

Содержание «Времен года»

В сборник «Времена года» вошло 12 небольших пьес, которые соответствуют всем месяцам года. Очень точно композитор передал не только природу, во всей ее красе, но и состояние человека, мир его чувств, связанных с этим временем года. Подчас, даже не нужны слова, чтобы понять, что именно хотел передать автор в этом произведении. Музыка очень ярко и понятно говорит сама за себя.

Январь. «У камелька» - первая пьеса в сборнике, которая показывает месяц Январь. Камельком назывался русский камин, который был практически в каждом доме и собирал около себя всю семью зимними вечерами. Если это крестьянская изба – то обязательно пели песни, пряли кружева, если дворянская – то в основном музицировали или читали. Спокойная и умиротворенная музыка, а также отдельные мотивы мелодии, словно передают неторопливую речь. Слушая эту пьесу можно легко представить, как люди, сидящие около камина, задумчиво смотрят на пламя огня и беседуют. Вторая часть несколько отличается от первой и третьей, она более взволнованная и оживленная.

Февраль. Во второй пьесе «Масленица» перед слушателями разворачивается картина народного гуляния. Масленичная неделя неизменно заканчивается празднеством, которое приурочено к встрече весны. С помощью музыкальных звуков композитор передал гуляющую толпу, танцы ряженых и звучание инструментов. Очень интересно построена миниатюра, она состоит из небольших картинок, которые быстро сменяют друг друга, однако первая тема постоянно возвращается. Перед слушателями очень четко и ярко предстает картина народного праздника со всеми полагающимися атрибутами.

Март «Жаворонок». С чем у людей чаще всего ассоциируется начало весны? Конечно же с пением птиц, именно жаворонок издавна считается весенней пташкой, а его пение символизирует собой наступление долгожданного тепла в марте. Вся природа пробуждается от зимней спячки. В этой мечтательно-грустной пьесе композитор очень точно передал пение птиц с помощью звукоизобразительности. В произведении тесно граничат две разные темы, которые между тем объединяются трелями. Одна из них – лирическая, напевная, другая же – широкая, с большими взлетами.

Апрель «Подснежник». Весеннее солнышко пригревает, поют птицы и настало время распуститься первым весенним цветам. Подснежники появляются сразу же, как только отступают холода и сходит снег. Эта пьеса передает все волнение и трепет, который переполняет человека от созерцания пейзажа. Не удивительно, ведь весной пробуждается не только природа, но и чувства человека. Влюбленность, надежда на светлое будущее – все прекрасно в это время. В музыке, выполненной в вальсовом ритме, передаются эти светлые эмоции.

Май «Белые ночи». Вдохновленные и необычайно поэтические белые ночи в Санкт-Петербурге, когда воздух окутан невероятным романтическим настроением, переданы в этой пьесе. Атмосфера в музыке очень переменчивая, в ней горестные раздумья резко сменяются невероятным восторгом. Все это происходит на фоне неизменного романтического ночного пейзажа. Первый раздел – это скорее мечты о счастье, он построен на коротких мотивах, передающих вздохи. Второй раздел более страстный. Волнение в душе сильно нарастает и переходит в восторженно-радостный порыв. Третий раздел возвращает к спокойным мечтам и мечтательному настроению.

Июнь «Баркарола». В Венеции были очень распространены Баркаролы – это песни, которые исполняли итальянские лодочники. Они все были плавными и певучими. Широкая мелодия первой части звучит очень выразительно. Аккомпанемент к ней напоминает гитарные переливы, которые были вполне традиционны для баркаролы. В средней части настроение сменяется на более радостное и взволнованное. В конце пьесы музыка замирает, словно лодка с певцом постепенно удаляется, скрываясь за горизонтом.

Июль «Песнь косаря». Рано утром косари, вооружившись своими инструментами, отправлялись в поле, чтобы косить траву. При этом они часто пели трудовые песни, что помогало им в работе. В небольшой пьесе Чайковский показал яркую картинку деревенской жизни. Сама основная мелодия точно передает интонации народной песни. В миниатюре три раздела. Первый и третий из них – это сама песня работника, которая наполнена весельем и энергией. Средний раздел несколько иной, похож на инструментальный проигрыш.

Август «Жатва». В конце лета принято собирать урожай с поля, причем в жизни крестьянина – это был один из самых важных периодов. Работали в поле много, но находилось время и для песен. Перед слушателями разворачивается народная сценка из жизни крестьянина. Музыка звучит оживленно и приподнято. Средняя часть пьесы – небольшое лирическое отступление, рисующее деревенский пейзаж с его равнинами и бескрайними полями. Именно для этой миниатюры Чайковский ввел свой подзаголовок «Скерцо».

