Петр Ильич Чайковский

"Не знаю как начать"

(Чайковский, Евгений Онегин).

Действительно не знаю - о Чайковском уже столько сказано, написано столько книг, прочитано столько лекций... начнешь с того, что он гений - правда, но банальность. Скажешь что-нибудь оригинальное - будет выглядеть вызывающе...

Начну с фактов: Чайковский родился 25 апреля 1840 года в поселке Воткинск. Детство его прошло без каких-либо заметных и важных для исследователей событий. В 10 лет его отправили учиться в Петербург, в училище правоведения. Возникшая в ранние годы любовь композитора к музыке подкрепилась здесь посещением концертов, участием в хоре. Он также брал частные уроки игры на рояле.

Окончив училище, Чайковский был вынужден поступить на службу, хотя для него это было тягостно и неинтересно. Не оставляя службы он принялся совершенствовать свои музыкальные навыки, а в 1862 году поступил в петербургскую консерваторию - первую в России - как только она открылась. Окончив ее с серебряной медалью, композитор едет в Москву, чтобы стать профессором московской консерватории (она также совсем недавно открылась).

Начинается плодотворный московский период. Самые известные вещи: "Лебединое озеро", "Ромео и Джульетта" , абсолютный хит наших времен, простите за термин, - 1-й фортепианный концерт (кстати у него их три, но мало кто сможет напеть что-нибудь из двух последних). Начата работа над, как окажется впоследствии, первой вершиной творчества - оперой "Евгений Онегин".

Обычно день у Чайковского был сильно загружен - работа в консерватории требовала много времени, о (он вел три (!) дисциплины - теория, гармония и, конечно, композиция. Его любимым учеником стал Сергей Иванович Танеев, в будущем его ближайший друг. Также Чайковский писал обзоры о московской музыкальной жизни в две газеты - "Современная летопись" и "Русские ведомости".

Слухи, пошедшие о Чайковском, заставили его жениться совершенно не по любви. Долго он не смог вынести, после страшного нервного срыва он принимает решение ехать за границу. Решено - Италия. Петр Ильич уже достаточно известен не только в России, но и в мире. Он будет сам дирижировать своими произведениями, он поедет один и приведет свое психическое здоровье в порядок...

...Итак, Чайковский уезжает за границу, чтобы во многих странах самому дирижировать своими произведениями. Среди сочинений в этот период появляются: "Манфред", (программная симфония), пятая симфония, "Итальянское каприччио" для большого симфонического оркестра, много романсов, которые теперь истинно, по-Чайковски глубокие. Вершина оперного творчества Петра Ильича - "Пиковая дама" по одноименному произведению Пушкина. Сочинение было полностью закончено к 1890 году.

В сочинениях этих лет ведущей чертой музыки Чайковского стало контрастное сопоставления полярных образов - добра и зла, мрака и света, любви и ненависти или мечты о счастье и гнетущей человека действительности. Композитор как бы специально упрощает заложенную мысль, передает ее очень яркими оркестровыми и инструментальными средствами, чтобы оно произвело на слушателя неизгладимое впечатление, чтобы не прошло мимо слуха, чтобы люди поняли основную концепцию - идею борьбы добра и зла, фатальности происходящего.

Этот принцип сохранялся на протяжении многих лет, но к концу жизненного пути постепенно происходит трагическое изменение - добро в музыке перестает побеждать...

Трудны были последние годы композитора, он не мог назвать их счастливыми. Поселившись в Клину - в доме, купленном почти целиком на деньги Надежды Филаретовны фон Мекк (его мецената, о которой стоило бы написать не то что отдельный обзор - книгу, настолько много сделала она для композитора) Петр Ильич , долго мечтавший о таком тихом и уютном, своем прибежище, не успокоился. Его психическое здоровье было сильно подорвано - жизнь была далеко не безоблачной.

Из под пера композитора выходят последние, глубоко трагические сочинения. Шестая симфония - вершина, к которой Чайковский, возможно, шел всю жизнь. Это - абсолютный Чайковский, это - лебединая песнь, исповедь мастера, трагедия его жизни, выраженная в музыке.

...Даже в самые последние дни жизни композитору не дано было почувствовать счастье - его любимое детище, его последнюю симфонию не поняли слушатели. Еще один страшный удар, который Чайковский не смог перенести. Он умирал долго и мучительно.

