

**Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Дубровская детская музыкальная школа»**

**Творческая работа
преподавателя Мазуровой О.О.
на тему:**

**«Георгий Свиридов и Борис Чайковский.
Фортепианная музыка для детей.
(Г. Свиридов «Альбом пьес для детей»,
Б. Чайковский «Восемь детских пьес»).
Особенности стиля.»**

**С. Стромынь, мкр. Ногинск-9
2023 г.**

«Человек рожден для великой радости, для беспрестанного творчества, в котором он Бог, для широкой, свободной, ничем не стесненной любви ко всему: к дереву, к небу, к человеку»

А. Куприн

Георгий Свиридов и Борис Чайковский – два гения, достойные восхищения, два уникальных Мастера музыкального письма.

У каждого композитора свой путь в искусстве, свой стиль, свои интонации, свои гармонии.

Объединяет Г. Свиридова и Б. Чайковского связь с национальной музыкальной традицией. Они развиваются то, что завещано русской классикой. Отсюда стремление к простоте, ясности выражения, к экономии средств. В их творчестве сплелись неповторимость и глубокая почвенность музыкального мышления. Свое художественное кредо Г. Свиридов сформулировал так: «Я хочу, чтобы моя музыка была проста и доступна, но говорила о вещах сложных и серьезных» (Из выступлений Г. Свиридова по радио в 1967 году). И это глубокое убеждение, определяющее отношение композитора к проблемам художественного творчества.

Г. Свиридов обладал великой душой, он с большой заботой и любовью относился к людям, которые ему дороги. В конце сороковых годов, после войны Г. Свиридов впервые услышал музыку Б. Чайковского, а позднее познакомился с ним.

Г. Свиридов ценил творчество тех композиторов, которые опирались на русскую национальную традицию. О таких он говорил: «Они идут трудным путем поисков подлинной художественной правды, не удовлетворяясь применением готовых приемов письма...»⁽¹⁾

В целом творчество Б. Чайковского определялось как «то самое большое традиционное искусство, большое традиционное дело»⁽²⁾

1) «Музыка, как судьба» Георгий Свиридов. Сост. А.С. и В.С.Белоненко
М.: Молодая гвардия, 2017, стр. 116

2) «Музыка, как судьба» Георгий Свиридов. Сост. А.С. и В. С. Белоненко
М.: Молодая гвардия, 2017, стр. 111

Тема детства в искусстве относится к категории вечных. Появляются сборники, определившие весь дальнейший ход развития этой области музыкальной литературы. Это – «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Альбом для юношества» и «Детские сцены» Р. Шумана...

Мир детства в творчестве Г. Свиридова возник впервые в 1948 году, когда он, по слухам о рождении сына, создает «Альбом пьес для детей» - сборник тонких и серьезных миниатюр, обладающих способностью переносить нас в определенное место и время. Разговор композитора с детьми естественный, внутренне свободный и гармоничный.

Много прекрасной музыки, адресованной детям, написал Б. Чайковский: «8 детских пьес»(1952г.), «Пентатоника»(1993 г.), «Натуральные лады» (1993 г.) и другие циклы.

Высокими художественными достоинствами обладает музыка из цикла «8детских пьес».

Этот сборник – один из лучших современных образцов, сочетающий постклассические принципы письма и черты авторского стиля.

«Детское у Б. Чайковского не выглядит, как отдельный ящичек, где лежат детские штучки, а ощущается как константа мировоззрения.

А потому и «выход в детство» (особая легкость, чистота, как бы наивная радость) во взрослой музыке столь естественен.»⁽³⁾

Для детской музыки Г. Свиридова и Б. Чайковского характерно сочетание простоты, новизны и доступности. На самом деле эта высокая простота - следствие глубокого постижения жизни.

Что может лучше всего рассказать о творчестве композитора?

Приобщение к его произведениям. Тогда они станут своего рода красками, а исполнители и слушатели – художниками, которые нарисуют своего рода настоящий портрет Маэстро.

Неискушенный слушатель воспримет красоту музыки, а знающий музыкант оценит особый тип новаторства, который не перечеркивает старые формы, а расширяет границы традиционной классики.

