

Русская музыка Серебряного века: П. И. Чайковский

«Я готов день и ночь стоять почетным караулом у крыльца того дома, где живет Петр Ильич, - до такой степени я уважаю его».

А. П. Чехов

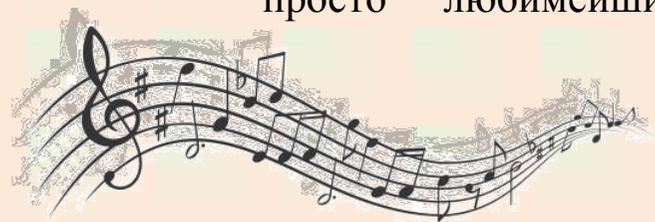
Музыка Серебряного века представлена различными композиторами, вносящими изменения в форму и выражение музыкального искусства. Этот период отличается новыми темами, образами и глубокими мотивами, олицетворяя добро и зло, мистику и религию, современность и традиции.

Новую эпоху в развитии музыкального искусства возвестили не только К. Дебюсси, Р. Штраус, но и Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, С. Рахманинов.

В истории музыки Серебряного века немаловажное место занимает и творчество Петра Ильича Чайковского.

Пётр Ильич Чайковский, пожалуй, самый великий русский композитор XIX века, поднял на небывалую высоту русское музыкальное искусство. Он является одним из самых важных композиторов мировой классической музыки.

Всеобщее признание сопутствовало ему в течение почти всей жизни. Дирижерские выступления на родине и за рубежом с исполнением собственных произведений всегда превращались в триумфы. Он был директором Московского отделения Русского музыкального общества, членом-корреспондентом французской Академии изящных искусств, доктором музыки Кембриджского университета и, наконец, просто любимейшим композитором своего времени.

Как же Чайковский достиг таких высоких рубежей славы? Он не был баловнем судьбы. Но ему всегда была ясна цель его жизни.

Семья не предполагала, что Чайковский станет музыкантом. Только в возрасте двадцати двух лет Чайковский, молодой чиновник Министерства юстиции, подал заявление о приеме в музыкальные классы при Русском музыкальном обществе. А через год стал учеником только что открывшейся в Петербурге консерватории. В 1865 году состоялся первый выпуск ее учеников.

Чайковский сразу стал самостоятельным и очень активным деятелем в самых различных областях и жанрах музыкального искусства: симфонии и романсы, оперы и фортепианная музыка, фантазии, камерная музыка и т.д.

В симфонических произведениях, и особенно в **увертюре-фантазии «Ромео и Джульетта»** на сюжет шекспировской трагедии, уже чувствуется рука настоящего мастера.

Дар сострадания, сочувствия к людям был всегда присущ Чайковскому, и потому именно в трагедии он нашел себя.

Тяготение к трагическим темам, характерное для Чайковского, вовсе не свидетельствует о мрачности, пессимизме. Чайковский любил жизнь, ценил ее красоту, и многие его сочинения являются подлинным гимном жизни. К ним относится и Первый фортепианный концерт, где уже начальная фраза звучит как ликующее приветствие людям, природе, всему миру.

В 1877 году Чайковский женился на молодой ученице консерватории, приславшей ему, подобно пушкинской Татьяне, пылкое письмо. Но быстро выяснилось, что ничего общего с Татьяной у Антонины Ивановны не было, и брак принес только разочарование. В состоянии тяжелой нервной подавленности уехал композитор за границу, в Италию. В Италии он закончил два сочинения, над которыми работал в Москве: **Четвертую симфонию** и оперу **«Евгений Онегин»**. В симфонии и в опере он уже Мастер с большой буквы, зрелый художник со своей вполне определившейся индивидуальной манерой.

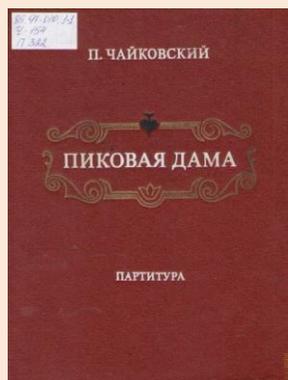
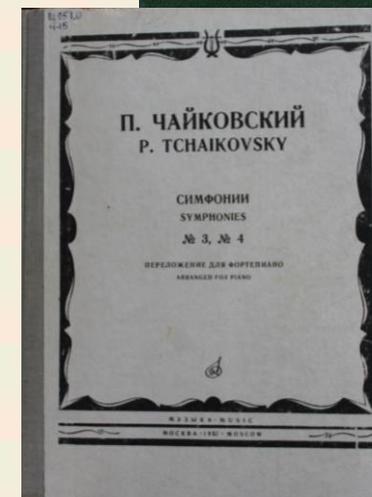
Всего полтора десятилетия прожил Чайковский после создания двух шедевров, о которых говорилось выше. Но эти годы были так насыщены творчеством, что произведений, созданных тогда, хватило бы и не на одну жизнь.