Глубокой ночью 25 октября 1893 года великого композитора не стало.

Пиковая дама

"Оперы следует писать (впрочем, точно так же, как все остальное) так, как Бог на душу положит. Я всегда стремился как можно правдивее и искренне выразить музыкой то, что имелось в тексте..."

Из письма Чайковского Танееву.

Опера - самый любимый жанр композитора, он любил ее больше симфоний, больше романсов и сонат, любил за демократичность, за ту свободу в выражении чувств, которую он мог в ней себе позволить. Для своих произведений в этом жанре он чаще всего выбирал именно свободные, простые сюжеты, без детективных элементов, без массовых хоровых сцен, без огромного количества действующих лиц, что так любили, например, Вагнер или Верди.

Нет, он ценил другое - возможность раскрыть душу человека, заглянуть в его внутренний мир. Уже в "Евгении Онегине" самое удачное место - письмо Татьяны, где на сцене ничего не происходит, но в музыке так ярко раскрывается вся радуга переживаний и чувств, которые испытывает молодая девушка, когда пишет первое в своей жизни любовное признание, что это удерживает внимание зрителя лучше, нежели гигантские народные сцены у иных композиторов.

Пиковая дама, это, бесспорно, лучшее достижения Петра Ильича в жанре психологической драмы, возможно, этому помог талантливый сюжет - одноименная повесть Пушкина. Надо заметить, что Чайковский полностью переосмысливает концепцию, даже изменяет характеристики героев (Лиза стала из обычной приживалки в доме графини ее богатой наследницей, Герман сильно облагорожен) и время действия на несколько десятилетий.

В опере есть мистические моменты, они также придают ей неповторимую атмосферу. Тайна трех карт держит в напряжении до самого конца, трагедия и смерть Лизы отзывается глубоко в душе, а при появлении призрака графини мурашки начинают пробегать по спине. И неважно, что ты всего лишь в зрительном зале и вокруг сотни человек: становится не по себе - видимо, гениальная музыка способствует.

Сочинения:

оперы-

Воевода (либретто А. Н. Островского и Чайковского, 1868, поставлена 1869, Большой театр, Москва), Ундина (либретто Ч. по поэме Ф. де ла Мотт Фуке в переводе В. А. Жуковского; уничтожена Чайковским), Опричник (либретто Чайковского по одноимённой драме И. И. Лажечникова, 1872, поставлена 1874, Мариинский театр, Петербург), Кузнец Вакула (либретто Я. П. Полонского по повести Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством", 1874, поставлена 1876, там же), Евгений Онегин (либретто К. С. Шиловского по роману в стихах А. С. Пушкина, 1878, поставлена 1879, силами учащихся Московской консерватории, Малый театр, Москва), Орлеанская дева (либретто Чайковского по драме Ф. Шиллера и других произведений, 1879, поставлена 1881, Мариинский театр, Петербург), Мазепа (либретто В. П. Буренина по поэме Пушкина "Полтава", 1883, поставлена 1884, Большой театр, Москва), Черевички (2-я редакция оперы Кузнец Вакула, 1885, поставлена 1887, там же), Чародейка (либретто И. В. Шпажинского по его одноимённой драме, поставлена 1887, Мариинский театр, Петербург), Пиковая дама (либретто М. И. Чайковского по одноимённой повести Пушкина, 1890, Мариинский театр, Петербург), Иоланта (либретто М. II. Чайковского по драме X. Херца "Дочь короля Рене", 1891, поставлена 1892, там же);

балеты-

Лебединое озеро (либретто В. П. Бегичева II В. Ф. Гельцер, 1876, поставлен 1877, Большой театр, Москва), Спящая красавица (либретто И. А. Всеволожского по одноимённой сказке Ш. Перро, 1889, поставлен 1890, Мариинский театр, Петербург), Щелкунчик (либретто Всеволожского по одноимённой сказке Э. Т. А. Гофмана в переводе А. Дюма-сына, поставлен 1892, там же);

для солистов, хора и оркестра-

ода К Радости (слова Ф. Шиллера, 1865), Кантата в память 200-й годовщины рождения Петра Великого (слова Я. П. Полонского, 1872), кантата к юбилею О. А. Петрова (слова Н. А. Некрасова, 1875), кантата Москва (слова А. Н. Майкова, 1883);

