

100-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского

Гениальный русский композитор

Народный музыкант

«Знаете, дорогой мой друг, что я еще не встречал человека, более меня влюбленного в матушку Русь... Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи», — пишет Чайковский во время одной из своих поездок за границу. Горят любовью к своему народу, к русской природе, ко всему, что связано с родной страной, проникнуто его творчество.

Большинство опер Чайковского написано на сюжеты из русской жизни: историко-бытовые («Воевода», «Чародейка»), исторические («Опричник», «Мазепа»), народно-бытовые («Кузнец Вакула», или в более поздней редакции «Черевички»), близкие современной ему эпохе («Евгений Онегин», «Пиковая дама»). В гениальной музыке его по-новому возрождается образ русской женщины, воспетый великими классиками русской литературы. Чистая, негрозная натура Татьяны («Евгений Онегин») раскрывается в проникновенной музыке этого глубокого знатока человеческих душ. Лется из уст Лизы печальная жалоба простой русской девушки на горькую судьбу долой («Пиковая дама»). Стихийной силой могучего русского народа веет от манящего женственно прекрасного образа независимой, вольнолюбивой чародейки — Нasti («Чародейка»).

Тысячами нитей был связан Чайковский с родной природой. Она будила в нем теплые воспоминания о далеком золотом детстве. Уральский городок Воткинск с его холмистыми далями и снежными нагромождениями вековыми лесами, с глубоким, на несколько десятков верст тающим прудом, с народными песнями и старинными сказаниями, как живой вставал перед ним. Родная природа подсказывала ему полные бесконечной выразительности мелодии, навевала музыкальные образы. «От чего простой русский пейзаж, отчетливо проглядывая летом в России, в деревне по полям, по лесу, вечером по степи, бывало, приводил меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнеможении от наплыва любви к природе, от тех неизъяснимых сладких и опьяняющих ощущений, которые навевали на меня лес, степь, речка, деревня вдали...», — говорит композитор в письме из Италии (1878 год). В связи с первым потрясением, вызвавшим тяжелое и длительное заболевание, ему пришлось наотмашь уехать за границу. Но ни роскошная природа Италии с ее кипарисами и оливковыми рощами, ни богатые краски Швейцарии не могли заглушить в нем глубокой любви к «простому русскому пейзажу». Как часто под сверкающими лучами теплого солнца итальянской зимы, под ослепительными сводами вечно голубого неба с тоской тоскался он к суровой русской зиме, вспоминает чудесную северную весну, незаметно и властно разрывающую зимние оковы.

Его «Зимние грезы» (первая симфония), фортепианные пьесы «Времена года» и другие произведения, навеянные природой, проникнуты глубоким душевным теплом и полнотой народностью. Они вознужают, как тонкие пейзажи Левитана. Музыкальный

тем, а большинство его симфонических, оперных и даже камерных произведений звучат элементы народной песни, ее мелодические обзоры.

В трех первых своих симфониях и начатой в Москве четвертой симфонии, в операх «Воевода», «Кузнец Вакула», «Опричник», в музыке к «Снегурочке» Островского, в фортепианном концерте, в трех струнных квартетах, романах и пьесах — во всех этих произведениях, созданных композитором в Москве, чувствуется огромное влияние народной песни.

Будут народной песни быть чрезвычайно распространены среди московской интеллигенции 60—70 годов. Члены московского артистического кружка, где собирались видные представители театра, литературы и музыки, культивировали собрание и записывание с голоса народных песен. Драматург Островский, артист Малого театра Прох Саловский и другие московские приятели Чайковского были большими любителями и знатоками народного творчества, любили и сами петь русские песни. Молодой композитор жадно впитывал в себя эти новые влияния тем более, что они падали на благодарную, подготовленную еще детскими впечатлениями почву. Очень хорошо говорит об этом сам Чайковский в одном из писем к Н. Ф. фон-Мекк: «Что касается вообще русского элемента в моей музыке, т. е. родственных с народною песню приемов в мелодии и гармонии, то это происходит вследствие того, что я вырос в глуши, с детства, самого раннего, проникся неизменной красотой характеристических черт русской народной музыки, что я до страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях, что, одним словом, я русский в полнейшем смысле этого слова».

Уже в первом крупном произведении композитора — в симфонии «Зимние грезы» — звучит народная песня «Цвели цветик». С 1868 года Чайковский обрабатывает для фортепиано в четыре руки 50 народных песен, частью заимствованных из разных сборников, частью записанных им с голоса у московских кружков. В музыке к весенней сказке Островского «Снегурочка» использовано «двенадцать народных песен. Вторую симфонию Чайковского, по насыщенности ее украинским фольклором, можно смело назвать украинской. Поэтические украинские весенние, колыбельные, многочисленные попевки заполняют своим ароматом оперу «Кузнец Вакула». Во время своих наездов в Каменку, Киевской губернии, где жила сестра Чайковского — Ален-

сандра Пилипшина Давыдова, композитор успел полюбить звучную, певучую и нежную, почти немую меланхолическую украинскую песню.