В операх последнего периода композитора привлекали сюжеты, полные трагических событий, столкновений, сильных характеров. **«Орлеанская дева»**, **«Мазепа»**, **«Чародейка»** – это ступени, ведущие к вершине оперного творчества – **«Пиковая дама» (1890)**.

Чайковский начал работать над своей предпоследней оперой **«Пиковая дама»** в январе 1890 года.

Он был так глубоко захвачен всей атмосферой действия и образами героев, что воспринимал их как реальных живых людей. Он писал брату Модесту: **«Я испытываю в иных местах, например, в четвертой картине, которую аранжировал сегодня, такой страх, ужас и потрясение, что не может быть, чтобы и слушатель не испытывал хоть часть этого»**.

В результате опера была написана в рекордный срок – за сорок четыре дня. Ее премьера состоялась в Петербурге в Мариинском театре 7 (19) декабря 1890 года и имела огромный успех. И по сей день **«Пиковая дама»** остается одной из непревзойденных вершин классического оперного наследия.

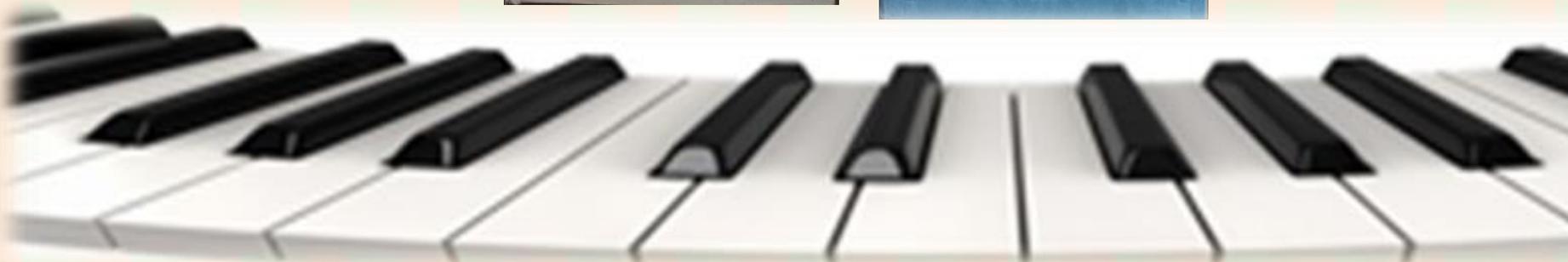
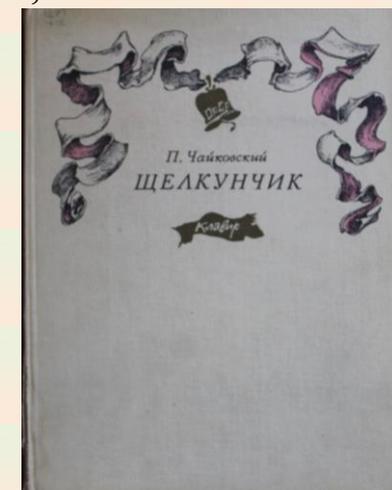
Последним оперным произведением Чайковского стала опера «Иоланта» – трогательная повесть о слепой, а затем прозревшей девушке. Эта опера – прекрасный гимн свету, счастью, великой, исцеляющей силе любви. Опера впервые увидела свет рампы за год до смерти композитора, в 1892 г.

«Иоланта» – одна из самых репертуарных в русской оперной музыке, любима и певцами, и зрителями. Написана почти для камерного состава, либретто соблюдает все каноны классической драматургии (единство места, времени и действия), мелодии просты и легко запоминаются, но при этом поразительно красивы.

В балетах Чайковского – «Лебединое озеро», «Спящая красавица» – тоже противопоставляются злые и добрые силы. В «Щелкунчике» драматическое их столкновение происходит в мире детских игрушек, но в музыке звучат совсем не кукольные, а настоящие, живые человеческие чувства. И потому музыка балета одинаково привлекает и детей, и взрослых.

Балеты П. И. Чайковского – одно из высших достижений русской музыкальной культуры XIX века.

Содержание всех трех балетов Чайковского связано с миром сказки и романтической фантазии.

Чайковский предпочитал в балете сказочность, а в опере – изображение подлинной жизни. Но обращаясь к сказочным сюжетам, композитор вкладывал в них глубокое и значительное жизненное содержание. Феерическое, волшебное балетное действие, таинственно-прекрасные образы его героев оказались глубоко созвучны музыкальному гению Чайковского.

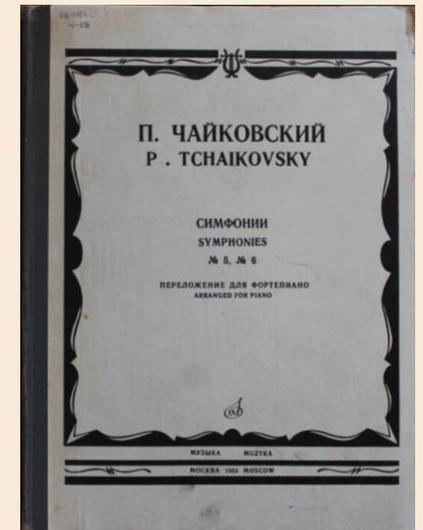
Чайковский был подлинно универсальным композитором. В его творчестве находят для себя богатейший материал и блестящие виртуозы-пианисты, и скрипачи, с увлечением исполняющие его концерты с оркестром. А наряду с этим он писал и прекрасную музыку для исполнения в домашнем кругу. Таковы его фортепианные пьесы, например известнейший цикл «**Времена года**».