3) Статья «Все мы родом из детства» от 17.06.21 г.
Borischaikovsky.ru (Фонд имени Б.А. Чайковского)

В своих пьесах Г. Свиридов и Б. Чайковский используют различные жанры: колыбельные, песни, марши, танцы.

У Г. Свиридова - «Старинный танец», «Грустная песня», «Марш на тему Глинки». У Б. Чайковского - «Марш», «Вальс», «Романс». Интересна жанровая картинка Г. Свиридова «Парень с гармошкой». Пьесы «Упрямец», «Попрыгунья», «Ласковая просьба» (Г. Свиридов) и «Романс», «Осенний день», «Первый дождь» (Б. Чайковский) запечатлевают различные психологические состояния...

Индивидуальные особенности музыкального стиля и письма проявляются в интонациях, гармоническом языке, ритмических построениях, полифоничности письма, особенностях фактуры и формы.

Мелодия - душа музыки. Культ мелодии характерен для Г. Свиридова и Б. Чайковского.

«Если музыка хочет выражать душу человеческую, ее печаль и радость, ее сокровенные устремления – она должна возвратиться к мелодии»
(Г. Свиридов).⁽⁴⁾

Одна из самых красивых пьес сборника Г. Свиридова «Альбом пьес для детей» - «Грустная песня»

Если определить характер музыки в двух словах, можно сказать – возвышенная, естественная и неповторимая.

Г. Свиридов «Грустная песня»

«Романс и песня -- наиболее... любимые виды музыки. Они проникают в самое сердце человека и живут в нем не только как воспоминания, ощущения, они живут в сердце сами, живые...»⁵

4) «Музыка как судьба» Г. Свиридов . Сост. А.С. и В. С. Белоненко
М : Молодая гвардия , 2017 . стр. 245.

⁵¹ «Музыка как судьба Гоголя». С. 1.

5) «Музыка как судьба» Георгий Свиридов. Сост. А. С. и В. С. Белоненко. М.: Молодая гвардия, 2017, стр. 222

В музыке 20 века место мелодии часто занимает то причудливая ритмика, то изощренная фактура.

Б. Чайковский, лирик по своему складу, считает, что без мелодического начала музыка не будет жизнеспособна. Его мелодии оригинальны, напевны, бесконечны. Они дышат человечностью и эмоциональной глубиной, при опоре на интонации городского романса богаты неожиданными поворотами и находками.

Б. Чайковский «Романс»

Andantino semplice

p

Ped. *Ped. Ped. simile

В основе мелодии - восходящие октавы, передающие полноту и силу чувств, малые терции и нисходящие сексты передают грусть, малые секунды и вопрошающие сексты – разочарование и несбыточность надежд.

У Г. Свиридова наиболее узнаваемая черта стиля - гармония. Он обогатил современную музыку своим именным аккордом - свиридовской тоникой - минорным секстаккордом с удвоенной терцией на первой ступени.

Смелый гармонический язык в пьесе «Ласковая просьба»: тональные колебания между ре мажором и до мажором. Просящая интонация только в конце получает разрешение в тонику, но не в основной тональности, а путем неожиданного и вместе с тем удивительно логичного отклонения во вторую минорную ступень.

Г. Свиридов «Ласковая просьба»

Гармонический язык пьесы «Упрямец» построен на диссонансах, который выражает конфликт между героями.

Г. Свиридов «Упрямец»

Наслаивающиеся друг на друга гармонии
характерны для пьесы «Звонили звоны»

Г. Свиридов «Звонили звоны»

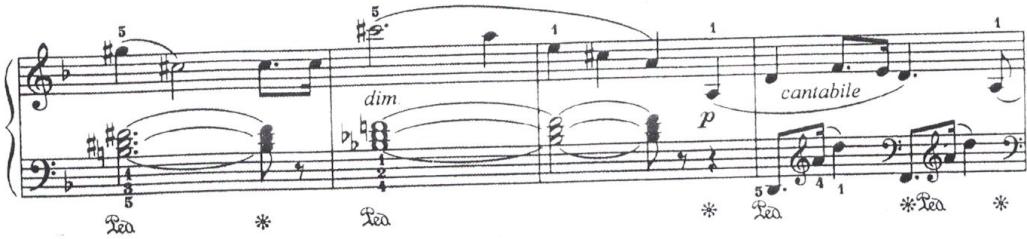
В «Маленькой токкате» Г. Свиридов использует
политональность при чередовании одних и тех же фраз в ми миноре и до
миноре.