для оркестра-

симфонии (1-я, Зимние грёзы, g-moll, ор. 13, 1866, 3-я редакция 1874; 2-я, с-moll, ор. 17, 1872, 2-я редакция 1880; 3-я, D-dur, ор. 29, 1875; 4-я, f-moll, ор. 36, 1877; Манфред, по Дж. Байрону, h-moll, ор. 58, 1885; 5-я, е-moll ор. 64, 1888; Es-dur, 1891-92, не окончена, восстановлена С. С. Богатыревым, 1951-55; 6-я, h-moll, ор. 74, 1893), 4 сюиты (d-moll,ор. 48, 1879; С-dur, ор. 53, 1883; С-dur, ор. 55, 1884; Моцартиана, C-dur, ор. 61, 1887), увертюра Гроза (по одноименной драме А. Н. Островского. 1864), Характерные танцы (1865), Концертная увертюра (1866), увертюра (F-dur, 1-я редакция - для малого, 2-я - для большого оркестра, 1866), Торжественная увертюра на датский гимн (ор. 15, 1866), симфоническая фантазия Фатум (ор. 77 р08111., 1868), увертюра-фантазия Ромео и Джульетта (по одноимённой трагедии У. Шекспира, 1869, 2-я редакция 1870, 3-я редакция 1880), фантазия Буря (по одноимённой драме Шекспира, ор. 18, 1873), Славянский марш (ор. 31, 1876), фантазия Франческа да Римини (по 5-й песне "Ада" Данте, ор. 32,1876), Итальянское каприччио (ор. 45, 1880), серенада для струнного оркестра (ор. 48, 1880), Торжественная увертюра 1812 год (ор. 49, 1880), Торжественный коронационный марш (1883), Элегия памяти И. В. Самарина (для струнного оркестра, 1884), Правоведский марш (1885), увертюра-фантазия Гамлет (по одноимённой трагедии Шекспира, ор. 67, 1888), симфоническая баллада Воевода (по одноимённому произведению А. Мицкевича, ор. 78 posth., 1891);

для инструмента с оркестром-

3 концерта для фортепьяно (b-moll, ор. 23, 1875; G-dur, ор. 44, 1880, 2-я редакция А. И. Зилоти и Чайковского, 1893; Еs-dur, ор. 75, 1893), концертная фантазия (G-dur, ор. 56, 1884), Аndante и финал (окончил и инструментовал С. И. Танеев, ор. 79, 1893) для фортепьяно, концерт (D-dur, ор. 35, 1878), Меланхолическая серенада (ор. 26, 1875) и Вальс-скерцо (ор. 34, 1877) для скрипки, Вариации на тему рококо (ор. 33, 1876) и Pezzo capriccioso (ор. 62, 1887) для виолончели; камерно - инструментальные ансамбли - фортепьянное трио Памяти великого художника (а-moll, ор. 50, 1882), 3 струнных квартета (D-dur, ор. 11, 1871; F-dur, ор. 22, 1874; еs-moll, ор. 30, 1876), юношеский квартет (1-я ч., В-dur, 1865), струнный секстет Воспоминание о Флоренции (d-moll, ор. 70, 1892);

для фортепьяно-

2 сонаты (cis-moll, 1865; Большая соната, G-dur, ор. 37, 1878), 2 пьесы (ор. 1, 1864), Воспоминание о Гапсале (ор. 2, 1867), тема с вариациями (1865), вальс-каприс (ор. 4, 1868), романс (ор. 5, 1868), вальс-скерцо (ор. 7, 1870), каприччио (ор. 8, 1870), 2 пьесы (ор. 10, 1872), 6 пьес (ор. 19, 1873), 6 пьес на одну тему (ор. 21, 1873), Времена года, 12 характеристических картин (ор. 37, 1876), Детский альбом (ор. 39, 1878), 12 пьес средней трудности (ор. 40, 1878), 6 пьес (ор. 51, 1882), марш Русский добровольный флот (1878), Думка (ор. 59, 1886), вальс-шутка (1889), экспромт (1889), Лирический момент (1893), марш Юрьевского полка (1893), 18 пьес (ор. 72, 1893);

