

УДК 78.04
doi: 10.17223/26188929/5/4

Екатерина Приходовская, Анна Окишева

ОБРАЗНЫЙ РЯД ИЗ ЖИЗНИ РЕБЕНКА: «ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ» П.И. ЧАЙКОВСКОГО

В статье рассматриваются некоторые факты из жизни П.И. Чайковского, история создания «Детского альбома», особенности каждой из миниатюр. Так же дается характеристика ребенка новой эпохи, приведены примеры пьес предполагаемого современного «Детского альбома». Приводится сравнение образа жизни и увлечений ребенка XIX столетия и ребенка, живущего в XXI в.

Ключевые слова: «Детский альбом», Чайковский, образный строй, интерпретация, современный ребенок, музыкальный язык.

Мировую славу композитора и дирижера снискал Петр Ильич Чайковский (1840–1893). Его жизнь полностью посвящена музицированию. Более 80 произведений написано композитором. Это оперы и балеты, симфонии и концерты для фортепиано, сюиты и струнные квартеты. Ярким музыкальным языком обладает «Детский альбом» Чайковского. Содержание цикла напоминает один день ребенка с его играми и огорчениями¹. Фольклорность материала, удивительная мелодика сделали этот цикл востребованным и в наши дни.

В пору создания «Детского альбома» композитор находился в расцвете творческих сил. За несколько месяцев до «Альбома» закончены Четвертая симфония и опера «Евгений Онегин». Есть значительный опыт и в области фортепианной музыки. Но за сочинение, обращенное к детям, композитор взялся впервые, причем «Детский альбом» остался единственным фортепианнымopusом специфической «детско-педагогической» направленности [1].

¹ На протяжении многих лет Петя жил в большой и дружной семье своей сестры, Александры Ильиничны Давыдовой, на Украине, в селе Каменка. Там Пётр Ильич всегда чувствовал себя по-домашнему уютно.

Обложка первого издания «Детского альбома»

«Детский альбом» Op. 39 – сборник пьес для фортепиано, носящий авторский подзаголовок «Двадцать четыре лёгкие пьесы для фортепиано». Впервые Чайковский упоминает о своем намерении сочинить сборник детских пьес 26 февраля 1878 г. в письме к своему издателю, находясь во Флоренции. Спустя месяц композитор приступает к работе над циклом. 30 апреля 1878 г. во время визита к своей сестре А.И. Давыдовой в Каменке он пишет П.И. Юргенсону, сообщая о своей работе над «Детским альбомом».

Петр Ильич много времени уделял детям своей сестры. Он по долгу играл и гулял с ними. Умел рассказывать интересные истории о странах, в которых побывал. Со вниманием прислушивался к рассказам племянников о проведенном дне или разных событиях из их жизни. Семь детей Александры Ильиничны наполняли поместье задорным смехом, веселыми играми. Под впечатлением от этой дружной семьи и был написан «Детский альбом». Он посвящен автором своему племяннику Володе Давыдову. Обдумывая замысел «Детского альбома», сочинённого в летние месяцы 1878 г.,

Чайковский писал: «Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной лёгкости с занимательными для детей заглавиями, как у Шумана». Ссылаясь на аналогичное произведение Шумана («Альбом для юношества» немецкого композитора), он имел в виду только общую задачу – создать цикл небольших и технически несложных пьесок из детской жизни, которые были бы доступны для исполнения самими детьми.

Известно, что Пётр Ильич Чайковский очень любил детей, хорошо понимал их. Об этом говорит его известная фраза о том, что цветы, музыка и дети составляют лучшее украшение жизни. Неудивительно, что детская тема буквально пронизывает все его творчество, а сборник пьес «Детский альбом» и вовсе явился первым подобным произведением в России.

Самая первая редакция была сделана с учётом возможностей маленького Володи, но в дальнейшем Пётр Ильич возвращался к своему сочинению и дорабатывал его, принимая во внимание общие характерные особенности игры юных музыкантов. Посвящение же Володе Давыдову, который «подсказал» композитору идею «Детского альбома», так и осталось.

Опус был полностью окончен в мае 1878 г. Музыкальные номера связаны между собой в небольшие микроциклы. Получилась своеобразная фортепианная сюита, где в небольших по объёму пьесах народного характера перед юным пианистом последовательно ставятся разные художественно-исполнительские задачи. Мелодическая выразительность, простота гармонического языка, отсутствие фактурных сложностей делают эти произведения доступными юным исполнителям. Позже сходные по задачам и способам их разрешения сборники фортепианных пьес для детей создали А.С. Аренский, С.М. Майкапар, В.И. Ребиков, а до Чайковского «Альбом для юношества» написал великий немецкий композитор Роберт Шуман (1810–1856).

