.

П.И. Чайковский родился в 1840 году в г. Воткинске, где его отец был директором завода. Мать, которую он очень любил, хорошо пела, и мальчик с раннего детства очень любил слушать её. Огромным событием в его детстве было появление в доме оркестрины (механический инструмент, передающий игру оркестра). Маленький Петя мог часами слушать музыку и потом подбирать услышанные мелодии на фортепиано или отстукивать ритм на оконном стекле.

Мальчик был ласковый, впечатлительный, привязчивый до болезненности.

Особенно сильное впечатление производила на него музыка. Однажды, после долгого слушания музыки он убежал в детскую и расплакался. «О, эта музыка, музыка...избавьте меня от неё. Она у меня вот здесь — рыдал он, указывая на голову, - она не даёт мне покоя».

Когда Чайковскому пошёл десятый год, его отвезли в Петербургское училище правоведения, по окончании которого он поступил на службу в министерство юстиции. В годы пребывания в училище, он не оставлял занятий музыкой.

По окончании училища он начал серьёзно заниматься музыкой, в 1862 году поступает в Петербургскую консерваторию. Через три года он успешно

окончил консерваторию и переехал в Москву, куда его пригласили на должность профессора в открывшейся там консерватории.

Всю свою жизнь П.И. Чайковский много сочиняет. Среди многочисленных сочинений великого композитора есть адресованные непосредственно ребятам. Это его детские песни и «Детский альбом». Им написано также 10 опер, 3 балета: «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица; свыше 100 фортепианных пьес, 100 романсов и множество произведений для других инструментов и симфонического оркестра.

П.И. Чайковский очень любил детей и часто повторял «Что может быть лучше в жизни, чем дети и цветы».

Своих детей у него не было, зато были семеро племянников, которые все очень любили своего дядю Петю и очень радовались, когда он приезжал к ним в село Каменку на Украине.

Это были дети любимой сестры Александры Ильиничны. Все они были музыкальны и учились играть на рояле. Вот только музыки-то интересной было тогда для ребят мало, и Петр Ильич решил сочинить альбом детских пьес, мелодичных, понятных, доступных по исполнению и содержательных.

«Детский альбом» был написан П.И. Чайковским в 1878 году и посвящён любимому племяннику Володе Давыдову.

Чтобы лучше запомнить прослушанное, можно связать все эти пьесы событиями одного дня. Получится примерно такой рассказ.

Хорошо живётся ребятам дома в зимние каникулы. Утром проснёшься и знаешь, впереди у тебя большой, радостный, светлый день!

- 1) Первая пьеса «Детского альбома» так и называется «Утренняя молитва». В ней слышится спокойная, тихая радость. Юный человек ещё не совсем проснулся и лежа мечтает о предстоящем дне.
- 2) Весь вечер и всю ночь бушевала непогода, завывал ветер, мела метель. Но что же произошло угром!

Сквозь украшенные морозом окна смотрит синее небо. Пушистый снег, лёгкий морозец, весёлое солнышко так и манит выбежать скорее на улицу. Вторая пьеса называется «Зимнее утро».

Средняя часть пьесы — это воспоминание о ночной погоде, о завывании ветра. Здесь слышится стон природы, боль и страх. III часть вновь возвращает нас к радости, охватившей ребёнка при виде солнца и снега. В конце — дополнение в миноре — холодно, и жалко замёрзшую красоту.

- 3) И вот ребята оделись, взяли санки и катают друг друга по очереди. Они затеяли «Игру в лошадки». Так и называется пьеса «Игра в лошадки». Беспрерывные аккорды стаккато напоминают цоканье копыт. Мы ясно слышим, как цоканье то приближается, то удаляется, всадники сначала скачут как бы вместе, но в середине игра разгорается, и они скачут уже вперегонки ІІІ часть радостная и весёлая, всадники снова встретились. Заканчивается пьеса тихо, на РР. Всадники ускакали, игра закончилась.
- 4) А на крыльцо вышла мама. Милая, ласковая мама, и зовёт ребят в дом. Пьеса так и называется «мама».
 - 5) А дома новые игры.

Деревянные солдатики маршируют до зари. Из одной из математики знают только раз, два, три. Мальчики занялись деревянными солдатиками. Слышно, как чётко маршируют эти солдатики. А в середине они остановились, постреляли из игрушечной пушки и снова пошли. Пьеса называется «Марш деревянных солдатиков».

- 6) А у девочки горе заболела её любимая кукла. Головка совсем не держится, так и падает на плечо. Пришлось уложить её в кроватку. Девочка плачет. Пьеса называется «Болезнь куклы».
- 7) Подошли братья. Переложили куклу в коробку, запрягли игрушечную лошадку и повезли куклу в дальний угол, где стоит ящик со сломанными игрушками.

Долго болела и умерла J2 р. Бедная куколка ты моя

Как же теперь мне на свете жить,

С кем же теперь буду я дружить?

Пьеса называется «Похороны куклы».

8) Но вот собираются гости. Сегодня ведь в доме ёлка. Мама садится за рояль и раздаются звуки вальса.

«А юла-то, а юла,

Та сама и в пляс пошла.

Кто с юлой подружится

Тот навек закружится».

Сначала кружатся, танцуют старшие. Они кружатся плавно и стройно, пара за парой. Потом в танец вступают и младшие ребята. Они слегка подпрыгивают, танцуя и налетая друг на друга. Но почему вдруг всё смешалось? Кто-то высокий, в чёрной маске появляется в комнате. Музыка звучит громко и совсем на вальс не похожа. Но вот незнакомец снял маску, и все увидели, что...папа!