Г. Свиридов «Маленькая токката»

Presto (Очень скоро)

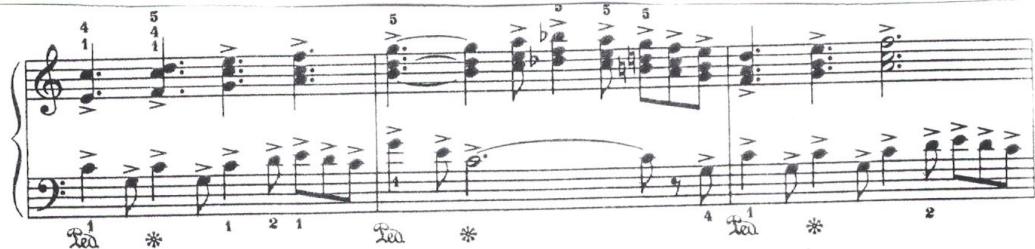
В «Грустной песне» мы слышим диссонирующее наложение двух тональностей(A- dur и b- moll).

Г. Свиридов «Грустная песня»

Неожиданные тональные сопоставления в «Веселом марше» создают ощущение веселья

Г. Свиридов « Веселый марш»

В пьесе «Старинный танец» гармонический язык прост и соответствует классическим образцам. Первая и третья часть написаны в ля миноре, вторая часть – в до мажоре – лидийском.

Г. Свиридов « Старинный танец»

Лидийский лад Свиридов использует и в пьесе «Парень с гармошкой». Г. Свиридов «Парень с гармошкой»

И всегда в Свиридовской гармонии присутствует ощущение пространства.

У Б. Чайковского в гармонии присутствует диатоника, хотя и очень богатая. «Главная особенность гармонического языка языка – консонантность» (А. Белоненко)⁶

Б. Чайковский «Вальс»

Для пьес Г. Свиридова и Б. Чайковского характерна полифоничность мышления.

Пьесы «Колыбельная» и «Перед сном» относятся к образцам свиридовской полифонии.

Следуя традиции народного песенного творчества, «Колыбельная» начинается с замина, мелодии, которую исполняет запевала, а потом подхватывает другой голос. В «Колыбельной» повторяются две фразы то в верхнем, то в нижнем голосе, образуя имитационную полифонию.

Г. Свиридов «Колыбельная»

A musical score for piano in G major, 6/8 time. The left hand provides harmonic support. The right hand plays a melodic line with various dynamics and fingerings indicated above the notes. The first measure shows eighth-note pairs with fingerings 3-3. The second measure starts with a dynamic 'p' and shows eighth-note pairs with fingerings 1-4 and 5. The third measure shows eighth-note pairs with fingerings 4-2. The fourth measure shows eighth-note pairs with fingerings 3-3.

6)Карен Корганов «Борис Чайковский: личность и творчество»

Пьеса «Перед Сном» - образец контрастной полифонии. Кварто - квинтовые интонации напоминают раскачивание детской колыбели.

Г. Свиридов «Перед сном»

Andante (В спокойном движении)

Re * Re * Re * Re *

Сложная полифоническая ткань в пьесе «Зима»

Г. Свиридов «Зима»

Re * Re *

Полифонична музыкальная ткань «Фугетты» Б. Чайковского и его пьесы «Осенний день».

Б. Чайковский «Фугетта»

Allegro non troppo

Re * Re *

Б. Чайковский «Осенний день»

A musical score for piano, featuring two staves. The top staff uses a treble clef, B-flat major (indicated by a B-flat symbol), and 4/4 time. The tempo is marked 'Andante'. The dynamic is 'mf'. The bottom staff uses a bass clef, E-flat major (indicated by an E-flat symbol), and 4/4 time. The music is divided into six measures, each consisting of four notes. Measures 1-3 feature eighth-note patterns, while measures 4-6 feature sixteenth-note patterns.