Существуют две версии трактовки «Детского альбома». Искусствоведы уверены, что трагичность некоторых миниатюр напрямую связана со сложными брачными отношениями автора.

Первая версия. Обычный день ребенка – с его играми, танцами, чтением книг и мечтательностью.

Вторая версия. Цикл символизирует человеческую жизнь. Пробуждение чувств и личности, размышления о религии и божестве.

Юношеский максимализм и радость молодости сменяются первыми утратами, горем. Затем идут целые годы странствий по разным странам в желании восстановить душевное равновесие. Возвращение домой, размышления о смысле жизни и равноправии смерти. А в заключение – покаяние и подведение итогов, примирение с собой.

Также существуют некоторые факты о создании данного цикла:

- Известно, что за свое сочинение Чайковский получил 240 рублей от издательства. Именно такую цену назначил сам композитор – по 10 рублей за каждую пьесу.

- Несмотря на то что изначально сборник предназначался именно для детей, он прочно вошел в мировую музыкальную литературу и его часто исполняют даже профессиональные артисты. Высокохудожественным образцом являются версии М. Плетнева и В. Постниковой. Плетнев вносит свое видение в прочтение этого произведения. Он меняет порядок номеров, выдвигая свою версию драматургической концепции сборника.

- Во всех изданиях советского периода название последней пьесы «В церкви» было изменено на «Хор», а «Утренняя молитва» на «Утреннее размышление».

- Существует большое количество переложений детского сборника Чайковского для самых разных инструментов и даже оркестров. Например, Владимир Мильман и Владимир Спиваков сделали переложение для камерного оркестра. Благодаря стараниям Роберта Грослота появилось переложение для камерного оркестра и духового ансамбля. Есть партитура «Детского альбома» и для ансамбля ударных инструментов, которую написал Анатолий Иванов, а чуть позже, в 2014 г. появилось переложение для струнного оркестра и ударных инструментов, сделанное композитором Дмитрием Батыным.

По неизвестной причине порядок миниатюр был изменен. Существуют отличия в рукописном варианте автора и печатном виде. Скорее всего, композитор, Чайковский Петр Ильич, не придавал значения небольшим перестановкам. Поэтому «Детский альбом» печатается с изменениями до наших дней.

Весь цикл «Детский альбом» можно условно разделить на утренний, дневной и вечерний, песни и танцы, а также песни дальних стран.

Утренний цикл

Утренний цикл состоит из пьес «Утренняя молитва», «Зимнее утро», «Игра в лошадки», «Мама».

«*Утренняя молитва*». С молитвы начинался и молитвой заканчивался день взрослых и детей. В музыкальной пьесе композитор использовал мелодику настоящей церковной молитвы. Чистотой и детской непосредственностью проникнута интонационная беседа ребенка с Богом.

«*Зимнее утро*». Встревоженная музыка суровой, неприветливой зимы звучит в пьесе. Туманное, холодное утро сменяется жалобными интонациями. Как будто ребенок выглянул в окно и увидел маленьких, нахохлившихся от мороза птичек.

«*Игра в лошадки*». Озорная мелодия пьесы передает веселье проснувшегося ребенка, его желание играть и бегать. Точно изобразил композитор цокот копыт игрушечной лошадки. Сказочные препятствия, смена декораций во время игры нашли свое отражение в богатой гармонии пьесы.

«*Мама*». Ласковая, певучая миниатюра рисует искренние чувства ребенка и мамы. Душевные переживания находят свое отражение в гибкой интонации.

Дневной цикл

Дневной цикл состоит из игр и развлечений, танцев и песен. Энергичные, полные веселья пьесы сменяются первыми детскими потерями и горем. «Детский альбом» Чайковского, содержание его дневного цикла в частности, имеет четкое подразделение на игры девочек и мальчиков, на песни разных стран и танцы.

«*Марш деревянных солдатиков*». Четкость, легкость, упругость мальчишеской игры отражена в пьесе. Игрушечное шествие солдатиков или целого войска рисует композитор строгим ритмическим рисунком.

«*Болезнь куклы*». Переживание девочки об ее заболевшей кукле передано удивительными музыкальными средствами. В пьесе отсутствует целостность мелодии. Она постоянно прерывается паузами-вздохами.

