**Знакомим детей с «Детским альбомом»
П. И. Чайковского**

Иванченко Наталья Владимировна

музыкальный руководитель

СП «Детский сад № 55»

ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани

Пётр Ильич Чайковский. «Детский альбом»

Музыка [Петра Ильича Чайковского](http://music-fantasy.ru/dictionary/chaykovskiy-pyotr-ilich) 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. По-настоящему понять и оценить его крупные произведения вы сможете, когда станете взрослыми. Мы же обратимся к «Детскому альбому».

Чайковский был первым русским композитором, создавшим для детей альбом фортепианных пьес. Ему было легко это сделать, потому что он понимал и любил детей. На протяжении многих лет он 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. «...Мои племянники и племянницы – такие редкие и милые дети, что для меня большое счастье пребывание среди них. Володя (тот, которому я посвятил детские пьесы) делает успехи в музыке и обнаруживает замечательные способности к рисованию. Вообще - это маленький поэт... Это мой любимец».

Пройдёт пятнадцать лет, и Чайковский посвятит Владимиру Львовичу Давыдову гениальную Шестую симфонию - своё последнее произведение.

Утренняя молитва

Раньше день любого человека начинался и заканчивался обращением к Богу. Молясь, он настраивался на добрые мысли и поступки. В утренней молитве человек благодарил Бога за то, что наступил новый день, и просил, чтобы этот день прошёл благополучно.

Господи Боже!
Грешных спаси:
Сделай, чтоб лучше
Жилось на Руси.

Сделай, чтоб стало
Тепло и светло
И чтобы весеннее
Солнце взошло.

Людей, и птиц, и зверей,
Прошу Тебя, отогрей.
Прошу, Боже мой!

Светлая тональность соль мажор, простая гармония, равномерное ритмическое движение и строгая четырёхголосная фактура (словно хор поёт) - все это передаёт настроение сосредоточенности и покоя.

Зимнее утро

Картина ненастного зимнего утра - тёмного, метельного, холодного, неприветливого. Музыка звучит то встревоженно, смятенно, то жалобно.

Вьюга стонет, тучи гонит
К озеру близкому
По небу низкому.

Тропки скрыла, побелило
Кружево нежное,
Лёгкое, снежное.

А воробушек, пташка малая,
Пташка малая, неразумная,
От метелюшки хочет спрятаться,
Хочет спрятаться, да не знает, как.

И кружит его ветер по небу,
И несёт его в чисто полюшко,
С косогора, в сумрак бора...
Горюшко горькое,
Бедная пташечка!

Вьюга стонет, тучи гонит -
Спрятала все пути,
Чтоб ж пройти.

Всё кругом бело снегом замело,
Снегом замело всё кругом...

Игра в лошадки

Многие из вас, особенно мальчики, не раз представляли себя мчащимися всадниками, играя в лошадки. В воображении возникают разные приключения, сказочные картины, препятствия, которые надо преодолеть. Ничего, что под тобой не настоящий конь, а игрушечный или вовсе палочка! Всё происходит как бы взаправду. Сколько переживаний возникает у ребёнка, когда он скачет на своём игрушечном коне! Музыка рассказывает об этом.

Я на лошадку свою златогривую
Сел и помчался по лугу зелёному,
По одуванчикам, по колокольчикам,
По лопухам, по ромашкам и лютикам.
Мимо стрекоз, и лягушек, и ящериц,
Мимо жуков, мотыльков и кузнечиков.

Я на лошадку свою златогривую
Сел и помчался по саду заросшему
Мимо малины и мимо смородины,
Мимо рябины, и вишни, и яблони.

Я на лошадку свою златогривую
Сел и помчался по дому, по комнатам
Мимо стола, этажерки и тумбочки,
Мимо кота, на диване лежащего,
Мимо сидящей с вязанием бабушки,
Мимо мяча и коробки с игрушками.

Я на лошадку свою златогривую
Сел и помчался вперёд и вперёд.

Пьеса написана в виде токкаты с однотипным ритмическим пульсом, имитирующим цокот копыт скачущей лошадки.