Сентябрь «Охота». Русский быт XIX века невозможно представить без охоты, которая выступала своеобразной забавой в дворянских поместьях. Именно ее Чайковский и изобразил в этой осенней пьесе. Обычно охота всегда проходила шумно, весело, повсюду были слышны охотничьи рога и лай собак. Очень мастерски Петр Ильич использовал звукоизобразительные приемы в этой пьесе.

Октябрь «Осенняя песнь». Осень в нашей стране всегда особенная, не зря ею восхищались многие поэты, живописцы, воспевая в своих работах. Это неповторимая и ни с чем не сравнивая красота русской природы, искрящаяся золотыми красками. Конечно, осень бывает и другая, когда унылый дождик заставляет немного грустить по уходящему лету, а природа словно умирает. Именно это настроение и попытался передать Петр Ильич в своем произведении. Пьеса занимает центральное место во всем цикле. В ней словно отображен итог повествования. Интонации вздоха, грусть и тоска звучат в пьесе. Лишь средняя часть, как проблеск надежды и в ней звучит трепетный подъем, полный воодушевления. Однако третий раздел вновь возвращает к интонациям грусти и печали. Последние такты звучат с замиранием, кажется, что нет уже никакой надежды на возрождение.

Ноябрь «На тройке». Хоть ноябрь и относится еще к осенним месяцам, но зима уже чувствуется в полной мере. Морозы уже стоят, а деревья покрываются белой изморозью. Восхитителен пейзаж в это время года. Начинается произведение красивой мелодией широкого дыхания, которая рисует перед слушателями русские просторы. Внезапно спокойствие нарушает отдаленное звучание колокольчиков, которые постепенно приближаются. Это резво скачет тройка лошадей, запряженных вместе. Веселый перезвон бубенцов на время отодвигает на задний план лирическое настроение. Но вот лошади промчались мимо и перезвон постепенно затихает. Снова звучит первая мелодия, похожая на заунывную песнь ямщика.

Декабрь «Святки». Что принято делать на Святки? Девушки гадают на своих суженных, по всюду царит праздничная атмосфера. По улицам ходят ряженые, которые заходят в дома и развлекают хозяев своими шутками, песнями. Своей заключительной пьесе в цикле Чайковский дал определение «Вальс». Эпизоды этого танца здесь действительно встречаются и чередуются с основной мелодией. Завершает пьесу торжественный праздник под звуки безмятежного вальса, когда все семейство вместе с гостями, собирается вокруг шикарной Рождественской ели.

Цикл «Времена года» оказался невероятно популярен среди исполнителей, именно поэтому он существует во всевозможных переложениях для разных инструментов и составов. Многие известные музыканты в свое время занимались оркестровкой партитуры фортепианного цикла. Наибольшей популярностью пользуется версия Александра Гаука (1942 г), которая была приурочена к 100-летию композитора.

Интересную версию представил публике Сергей Рыцарев-Абир, которая поражает слушателей необычной оркестровкой. Это не просто обычное переложение для симфонического оркестра, в этой версии чувствуется стиль Чайковского, будто бы он сам мыслил его таким, создав именно для оркестра. Яркими картинами перед слушателям показаны эти небольшие пьесы. Исследователи отмечают, что именно в этом варианте есть то, что удалось воплотить лишь Михаилу Плетневу – логика оркестрового масштаба. Сам автор отмечал, что при работе руководствовался одним правилом. Он изначально мыслил цикл Чайковского лишь как набросок, а если быть точнее, то как фортепианное переложение уже существующего (гипотетически) симфонического произведения. Это позволило ему по-новому взглянуть на произведение и преодолеть привязанность к фортепиано. В некоторых моментах, ему пришлось даже дописать несколько вступительных тактов к миниатюрам, чтобы не разрушить концепцию всего замысла.

Примечательно, что этот фортепианный цикл Чайковского не имеет границ во времени. Его знают, ценят и любят слушатели, исполнители разных стран мира. Не одно десятилетие юные музыканты воспитывались на этих простых и таких понятных пьесах, которые представляют собой настоящие жемчужины русской классической музыки. «Времена года» удивительное произведение, которое обладает особой притягательностью, не утраченной за все время существования и в этом его главное достоинство.