«*Похороны куклы*». Первое детское горе всегда глубоко и значительно. Искренние переживания, слезы композитор рисует с уважением к трагедии и личности ребенка.

«Вальс». Детские переживания быстро сменяются веселым, живым танцем. Ощущение домашнего праздника, всеобщей радости передает Чайковский.

«Новая кукла». Радостью и счастьем проникнуто настроение миниатюры. Живой бег, взволнованное биение сердца передает музыка пьесы. Стремительная мелодия вобрала в себе целую гамму чувств – восторг, изумление, радость.

Песни и танцы

В этом подразделе дневного цикла собраны воедино русские песни и балльные танцы того времени. Они символизируют мечты детей, их разговоры, прогулку в деревню. Различными по звучанию танцами чередуются песни Чайковского. «Детский альбом» передает всю непосредственность детского возраста.

«Мазурка». Быстрый польский танец пользовался большой популярностью у русских композиторов. Шумными, живыми акцентами, ритмичностью проникнута мазурка. «Детский альбом» Чайковский задумывал как насыщенность внутренних переживаний и действий ребенка. Поэтому даже в подвижной мазурке прослушивается легкий переход на грусть и мечтательность.

«Русская песня». Мелодия пьесы – обработка русской народной песни «Голова ль ты, моя головушка». Ладовые изменения с мажора на минор Чайковский отмечал как национальную особенность русских песен и применил их в своей обработке.

«Мужик на гармонике играет». Эта пьеса – образная сценка из народной жизни. Веселая недосказанность гармонии создает впечатление неудачливого гармониста. Вариативные повторы придают юмористичность пьесе.

«*Камаринская*». Это народная плясовая песня с вариациями. Чайковскому удалось точно передать звук волынки в басовом остинато, интонации игры на скрипке и аккордовые переборы гармоники.

«*Полька*». Задорный чешский танец использовал в цикле Чайковский. Полька из «Детского альбома» легка, как бальный танец того времени. Грациозный мотив рисует девочку в нарядном платье и туфельках, которая танцует на носочках изящную польку.

Песни дальних стран

Этот раздел посвящен песням дальнего зарубежья. Колорит стран с легкостью передает композитор. Чайковский много путешествовал, он побывал во Франции и Италии, Турции и Швейцарии.

«*Итальянская песенка*». В ней Чайковский средствами музыкальной выразительности точно передает аккомпанемент гитары или мандолины, столь любимых в Италии. Энергичная, игривая песенка напоминает вальс. Но в ней нет плавности танца, а есть южная оживленность и порывистость.

«*Старинная французская песенка*». Грустный народный мотив звучит в пьесе. Задумчивая мечтательность была присуща средневековой Франции с ее менестрелями. Пьеса напоминает минорную балладу, сдержанную и задушевную.

«*Немецкая песенка*». Галантная и веселая пьеса, гармония которой напоминает звучание шарманки. Такая манера исполнения песен свойственна жителям Альп.

«*Неаполитанская песенка*». Звучание народных инструментов слышится в этой пьесе. Неаполь – один из городов Италии. Энергия ритма и живость мелодии передают горячность южан.

Вечерний цикл

Вечерний цикл напоминает детскую усталость после дневных забав. Это вечерняя сказка, мечты перед сном, боязнь темноты.

«*Нянина сказка*». Композитор рисует сказочный образ, весь проникнутый неожиданными паузами и акцентами. Светлая, спокойная мелодия переходит в тревогу и переживание за героев сказки.

«*Баба Яга*». Мечтательность и детскую фантазию передает «Детский альбом» Чайковского. Баба Яга в пьесе словно летит в

ступе под свист ветра – настолько резка, отрывиста мелодия миниатюры. Движение вперед и постепенное удаление сказочного персонажа передает музыка.

«Сладкая греза». И снова спокойная задумчивость мелодии, красота и простота звучания миниатюры. Словно ребенок, глядя в окно на морозные узоры, сочиняет свою незатейливую сказку в вечерних сумерках.

«Песня жаворонка». Оживление перед сном и представление следующего, радостного утра. А с ним – и пение жаворонка с его трелями и высоким регистром.

«Шарманщик поет». Протяжные звуки старинного инструмента, движение мелодии по кругу словно символизируют бесконечность движения жизни. Психологически сложный музыкальный образ пьесы напоминает о недетских мыслях в голове самого обычного ребенка.