Мама

У пьесы очень трогательное название, много говорящее каждому сердцу. Искренность чувства, теплота интонации придают ей особое очарование.

Я так люблю тебя!
Мне нужно, чтобы ты
И в час и в день любой
Всегда была со мной.

Я так люблю тебя!
Что и сказать нельзя!
Но не люблю, когда
В слезах твои глаза.

Я так люблю тебя!
Хоть обойди весь свет,
Тебя красивей нет,
Тебя нежнее нет.

Добрее нет тебя.
Любимей нет тебя
Никого, нигде,
Мама моя, мама моя,
Мама моя!

Простая незатейливая музыка оказывается очень ёмкой по психологической насыщенности тончайшими нюансами душевных переживаний, выраженных в гибком интонировании, тонкой гармонизации, пластичном голосоведении.

Изложена пьеса в виде дуэта: нижний голос оттеняет светлое ясное звучание верхнего голоса более тёплым тембром. Голоса движутся параллельно друг другу на расстоянии децимы, и это создаёт красивые звучания о и передаёт очень гармоничное чувство.

Марш деревянных солдатиков

Мальчики любят играть в солдатиков. Вот отчеканивает шаг в забавном марше игрушечное войско. А что означает слово «марш»? Слово марш означает шествие. Под музыку шагать удобнее.

Ать-два, левой-правой, ать-два, левой-правой,
Вдоль плетней, заборов и оград,
Ать-два, левой-правой, ать-два, левой-правой,
Марширует бравый наш отряд.

Ать-два, левой-правой, ать-два, левой-правой,
Мы легко и весело идём.
Ать-два, левой-правой, ать-два, левой-правой,
Песню деревянную поём.

Ать-два, левой-правой, ать-два, левой-правой,
Марширует бравый наш отряд.
Ать-два, левой-правой, ать-два, левой-правой,
Командир ведёт нас на парад.

Чайковский в этой пьесе рисует музыкальный образ очень точными и экономными средствами: ощущение кукольности, деревянности передаётся чёткостью ритмического рисунка. Согласованность ритма и штрихов образно передают слаженные движения солдатиков, идущих тесным строем под сухую дробь барабанщика.

Пьесы № 6, 7, 8 и 9 образуют маленькую сюиту. Конечно же, это пьесы не только о куклах, но и о девочке, которая переживает болезнь куклы, её похороны, а спустя некоторое время радуется новой кукле. Это короткие музыкальные рассказы о сложной и серьёзной душевной жизни ребёнка, который чувствует всё так же сильно и остро, как взрослый человек.

Болезнь куклы

Печальная музыка об очень искренних переживаниях девочки, которая принимает свою игру как бы всерьёз. А может быть, любимая кукла действительно безнадёжно сломалась (заболела).

- Кукла Маша заболела.
- Врач сказал, что плохо дело.
- Маше больно, Маше тяжко!
- Не поможешь ей, бедняжке.
- Нас покинет Маша вскоре.

Вот уж горе, так уж горе, горе, горе, го…

У девочки заболела кукла. Как в музыке рассказано об этом? Что необычно в музыкальном языке этой пьесы? Слушая музыку, вы сразу обратите внимание на то, что в ней нет сплошной мелодической линии. Она как бы «разорвана» паузами, каждый звук мелодии напоминает вздох: «Ох... ах...»

Жалобно звучат «вздохи» куклы в первом предложении, переходящие затем в приглушённые стоны, когда они переносятся в низкий регистр. «Страдания» куклы достигают предела во втором периоде, содержащем напряжённую кульминацию. Период завершается кадансом на тоническом аккорде. Пьеса имеет долго «угасающую» коду. Кукла заснула...

Похороны куклы

В музыке, написанной для детей, чувствуется бережное отношение к переживаниям ребёнка, понимание их глубины и значительности. Слушая эту пьесу, обращаешь внимание на серьёзность, неподдельность чувств маленького героя, на то, с каким уважением композитор относится к личности ребёнка.