Вершиной и итогом творчества Чайковского стала **Шестая симфония**. Он написал ее меньше чем за полгода – партитура была завершена к августу 1893 года. Первое исполнение состоялось в Петербурге под управлением автора. Это произошло 16 октября 1893 года, за несколько дней до его неожиданной смерти – 25 октября (6 ноября) 1893 г.

В ней перед слушателем проходит вся жизнь человека – любого человека – от первых радостей и тревог до неизбежного конца.

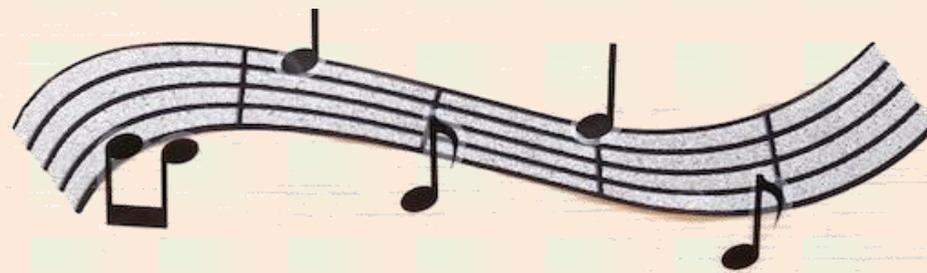
Шестую симфонию Чайковский посвятил своему племяннику Владимиру Давыдову.

Музыка Чайковского не умирает и не старится. Она свято чтится не как музейная редкость, не как документальное доказательство великого прошлого передовой русской культуры, но как живое явление современности.

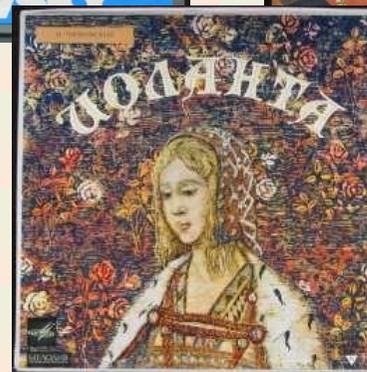
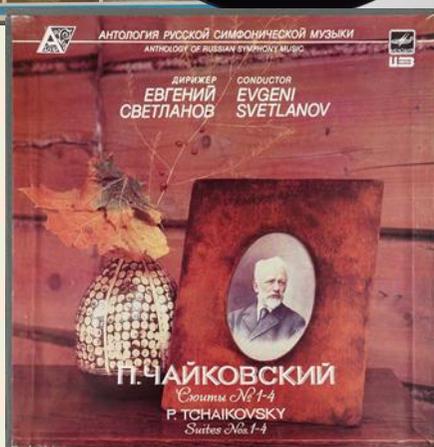

Список литературы

1. Чайковский П. И. Временна года : для фортепиано / П. И. Чайковский. – Москва : Музыка, 1994. – 79с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.
2. Чайковский П. И. Лебединое озеро : ор. 20 : балет в 4 действиях / П. И. Чайковский ; либретто В. П. Бегичева и В. Ф. Гельцера – Москва : Музыка, 1971. – 254 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.
3. Чайковский П. И. Иоланта : опера в 3 действиях, 7 картинах / П. И. Чайковский ; либретто М. Чайковского по одноименной повести А. Пушкина. – Партитура. – Москва : Музыка, 1983. – 608 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.
4. Чайковский П. И. Ромео и Джульетта : увертюра-фантазия для большого симфонического оркестра / П. И. Чайковский. – Партитура – Москва : Музыка, 1964. – 104 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.
5. Чайковский П. И. Симфонии №3, №4 / П. И. Чайковский ; переложение для фортепиано С. Павчинского. – Москва : Музыка, 1982. – 159 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.
6. Чайковский П. И. Симфонии №5, №6 : переложение для фортепиано / П. И. Чайковский. – Москва : Музыка, 1983. – 128 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.
7. Чайковский П. И. Спящая красавица : балет в 3 действиях с прологом / П. И. Чайковский ; либретто И. А. Всеволожского по сказке Ш. Перро. – Москва: Музыка, 1987. – 284 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

8. Чайковский П. И. Щелкунчик : балет-феерия в 2 действиях, 3 картинах : соч. 71 / П. И. Чайковский ; либретто М. Петипа в перedelке А. Дюма – сына. – Клавир . – Ленинград : Музыка, 1982. – 162 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

Материал подготовила
зав. отделом музыкально-нотной литературы
С. М. Гусарук