«В церкви». Начинает и заканчивает «Детский альбом» молитва. Такая арка обозначает подведение итогов дня (вечер) или настрой на хорошие поступки (утро). Во времена композитора обязательными были ежедневные молитвы. В них благодарили Бога за проведенный день, просили милости и помощи в трудностях.

Образный строй «Детского альбома» Чайковского вполне самостоятелен и типичен для русского ребёнка из той среды, в которой вырос сам композитор. «Маленькой сюитой из русского быта» называет Асафьев эту серию из двадцати четырёх миниатюр, обрисовывающих мир беззаботного детства с его играми и забавами, краткими минутами огорчения и внезапными радостями, по-своему воспринятыми впечатлениями окружающей жизни. Ряд живых характерных сценок сменяется пёстрой чередой без строгой сюжетной последовательности.

Здесь и весёлые задорные игры, и обязательные танцы (вальс, мазурка, полька), и занимательная сказка няни с хорошим концом, и вдруг возникающий в воображении жуткий образ Бабы-яги. За стенами уютной детской кипит другая, уличная жизнь, шумная и

разгульная («Русская песня», «Мужик играет на гармонике», «Камаринская»).

Своеобразную «сюиту в сюите» представляют четыре инациональные песенки: итальянская, старинная французская, немецкая, неаполитанская. Прологом и эпилогом ко всему этому ряду разнохарактерных музыкальных картинок служат открывающая цикл «Утренняя молитва» и завершающая его пьеса «В церкви», которой композитор «словно замыкает день с его пёстрыми впечатлениями».

Народная мудрость гласит: если думаешь о завтрашнем дне – сей зерно, если на 10 лет вперед – сажай лес, если же на сто лет – воспитывай детей.

Некоторые особенности современного мира, безусловно, оказывают влияние на воспитание и развитие современных детей:

Изменения в экологической среде; изменения информационного и технологического пространства (информационные и компьютерные технологии). В настоящее время фильтр, который ранее отделял детей от внешнего мира и действительно позволял побыть немного детьми, становится все тоньше благодаря телевидению и Интернету.

Современный мир непрерывно меняется. Скорость, с которой наша жизнь претерпевает трансформации, намного выше, чем двадцать или тридцать лет назад. Наши дети растут и развиваются в условиях постиндустриального информационного общества. С самого рождения они сталкиваются с современными высокотехнологичными достижениями. Все технические новшества становятся бытием подрастающего поколения. Раньше для всех детей дошкольного возраста добрыми героями были Илья Муромец, Иван-царевич, злодеями – Кошей Бесмертный и Баба-яга. Для многих современных детей добрые – это Человек-Паук, Бэтмен, просто какие-то чудовищные монстры-уроды. Наиболее частая проблема в последнее время – дисгармоничное развитие. Это отставание в развитии эмоционально-волевой сферы (дети инфантильны, несамостоятельны, мотивация снижена) на фоне быстрого по возрасту интеллекта.

Обращает на себя внимание неумение детей играть. Современные дети и хотели бы научиться играть сами, но не могут: сегодня фактически разрушена детская субкультура, которая передавала бы младшим и старшим дошкольникам игровой опыт от одного поколения к другому. Разновозрастных групп в детском саду практиче-

ски нет. Во дворе они не складываются (да и родители этого боятся как огня, предпочитая занять ребенка всевозможными секциями и кружками). В семье чаще всего один ребенок, с которым взрослым некогда поиграть, либо они предпочитают заниматься более важной для его развития деятельностью – читать, писать и считать.

Современные дети воспитаны телевизором. В среднем ребёнок проводит перед экраном от 3 до 5 часов в день. И с каждым годом дети сидят перед телевизорами всё дольше. Чаще всего они смотрят именно мультфильмы.

Ближе к школьному возрасту (от 4 до 6 лет) дети начинают интересоваться и другими передачами – любят «Ералаш» и «Спокойной ночи, малыши».

Отношение детей к телевизору, компьютеру и мобильным гаджетам закладываются с пеленок. Еще до того, как ребёнок отправился в детский сад, он смотрит, как взаимодействуют со смартфонами его родители. Каждый третий ребёнок до 3 лет смотрит ролики на Youtube каждый день. Среди 4–7 деток таких уже половина. Каждый третий открывает видео на планшете или смартфоне.

Итак, попробуем смоделировать современный «Детский альбом», ориентируясь на логику его построения П.И. Чайковским. При сокращении количества пьес от 24 до 12, например, отметим следующие особенности:

1) коллаж узнаваемых цитат, что отвечает как принципам современного искусства, так и основам мышления вообще; 2) вероятность сочинения пьес как взрослым композитором, так и самими детьми – в качестве интерактивного творческого занятия.