Снег на земле и на сердце снег.
Кукла, родная, прощай навек.
Больше, дружочек любимый мой,
Мне не играть с тобой.

Лучшею куклою ты была.
Как же тебя я не сберегла?
Как же такое случилось с тобою?
Куда и зачем от меня ты ушла?

Снег на земле и на сердце снег.
Маша, родная, прощай навек.
Больше, дружочек любимый мой,
Мне не играть с тобой.

Пьесу пронизывает характерный ритм типичного похоронного марша, однако эта черта не делает из пьесы действительно похоронный марш. Всё-таки, композитор звуками создаёт впечатление похорон куклы: элемент игры здесь не должен совсем пропадать.

Вальс

Звучащая в едином порыве пьеса выражает безудержную радость девочки.

В сердце светлые песни опять зазвучали, зазвучали.
И опять я могу танцевать без печали, без печали.

Я кружусь и пою про зелёный вяз, про себя и вас.
Эту песенку мою я готова петь каждый день и час.

В песенке моей слышен серебристый звон ручья.
Раздаётся в ней сладкозвучный голос соловья.
В песенке моей слышен тихий шелест тростника.

Раздаётся в ней удивлённый шёпот ветерка, шёпот ветерка,
Шёпот ветерка, шёпот ветерка.

В сердце светлые песни опять зазвучали, зазвучали.
И опять я могу танцевать без печали, без печали.

Я кружусь и пою про зелёный вяз, про себя и вас.
Эту песенку мою я готова петь каждый день и час.

Пьесу «Похороны куклы» сменяет... вальс. Почему? Потому, что нужно время, чтобы забылось горе. Но почему же здесь звучит именно вальс? А потому, что он был самым любимым танцем XIX века, звучал и на скромных домашних праздниках, и в роскошных бальных залах. Да и умение танцевать, красиво двигаться считалось необходимым для любого воспитанного человека.

«Вальс» из «Детского альбома» воссоздаёт атмосферу домашнего праздника. Пётр Ильич любил участвовать в домашних вечерах семьи Давыдовых, здесь он чувствовал себя свободно и непринуждённо.

Вальс написан в традициях домашнего музицирования - с простой напевной мелодией и характерным вальсовым аккомпанементом: это бас и два лёгких аккорда.

Новая кукла

Девочка так рада новой игрушке! Вместе со своей куклой она кружится, танцует и, наверное, чувствует себя очень счастливой. Музыка наполнена чувством восторга, трепещущей радости, счастья. Выдержанный на протяжении всей пьесы ритмический пульс, который даёт аккомпанемент, напоминает взволнованное биение сердца.

Ах, мама, мама, неужели
Куклу скоро привезут?
Ах, мама, мама, в самом деле
Кукла скоро будет тут?

Ах, где же куколка моя?
Её хочу увидеть я.
Ах, что? Уже? Тогда молю –
Ну, дай мне куколку мою.

Ах, как она прекрасна, мама!
Как я рада, Боже мой!
Ах, кукла, кукла! Никогда мы
Не расстанемся с тобой,
Теперь с тобой, теперь с тобой,
С тобой, с тобой, с тобой, с тобой.

«Новая кукла» завершает маленькую сюиту. Лёгким ветерком радости предстаёт эта миниатюрная пьеса. Она и звучит меньше минуты. В ней слиты воедино разные оттенки чувства: изумление, восторг, охватывающие ребёнка при виде красивой игрушки, о которой он давно мечтал. Словно девочка с куклой кружится по комнате, залитой солнечным светом...

Мазурка

Танцевальная миниатюра в жанре мазурки.

За окошком луна. Я танцую одна.
Что же ты, милый, не идёшь?
Что же меня ты не найдёшь?

Льёт луна сонный свет,
А тебя нет и нет.
Но всё же, неизвестный мой,
Верю, что будешь ты со мною,
Ты со мною, ты всегда со мной.

В роще, где слышен звон ручья,
Где звон ручья, ласковый звон ручья,
Бродить буду лишь с тобою я,
С тобою я, только с тобой одним, мой друг.