Достоинство пьес Г. Свиридова в отсутствии стереотипности в области формы. Есть пьесы в форме периода («Ласковая просьба», «Попрыгунья»), пьесы, написанные в трехчастной форме с контрастирующей серединой («Перед сном», «Грустная песня», «Старинный танец»). В «Грустной песне» в средней части происходит превращение в марш – хорал (меняется фактура, появляется новая тональность fis- moll).

«Марш на тему Глинки изложен в форме почти непрерывного канона, «Музыкальный момент»- в форме рондо-сонаты с эпизодом вместо разработки, в рондообразной форме – «Парень с гармошкой», в свободных формах периода единого строения - «Дождик», «Веселый марш». Но и самые обычные «квадратные» построения свежи и самобытны.

У Б. Чайковского форма основывается на принципе повторности, смене и чередовании музыкальных состояний.

Важное интонационное качество музыки Г. Свиридова, которое отмечают исследователи его творчества - церковные звонь. Сам композитор говорил о влиянии церковного пения на его музыкальный язык.

Г. Свиридов «Звонили звоньи». Мелодия этой пьесы напоминает медленный, торжественный колокольный звон.

Г. Свиридов «Звонили звоны»

В целом музыкальный язык Г. Свиридова (особенности формы, гомофонный склад с четко выраженной мелодией) оставался консервативным.

Стиль Б. Чайковского можно обозначить как классическое в современном. Пьесы из цикла «8 пьес для детей» пленяют своеобразием, особой личной интонацией, в них сочетаются постклассические принципы и черты авторского стиля. Его голос звучит, как напоминание о ценностях жизни.

Композитор пользуется простыми средствами. Как-то Б. Чайковский сказал, что «художнику необходимо стремиться к простоте, ибо внутренний мир его сложен. В этой простоте – своя новизна.»⁷⁾

Основополагающее для стиля Б. Чайковского - интровертность художественного мышления. Но не только это качество характерно для композитора. Кроме внутренней самоуглубленности его музыка наполнена светом. «Свет был этическим целеполаганием творчества»⁸⁾

Б. Чайковского больше волновало не внешнее, а то, что спрятано внутри. Именно такой, глубокой и личной, получалась его музыка.

В своих пьесах Г. Свиридов и Б. Чайковский говорят о важных вещах: о времени, о природе, о доме, о людях. Их музыка – это целый мир, наполненный любовью к родной земле, мир, проникнутый ощущением красоты жизни. Звук и зримый образ нерасторжимы, как нерасторжима связь музыки с жизнью человека, памятью, воспоминаниями. «Мы – гости на земле, но как прекрасен мир! Сколько в нем красоты и печали!» (Г. Свиридов).⁹⁾

В пьесе «Зима» Г. Свиридова русская природа воспета с любовью, прочувствована сердцем.

Г. Свиридов «Зима»

Sostenuto (Сдержанно)

Bassoon 1: *p*, *espr.*

Bassoon 2: *f*, *Rit.* *

7) «Книга о Свиридове» составитель А.А. Золотов
М.: «Советский композитор», 1983 г.

8) сайт - Elisabeth.ru of music -blog: Музыка Бориса Чайковского - концерт 23 февраля

9) «Музыка как судьба» Георгий Свиридов. Сост. А.С. и В. С. Белоненко
М.: Молодая гвардия, 2017, стр. 224

Интересно сравнить пьесу Г. Свиридова «Дождик» и пьесу Б.Чайковского «Первый дождь».

Г. Свиридов простыми, но очень точными средствами (сменный органный пункт на басовых звуках ре-бемоль, затем фа-диез) сумел нарисовать яркую, запоминающуюся картинку.

Г. Свиридов «Дождик»

Для Б. Чайковского характерен психологизм, философичность мышления.
Первый дождь - начало весны, очищение, пробуждение после зимы,
возвращение к жизни, переход из юности в зрелость.