Может присутствовать, к примеру, такая последовательность:

1. Звонок будильника.
2. Мама проснулась.
3. Агу...
4. Полёт Бэтмена.
5. Человек-паук.
6. Весёлые Фиксики.
7. Путешествие Лунтика.
8. Большой город.
9. Укол!
10. Городская ёлка.
11. На машине.

12. Перед сном.

Такому «новогоднему» циклу может сопутствовать цикл «каникулярный» – за счёт возросшей, как уже говорилось, скорости смены событий – один день ребёнка не вмещает всех его впечатлений.

«Каникулярный» цикл:

1. Свобода! Каникулы!

2. Аэропорт.

3. Под крылом самолёта.

4. Карьеры Техаса.

5. Лондонские дожди.

6. Небоскрёбы Гонконга.

7. Пальмы Пхукета.

8. Жаркий час на пляже.

9. Шторм в лагуне.

10. Волнорезы.

11. Чай в гостинице.

12. Под голоса чаек...

Подобная последовательность, вполне очевидно, для современных детей, растущих в условиях социально-финансовой дифференциации, может быть совершенно различной...

Отличительные особенности сознания растущего поколения – повышение скорости связей, виртуализация и вся специфика окружающего детей информационного мира [3, 4].

В музыкальных школах, кружках вот уже более ста лет звучат пьесы Петра Ильича Чайковского. Различие их интерпретаций зависит от музыкального образа, который вкладывает в миниатюры тот или иной исполнитель.

Яркая драматургия альбома позволяет как бы «сотрудничать» с композитором. После прослушивания опуса дети создают картины, стихи, пьесы собственного сочинения. Творческий процесс позволяет полностью погрузиться в эмоционально-музыкальную интерпретацию «Детского альбома». Чайковский стал одним из первых русских композиторов, написавших цикл фортепианных пьес для детского исполнения. Это технически несложные произведения, доступные пониманию ребенка. Цикл полностью состоит из занимательных музыкальных миниатюр.

Каждая пьеса представляет собой цельное произведение. Проигрывая миниатюры из цикла, ребенок решает разные художественно-

исполнительские задачи. Плавность и напевность сменяются отрывистым маршем, минорность грусти – радостным мажором.

Музыка Петра Ильича Чайковского звучит на всех континентах и везде находит горячих поклонников. Музыкальный язык великого лирика настолько ярок, что узнаваем в любом его произведении, будь то сложная симфония или незатейливая детская пьеса.

Нет области в русской музыке, где бы Чайковский не создал памятного, широко известного произведения, и всюду он, оставаясь самим собой, понятен всем, оттого что правдиво и просто говорит о человеческом сердце, о радости полноты выраженного чувства и о скорби от сознания, что насилие ставит предел полноте проявления творческих сил; оттого, что вся музыкальная речь его основывается не на надуманных сочетаниях звуков, а на интонациях, воспринятых им в жизни, в окружающей действительности, от тех людей, которые среди угнетения верили в несомненное осуществление человеческого счастья на земле [2].

Использованные источники

1. *Айзенштадт С.А.* Детский альбом П.И. Чайковского. М. : Классика – XXI, 2003. 78 с.
2. *Асафьев Б.В.* О музыке Чайковского // Музыка. 1972. С. 375.
3. *Гутовец М.В.* Некоторые особенности современного музыкального образования в детской музыкальной школе // Молодой ученый. 2015. № 22.3. С. 6–8.
4. *Чагина С.Л.* Какие у нас современные дети и какие мы? // Молодой ученый. 2017. № 5. С. 543–546.

Ekaterina Prikhodovskaya, Anna Okisheva

FIGURATIVE ROW FROM THE CHILD'S LIFE: "THE CHILDREN'S ALBUM" OF P. I. TCHAIKOVSKY

Musical almanac of Tomsk State University, 2018, no. 5, pp. 53–64. doi: 10.17223/26188929/5/4

In article some facts from P. I. Tchaikovsky's life, creation history of "A children's album", features of each of miniatures are considered. Also the characteristic of the child of a new era is given, examples of plays estimated modern "A children's album" are given. Comparison of a way of life and hobbies of the child of XIX and the child living in XXI century is given in article.

Keywords: "A children's album", Tchaikovsky, figurative system, interpretation, modern child, musical language.