В поле, когда темно вокруг,
Темно вокруг, и никого вокруг.
Мы будем бродить с тобой, мой друг,
С тобой, мой друг, только с тобой одним…

Пока же я танцую одна.
За окошком луна.
Что же ты, милый, не идёшь?
Что же меня ты не найдёшь?

Льёт луна сонный свет,
А тебя нет и нет.
Но всё же, неизвестный мой,
Верю, что будешь ты со мною,
Ты со мною, ты всегда со мной.

Мазурка - польский народный танец. В качестве народного - это танец быстрый, всегда в трёхдольном размере.

Детские впечатления композитора, его любовь к народной песне, пляске нашли отражение в трёх пьесах «Детского альбома»: это «Русская песня», «Мужик на гармонике играет» и «Камаринская». Они составляют ещё одну маленькую сюиту.

Русская песня

«Русская песня» - мастерская обработка народной песни «Голова ль ты, моя головушка». Она воссоздаёт мощное четырёхголосное звучание мужского хора, исполненное молодецкой силы и удали.

- С тобой во лесок, во лесок пойдём.
Моя доченька!
- Почто во лесок, во лесок пойдём?
Моя матушка?
- С тобой по грибы, по грибы пойдём.
Моя доченька!
- Ну что же, по грибы, по грибы пойдём,
Моя матушка.
Пойдём по грибы, пойдём по грибы-ягоды!

Количество голосов свободно меняется: их то четыре, то три, то два, то снова четыре. Подобное свободное использование голосов свойственно русской хоровой песне.

Мужик на гармонике играет

В колоритной образной сценке из народной жизни композитор остроумно имитирует игру на гармонике. Слушая пьесу «Мужик на гармонике играет», отчётливо представляешь себе, как гармонист растягивает и снова сжимает мехи гармоники.

Растяну тальянкины меха.
Выйдет песня очень неплоха.

Эх, гармонь, ты, гармонь,
Подруженька моя.
Тебя тронь, только тронь –
И сразу весел я.

С дорогой тальяночкой моей
Буду жить – не тужить
Я много-много дней,
С тальяночкой моей, моей, моей…

Весёлая зарисовка «с натуры», своего рода маленькая сценка. Звучание фортепиано напоминает игру на гармонике. Многократные варьированные повторы одной фразы создают комическое впечатление: герой как будто озадачен необычным звучанием своей гармоники и ничего другого сыграть явно не в состоянии. Фраза, не завершившись, так и затихает на «полуслове».

Камаринская

Камаринская - название русской народной плясовой песни, а также пляски под мотив этой песни.

До чего сегодня весело у нас -
Под камаринскую все пустились в пляс.

Пляшет мама, пляшет папа, пляшу я,
Пляшут сёстры, пляшет вся моя семья.
Пляшет бабка, пляшет дед,
Пляшет братик и сосед.

Пляшет кошка, пляшет кот,
Пляшет Жучка у ворот,
И кадка, и ушат, и грабли и ухват,
И веник, и метла, и ножки у стола.

Пляшут чайники, пляшут ложки и горшки,
Сковородки, поварёшки, котелки.
Пляшут миски, пляшут вёдра, пляшет таз…
До чего сегодня весело у нас!

В «Детском альбоме», плясовая предстала скромной фортепианной миниатюрой.

Народный характер музыки подчеркнут тем, что в начале - на всём протяжении темы (первые 12 тактов) звучит «гудящий» басовый звук ре (тоника). Вместе с верхним голосом в партии левой руки он напоминает звучание волынки – народного инструмента, на котором можно сыграть одновременно мелодию и такой неизменно тянущийся бас. Кроме воображаемого звучания волынки, в мелодии темы можно услышать тембры и штриховые приёмы скрипки, а аккордовое движение можно принять за «переборы» гармоники.

Полька

Полька - это чешский народный танец, весёлый, живой, задорный, озорной. Его танцуют поскоками - маленькими, лёгкими прыжками. Название этого танца происходит от чешского слова pulka - «полшага». Полька была распространена и как бальный танец.