для скрипки и фортепьяно-

Воспоминания дорогого места (Meditations - Раздумье, Скерцо, Мелодия; ор. 42, 1878), Хор цветов и насекомых (для детского хора с оркестром, слова Р. А. Рачинского, 1869);

для хора а cappel1а -

На сон грядущий (cлова Н. П. Огарева, 1864), Литургия св. Иоанна Златоуста (ор. 41, 1878), Всенощное бдение (ор. 52, 1881), Вечер (cлова Чайковского, 1881), Девять духовно-музыкальных сочинений (1884-85), Гимн в честь Кирилла и Мефодия (1885), Правоведческая песнь (слова Чайковского, 1885), Ночевала тучка золотая (слова М. Ю. Лермонтова, 1887), Блажен, кто улыбается (слова К. К. Романова, 1887), Соловушко (слова Чайковского, 1889), Привет А. Г. Рубинштейну (слова Я. П. Полонского, 1889), 3 хора (1891); камерно-вокальные ансамбли с фортепьяно- 6 дуэтов (ор. 46, 1880), Природа и любовь (для 3 женских голосов и хора, 1870), Ночь (для 4 голосов, слова Чайковского, 1893);

для голоса с фортепьяно-

6 романсов, ор. 6 (в том числе Не верь, мой друг и Слеза дрожит, слова А. К. Толстого; Ни слова, о друг мой, слова А. Н. Плещеева; Отчего? и Нет, только тот, кто знал, слова Л. А. Мея; 1969), Забыть так скоро (слова А. Н. Апухтина, 1870), 6 романсов, ор. 16 (в том числе Колыбельная песня, слова А. Н. Майкова; Погоди, слова Н. П. Грекова; 1872), Уноси моё сердце (слова А. А. Фета, 1873), 6 романсов, ор. 25 (в том числе Примиренье, слова Н. Ф. Щербины; Канарейка, слова Мея; 1875), 6 романсов и песен, ор. 27 (в том числе Моя баловница, слова Мея, 1875), 6 романсов и песен, ор. 28 (в том числе Корольки, слова Грекова; Он так меня любил, слова Апухтина, Страшная минута, слова N. N. (П. И. Чайковского); 1875), Хотел бы в единое слово (слова Г. Гейне, в переводе Мея, 1875), 6 романсов, ор. 38 (в том числе Серенада Дон Жуана, То было раннею весной, Средь шумного бала, слова Толстого; 1878), 7 романсов, ор. 47 (в том числе Кабы знала я, Благославляю вас, леса, слова Толстого; День ли царит, слова Апухтина, Я ли в поле да не травушка была, слова И. З. Сурикова; 1880), 16 песен для детей, ор. 54 (в том числе Бабушка и внучек. Весна (Травка зеленеет), Мой садик, Кукушка, Весна (Уж тает снег), слова Плещеева; 1881-83), 6 романсов, ор. 57 (в том числе Скажи, о чём в тиши ветвей, слова В. А. Соллогуба; На нивы жёлтые, слова Толстого; Лишь ты один, слова Плещеева, 1884), 12 романсов (втом числе Я тебе ничего не скажу, слова Фета; Ночи безумные, слова Апухтина, Ночь (Отчего я люблю тебя), За окном в степи мелькает, слова Полонского; Нам звёзды кроткие сияли, слова Плещеева; 1886), 6 романсов, ор. 63 (слова К. Романова, в том числе Растворил я окно, Серенада (О, дитя); 1887), Six melodies (6 романсов), ор. 65 (в том числе Серенада (Ты куда летишь, как птица),cлова Э. Тюркети; Чаровница, cлова П. Клоделя; 1888), 6 романсов, ор. 73 (cлова Д. М. Ратгауза: в том числе Мы сидели c тобой, В эту лунную ночь, Закатилось солнце, Средь мрачных дней, Снова, как прежде, один; 1853);

обработки-

50 русских народных песен (для фортепьяно в 4 руки, 1869);

редакции-

Русские народные песни для одного голоса с сопровождением фортепиано. Собранные и переложенные В. Прокуниным, выпуски 1-2, М., 1872-73; Полное собрание Сочинения Дм. Бортнянского (духовные Сочинения), т. 1-10, М., 1881-82. Полное собрание Сочинения, т. 1-62, М., 1940-71.