Б. Чайковский «Первый дождь»

Образ природы, созвучный психологическому состоянию (осень в душе), раскрывается в пьесе Б. Чайковского «Осенний день».

The image shows two staves of musical notation. The top staff is in G major and the bottom staff is in A major. Both staves begin with a dynamic of *mp*. The first measure has a *legato* instruction above it. Subsequent measures include dynamics *mp*, *dimm.*, *pp*, and *(non cresc.)*. Measure 5 contains a dynamic *z*. The second staff continues with dynamics *z*, *2*, *5*, *2*, *2*, and *z*.

Стиль композитора не сводится лишь к сумме отличительных признаков содержания и формы. Он представляет собой живое единство. Нас привлекает глубина, неповторимость мироощущения композитора.

«Ошибка думать, что сам язык, приемы музыкального письма так важны. Все дело в том, что говорит художник: «Ни сам язык, ни форма не являются смыслом произведения, смысл же произведению придает его содержание, лежащее вне музыки, но выраженное в звуках»¹⁰⁾ (Г. Свиридов).

Музыка Г. Свиридова и Б. Чайковского открывает для нас духовную радость творчества.

Музыку считают языком чувств, но истинно большие мастера помимо чувств обращаются к разуму слушателя, его способности размышлять.

Б. Асафьеву принадлежит мысль, что в музыке ценно не только то, что звучит, но то, какие мысли она рождает.

Музыка Г. Свиридова и Б. Чайковского освещает жизнь человека, служит единению душ, воспитывает драгоценные качества – любовь к Родине, человеку, бережное отношение ко всему живущему на земле. Эти благородные чувства, сплетаясь, составляют, в сущности, содержание их творчества.

10) «Музыка как судьба» Георгий Свиридов. Сост. А. С. и В. С. Белоненко

Список использованной литературы

- 1.»Музыка как судьба» Георгий Свиридов, сост. А.С. и В. С. Белоненко, Автор предисловия и comment. А. С. Белоненко, научный редактор С. И. Субботина. М.: Молодая гвардия,2017 г
- 2.Музикальный мир Георгия Свиридова. Сборник статей (составитель А. С. Белоненко). М.: Советский композитор,1990 г.
- 3.Георгий Свиридов в воспоминаниях современников (под редакцией А. Б. Вульфова, автор предисловия В. Г. Распутин). М. Молодая гвардия, 2006 г.
- 4.Г. Свиридов «Альбом пьес для детей», издательство «Композитор», Санкт- Петербург под редакцией Л. И. Ройзмана и В.А. Натансона, 2011 г.
- 5.«Восемь детских пьес»//Борис Чайковский. Музыка для фортепиано. М.: Советский композитор, 1987 г. с. 7- 20.
- 6.Сохор А.Н. Свиридов Георгий Васильевич//МЭ в 6 т. Т. 4(Главный редактор Ю.В. Келдыш). М.,1978г.
- 7.«Книга о Свиридове» составитель А.А. Золотов
Москва. «Советский композитор», 1983 г.

Интернет - ресурс

- 1.Немировская И.А. «Феномен детства в творчестве отечественных композиторов 19-20 века»- <http://www.Dissercat.com/content/fenomen-detstva-v-tvorchestve-oteches>
- 2.С. Давыдова «Детские фортепианные пьесы Б. Чайковского в зеркале герменевтического анализа и музыкальная педагогика»
pandia.ru/tex/t80/329/28585.php
- 3.Б. А. Чайковский «8 детских пьес для фортепиано»
<https://youtu.be/78mE3WZB7AY>
- 4.Г. Свиридов «Слово к юбилею (Всесоюзное радио, слово к 50-летию юбилея Б. Чайковского)
<http://www.Boris-tchaikovsky.com/mtb.Htm>
- 5.Карен Корганов «Борис Чайковский: личность и творчество»
<https://karenkorganov.ru/BorisChaikovskiy03.htm/>
- 6.saint - Elizabeth. ru\ of- music-boris- Музыка Бориса Чайковского- Концерт 23 февраля(текст)