Полька начинается изящно, легко. Можно представить себе, что её танцует маленькая девочка в воздушном платьице и красивых туфельках, которые едва касаются пола, так умело и грациозно она движется.

Над тропинками запылёнными,
Над былинками над зелёными,
И над озером, и над лужицей
Мошки кружатся, мошки кружатся.

А под клёнами, под осинами.
Под берёзами, под рябинами
Возле озера, возле лужицы
Пары кружатся, пары кружатся.

Вот белочка кружит с шишкою,
Волк с лисицею, заяц с мишкою.
Мишка с зайкою ловко топают
И ладошками громко хлопают,
Громко хлопают, громко хлопают.

Быстрые, ловкие, шустрые, бойкие,
Юркие, лёгкие, прыткие, стойкие –
На поляночке среди ельника,
Где во мху стоит почерневший пень.
Где растут кусты можжевельника,
Пары кружатся целый день.

Это одна из наиболее популярных пьес цикла. Весёлый танец, полный изящества; лишь в средней части тема, перешедшая в нижний регистр, выступает нарочито грубовато, с задорным юмором. Звучание мелодии дополняется непрерывным гармоническим развитием.

Следующую сюиту, которую можно назвать «О чужих странах и людях», образуют «песенки» (№ 15 - 18, к ним примыкает № 23). В них ощущается и ритмическая живость итальянских мелодий, и мудрая грусть старинного французского напева, и степенная размеренность немецкого танца. И всё же предпочтение Чайковский отдаёт итальянским «песенкам». Их в «Детском альбоме» три. Это не случайно. Пьесы отразили свежие музыкальные впечатления композитора, полученные в Италии.

Чайковский пишет: «Мы с братом услышали вечером на улице пение и увидели толпу, в которую и пробирались. Оказалось, что пел мальчик лет 10 или 11 под аккомпанемент гитары. Он пел чудным густым голосом с такой законченностью, с такой теплотой, какие и в настоящих артистах редко встречаются».

«В Венеции по вечерам к нашей гостинице подходил иногда какой-то уличный певец с маленькой дочкой, и одна из их песенок очень мне нравится».

«Итальянская», «Немецкая», «Шарманщик поёт» и отчасти «Старинная французская песенка» напоминают звучание шарманки. С механическим звучанием этого инструмента у Чайковского были связаны яркие впечатления детства. Поэтому «песенки» звучат не только как музыка «о чужих странах и людях», но и как воспоминания композитора о своём детстве.

Итальянская песенка

Итальянская песенка очень грациозная, милая, нежная, игривая. Похожа она на какой-нибудь танец? Да, она похожа на вальс. В пьесе чувствуется вальсовость, но вальс этот не плавный, а игривый, оживлённый.

В этот ласковый утренний час
Солнце нежно глядит на нас.
Мы по травам росистым идём
И все вместе поём:

- Прекрасны здесь небеса!
Прекрасны птиц голоса!
Льёт солнце с высоты
На эту землю мягкий свет.
Лучше нашей Италии нет!

Прекрасны наши поля!
Прекрасна наша земля!
Прекрасен каждый дом
И каждый купол золотой
Под рассветной звездою!

В музыке много акцентов, которые придают ей энергичный характер, отчётливость. В аккомпанементе слышится подражание распространённым в Италии музыкальным инструментам - мандолине и гитаре.

Старинная французская песенка

В «Старинной французской песенке» оживает грустный, искренний, простой народный напев. Она похожа на песню - задушевную, задумчивую, мечтательную, печальную.

Скажи, любимый мой,
Зачем ты не со мной?
В душе своей ношу
Прекрасный образ твой!

Никак я не пойму –
Скажи мне, почему
Не можешь подчиниться
Ты сердцу моему?

О, Ланселот, вернись ко мне.
Иначе я сгорю в любовном огне.

Ах, не вернёшься ты,
Мой рыцарь Ланселот.
Не хочешь, рыцарь, знать,
Что тебя Элейна ждёт.