И танец возобновился.

Пьеса называется «Вальс».

- 9) Когда звуки вальса умолкли, папа достал новую куклу и преподнёс её своей дочке. Девочка радостная и счастливая, запрыгала, закружилась с новой куклой, унося её в детскую. Пьеса называется «Новая кукла».
- 10) А в зале уже танцуют новый танец мазурку. Лихо звучат каблуками мальчики, легко и плавно скользят и кружатся девочки.
- 11) Но вот пришли крестьянские ребятишки. Все с удовольствием слушают, как стройно поют старинную русскую песню. Пьеса называется «Русская песня».
- 12) Один из ребят задорно играет на гармошке. Пьеса называется «Мужик на гармонике играет».
- 13) Наконец, вперёд выходят танцоры. Они пляшут легко и задорно, а деревенские музыканты подыгрывают им кто на дудочке, кто на балалайке, а кто на гармонике. Пьеса называется «Камаринская».

- 14) Теперь очередь костюмированных. Две девочки, наряженные куклами, и мальчик, одетый медвежонком исполняют забавную «Польку».
- 15) Девочка в итальянском костюме поёт итальянскую народную песенку, мелодию которой П.И. Чайковский услышал, когда жил в Италии. Пьеса «Итальянская песенка».
- 16) А ребята, одетые во французские национальные костюмы, исполняют печальную, нежную песенку на французском языке.

Пьеса «Старинная французская песенка». Ученица 2 класса Ш.И. представляет себе эту пьесу так: Прекрасная девушка грустит и печалится о том, что она уже выросла, что детство её кончилось и никогда не вернётся. Средняя часть — это воспоминание о детстве, мелодия её более оживлённая. Ш часть снова возвращает нас к печальной, грустной и очень выразительной мелодии.

Но к этой пьесе есть и слова, её можно исполнять, как песню.

- Под вечер над рекой Прохлада и покой, Белея облака,
 Уходят вдаль грядой.
- Стремятся, но куда?
 Струятся, как вода

Летят, как стая птиц,

И тают без следа.

Припев:

Чу, дальний звон,

Дрожит, зовёт...

Зовёт...

И сердце сердцу весть подаёт.

3. Струятся, как вода.

Уходят вдаль года

А песня всё звучит,

Она с тобой всегда.

- 17) Опять выступают танцоры. Звучит старинный, весёлый и беззаботный «Немецкий танец».
- 18) Дальше звучит весёлая «Неаполитанская песенка», музыку которой П.И. Чайковский использовал в балете «Лебединое озеро». Танцует маленькая балерина, аккомпанирует ей музыкант, который играет на дудочке.
- 19) Ёлка закончилась. Гости разъехались. А ребята собрались в детской у топящейся печки, и няня рассказывает им сказки «Неторопливо звучит её голос. То почти шёпотом, а то, усиливаясь и вновь затихая.

Тревожные аккорды начала говорят о том, что сказка непростая, в ней есть и хитрость, и добро, и страшные места. Ученица 5 класса С.В. придумала слова, что чувствует ребёнок, слушая в темноте эту сказку.

Страшно мне, страшно мне

Ночь клубится, ночь клубится,

За окном, в тишине

Змей кружится, змей кружится.

Он ворчит, он ворчит,

Вьётся, вьётся, вьётся, вьётся.

Эти слова помогают понять тревожное начало произведения.

Книга называется «Нянина сказка».

- 20) А дальше даже страшно становится за героев сказки, такие трудности у них на пути. Пьеса называется «Баба-Яга». Музыка в ней звучит жёстко, резко. Баба-Яга безобразная, ворчливая, злая, несётся в своей ступе и на всех страх нагоняет.
- 21) А время уже позднее. Пора спать. Кроватки у ребят уютные, мягкие. Глаза сами слипаются. А в ушах звучит сладкая мелодия радостной, беззаботной жизни.

Пьеса называется «Сладкая грёза».

Сначала мелодия идёт в верхнем голосе, потом в нижнем, потом опять, как сначала. Под конец музыка замирает, ребята уснули.

- 22) Хорошо зимой, а летом всё-таки лучше! Вот кому-то и снится лето. Море цветов, яркое солнце, высокое голубое небо и где-то там, в глубине его звонкие трели жаворонка. Следующая пьеса так и называется «Песня жаворонка».
- 23) А кому-то приснились итальянцы. Старый шарманщик и маленькая девочка. Девочка поёт, а старик вертит ручку шарманки, и она звучит печально и монотонно.

Когда Чайковский жил в Италии, то под окна гостиницы, где он остановился, каждый вечер приходили бродячие музыканты. От них-то Чайковский и записал несколько красивых мелодий и затем переработал их для «Детского альбома». Пьеса называется «Шарманщик поёт».

Ученица 4 класса А.П. подобрала слова к этой пьесе:

«По выжженной дороге

Идёт шарманщик грустный,

Идёт шарманщик грустный,

И потихоньку поёт:

«Край ты мой заброшенный,

Край ты мой – пустырь.

Сенокос некошеный,

Лес да монастырь».

24) Последнее произведение «Детского альбома» - это «Хор» («В церкви»).

Неземной, величественный, исполняют 4 голоса.

Список литературы:

1. Татьяна Соколова. Детский альбом Чайковского как события одного дня.