Принцесса у окна весь день сидит одна,
Качает головой и смотрит вдаль с тоской.
Пред ней синеет лес, а в нём полно чудес,
И злая фея в нём живёт, принцессу стережёт.

«

Композитор использовал здесь подлинный напев XVI века - «Куда вы ушли, увлечения моей молодости...». Простой и неторопливый напев родствен старинной балладе.. Из глубоких теней этих картин проступают лица и фигуры людей в старинных одеждах, живших в давние времена...

Немецкая песенка

Она похожа на немецкий старинный сельский танец лендлер – предшественник вальса. Танцевали его крестьяне в деревянных башмаках, неторопливо, с достоинством, немного чопорно, с галантными поклонами, притопами и кружениями.

Среди лесистых гор, у голубых озёр,
Где в чаще слышен птичий нестройный хор,
Под яркой синевой, под елью вековой
Плясать сегодня будем с тобой.

Сегодня нас бросит музыка в весёлый пляс,
В развесёлый пляс, в разудалый пляс.
Нас бросит музыка в весёлый пляс
В этот солнечный час.

Сейчас вдвоём в быстром танце рядом мы пойдём,
Рядышком пойдём, вместе мы пойдём,
Мы в быстром танце, мой дружок, пойдём
Лишь с тобою вдвоём.

Где горный спрятан луг, где никого вокруг,
Где слышен зверолова далёкий рог.
Среди цветов лесных, в одеждах расписных,
Плясать пойдём сегодня, дружок.

«Немецкая песенка» весела и бесхитростна, но есть в ней загадка. Мелодический рисунок запева резкий, ломаный. Такие резкие скачки в мелодии характерны не только для этой песенки. Они часто звучат в мелодиях, распространённых среди жителей Альп. Называются такие мелодии и скачки в них йодлями. В них-то и таилась загадка «Немецкой песенки».

Неаполитанская песенка

Неаполь - это город в Италии. В своей пьесе П. Чайковский очень выразительно передал черты итальянской народной музыки, звучание народных инструментов.

Это море предо мною, это небо голубое,
Эти солнечные сети - как без них прожить на свете?
Эти рощи у залива, эти гибкие оливы,
Этот край вечнозелёный полюбил я навсегда!

Мой Неаполь!
Здесь под жарким солнцем южным,
Здесь под облаком жемчужным
Не прийдёт ко мне беда.

Мой Неаполь!
Место сердцу дорогое,
Не расстанусь я с тобою,
Мой Неаполь, никогда!

Здесь всё вокруг моё:
И дали неоглядные, и здания нарядные,
И улочки недлинные, и площади старинные,
И лодки на песке, и сам Везувий вдалеке.

В Неаполе моём без песен делать нечего.
Поют с утра до вечера здесь юноши и девушки.
И бабушки и дедушки, и каждый двор и дом.
Распевают все кругом здесь, в Неаполе родном.

«Неаполитанская песенка» - одна из самых ярких пьес «Детского альбома». Она пришла в музыку Чайковского с улиц Неаполя.

Пьеса напоминает народный итальянский танец - тарантеллу (от названия города на юге Италии - Таранто). Это быстрый, живой, жизнерадостный танец с чётким ритмом, очень грациозный, изящный, задорный. Танец часто сопровождается пением. Неслучайно пьеса называется «Неаполитанская песенка». Его играют народные инструменты. В Италии распространён испанский народный инструмент - кастаньеты. Они представляют собой две пары пластинок, выдолбленных из дерева в форме раковины и связанных шнуром(показываем детям кастаньеты). Кастаньеты звучат очень звонко, отчётливо подчёркивают ритм музыки, придают ей энергичный, горделивый характер! Одна пластинка пальцами ударяется о другую и раздаётся щелкающий, яркий звук, немного напоминающий звучание деревянных ложек.

Народные танцы, имеющие чёткий повторяющийся ритм, в том числе итальянская тарантелла, исполняются в сопровождении не только кастаньет, но и других инструментов. Например, аккомпанемент в пьесе П. Чайковского напоминает звучание кастаньет и перезвон гитары.

Вы любите слушать страшные сказки? В «Альбоме» их две.

Нянина сказка

Можно по-разному представлять себе содержание этой пьесы: либо как собственно историю, которую рассказывает старушка-няня, которая сама остаётся как бы «за кадром». Либо мы представляем себе старушку-няню, «которая тут же в нашем воображении перевоплощается в образ фантастической колдуньи…

Жил да был царь Иван
В тридесятом государстве.
Захотел в жёны он
Взять прекрасную Елену.

Только вдруг злой Кащей
Налетает словно вихрь
И вот несёт уже девицу за моря.

Тотчас царь собрался
И помчался на коне да на буланом
По оврагам, по чащобам,
Через реки, через горы.

Целый год он добирался,
До злодея, до Кащея,
И однажды въехал в замок
И увидел вдруг Елену там.

Тут с небес на него
Бросился Кащей Бессмертный.
Но мечом отрубил
Царь Иван башку Кащею.

А потом посадил
Впереди себя Елену,
И вмиг до дома их домчал
Крылатый царский конь.

Осторожно-колкой звучностью (штрихом staccato), резкой гармонией композитор создаёт сказочный образ. В тихих мотивах слышится таинственное «тук-тук-тук... тук-тук-тук». Музыка, наполненная чуткими паузами, неожиданными акцентами, звучит настороженно. В середине музыка по-настоящему страшная. Прислушайтесь…

Пьеса «Баба-Яга», представляющая популярный образ русской народной сказки, вполне вяжется с предыдущей пьесой – «Няниной сказкой» и вместе со следующей - «Сладкой грёзой» - образует ещё один мини-цикл внутри «Детского альбома». Его условно можно охарактеризовать как сказочно-мечтательный мир ребёнка. И поскольку пьесой, определяющей национальное «наклонение» этого мини-цикла является именно эта пьеса, можно смело говорить о его русском характере.

Баба-Яга

В пьесе чудится фантастический полёт, сопровождаемый «свистом ветра».

Кто там? Кто там летит в вышине?
Кто там, в тёмной ночной глубине?
Кто там воет, кто там стонет,
Кто метлою тучи гонит?

Кто там кружит над чёрною чащею,
Кто там свистит над деревнею спящею?
Кто там совою за окнами ухает?
Кто там по крышам ножищами бухает?

Кто там не прочь целую ночь
Птичек шугать, деток пугать?
Кто там? Кто там летит над землёй?
Чей там слышится хохот и вой?

Это Баба-Яга, костяная нога
Над землёю кружит, тёмный лес сторожит.
Это Баба-Яга, костяная нога.

Ей кружить под луной очень грустно одной.
Потому что она всю-то ночку без сна
Заунывно поёт и из дома зовёт всех нас.

В творчестве композиторов сказочные образы нашли необычайно яркое воплощение. «Баба-Яга» - картинка сказочного полёта. Сравнивая две сказки, можно заметить немало общего в их музыкальном языке: тот же острый штрих staccato, то же обилие диссонансов. Различий тоже много. Если «Нянина сказка» звучала неторопливо, повествовательно – «сказывалась», то в «Бабе-Яге» изображён стремительный «полет» в очень быстром темпе. Впечатление «удаления» создано благодаря постепенному переходу в низкий регистр и затуханию динамики. Улетела...

Сладкая грёза

Пьеса передаёт мечтательное трепетное состояние души.

Мне не играется с куклой любимою –
Что-то неясное, неуловимое в сердце.
Что-то неясное, что-то прекрасное…
И вдруг предстал предо мной
Принц юный и живой.

Мы по реке плывём,
Нам хорошо вдвоём.
В этот час всё для нас:
Свет луны, вздох волны.

Нежны его слова…
Кружится голова…
Этот сон, светлый сон –
Сон ли он? Явь ли он?

Но тут растаял принц.
Нет никого вокруг.
Снова сижу одна.
Может позвать подруг?

Только звать мне не хочется.
Сердце стучит в груди.
Что же случилось со мной?
Ах, принц, не уходи…

Засыпая, ребёнок мечтает. Его мечту воплощает прекрасная мелодия пьесы. Истоки её – в вокальной музыке широкого дыхания - оперной арии, романсе. Здесь мелодия, развиваясь небольшими фразами - «волнами», постепенно «расцветает».

Песня жаворонка

«Песня жаворонка» из «Детского альбома» - это тонкая живописная зарисовка, окрашенная светлым, радостным настроением; лишь в средней части пьесы появляется налёт грусти.

Здесь на землёй, мой дом родной,
Здесь жизнь моя, здесь счастлив я,
И потому пою я.

Летаю я, порхаю я.
Небес простор ласкает взор,
И льётся песнь моя.

Моя трель, кап,
Как капель, кап,
На луг, на лес с небес,
Кап, кап, кап.
На кусты, кап,
На листы, кап,
На пруд, на мель,
На ель, кап, кап,
Кап, кап, кап, кап,
Кап, кап, кап, кап, кап, кап.

Здесь, в вышине, приятно мне,
Пока рассвет и мягок свет,
Летать и петь, ликуя.

Из сердца лью я песнь свою.
Ну, кто из вас хотя бы раз
Слыхал, как я пою?

Фью, фью, фью,
Фью, фью, фью, фью,
Фью, фью, фью, фью, фью,
Фью, фью, фью, фью, фью, фью, фью, фью.

Вся музыка построена на звукоподражании птичьему щебету. Отсутствие ритмических опор в мелодии этой пьесы «Детского альбома» придаёт ей лёгкость. Пьеса написана в трёхчастной форме. В третьей части, в целом повторяющей первую, изменено окончание с тем, чтобы утвердить основную тональность. В средней части мелодия полностью сливается с аккомпанементом.

Шарманщик поёт

Эта пьеса является жанрово-характеристической зарисовкой, звуки которой изображают старика. Он крутит ручку шарманки и из неё льются красивые протяжные звуки. Незатейливая, но мудро-спокойная тема рассеивает мрачные мысли ребёнка.

Есть за семью горами.
Есть за семью морями
Город, где нет несчастных –
Счастье там даром дают.

Так дай копейку,
Не пожалей-ка –
Кинь сюда, прохожий.

Быть может, с нею

Скорей сумею

В этот город попасть.

Круговое повторение мелодии шарманки, круговое движение её ручки – это символ бесконечности движения самой жизни, то есть жизнь идёт по кругу, одно поколение сменяется другим.

В церкви

Вечером каждый человек благодарил Бога за прожитый день и просил хорошего сна, испрашивал прощение за совершенные проступки (например, ребёнок не слушался родителей или капризничал, жадничал или подрался).

Господи мой, Боже!
Душу возношу к Тебе.
Святый, научи меня,
Дай мне понять, что есть Любовь.

Господи мой, Боже!
Научи меня любить.
Уповаю на Тебя.
Не покидай меня, Господь!

Не покидай меня!
Не оставляй меня!
Господь, спаси и помилуй меня!
Даруй, Господь, Веру и Любовь!

Звучание этой пьесы, помещаемой в конце альбома, как и «Утренней молитвы», напоминает пение церковного хора. Интересно, что П. Чайковский использовал для этой пьесы мелодию настоящей молитвы, которую поют в церкви. Поэтому музыка звучит серьёзно и строго, совсем не по-детски. П. Чайковский не упрощал музыку, которую он сочинял для детей, а писал её с такой же глубиной чувств, как и «взрослую».

Если внимательно прислушаться, то можно заметить, что в конце обеих пьес есть повторяющиеся звуки в басу. Но в «Утренней молитве» они звучат строго и спокойно, на фоне светлой мелодии, а в вечерней - более мрачно, сосредоточенно, устало. День угас, спускается ночная тьма, всё затихает, успокаивается, замирает...

Пьеса завершает весь сборник. В ней звучит «прощальное слово» «Детского альбома».