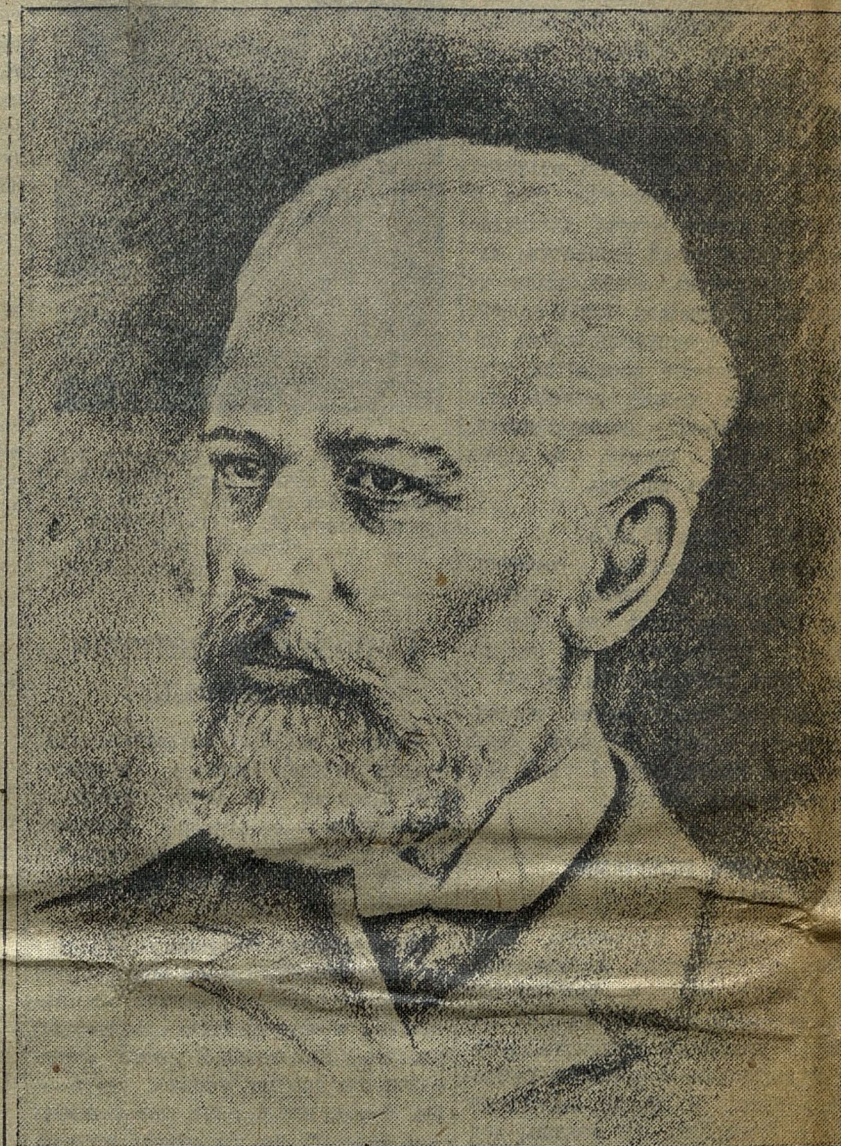
Часто он включал в свои произведения песни, им самим непосредственно от крестьян записанные. Замечательная песня «Коса ль моя, косылька», использованная Чайковским в «Воеводе», а потом в «Опричнике», записана им была в деревне Мазилово под Кузнецов. Услышав от казачьего плетника песню «Сидел Ваня на диване», он создал на ее основе свое поэтическое, знаменитое «Алланте кантабиле» первого квартета. Своеобразный мерный напев, распространенный среди украинских слепцов, он разработал в первой части своего чудесного фортепианного концерта.

Очень ревниво относился Чайковский к чистоте стиля и художественности исполнения народных песен. Он понимал, насколько трудно и в то же время необходимо записывать песню так, как ее поет сам народ, со всем ее своеобразием. «Это... требует», — говорит он, — самого тонкого музыкального чувства и большой музыкально-исторической эрудиции».

Песня — этот «драгоценнейший образец народного творчества» — является для Чайковского богатым источником вдохновения и материалом, из которого он черпает свои многообразные мелодии. «Русская песня», — говорит он, — «это... семя, из которого художник может, при условиях таланта и знания, вырастить роскошное дерево...». Художник-музыкант и есть по отношению к русской песне тот садовник, который знает — в какую почву, в какое время и при каких условиях температуры должен посадить свое драгоценное семя. Народная песня лишь в редких случаях определяет характер его композиции в целом, а служит, главным образом, тематическим материалом, которым композитор свободно, творчески располагает.

В 1885 г. Чайковский поселился в Майданове, близ Клина. Вскоре он переехал в деревню, в крестьянском окружении. С глубоким сочувствием говорит он об их нищете и безотрадно тяжелых условиях жизни: «Побы в знойной деревне самые жалкие, маленькие, темные; духота в них должна быть ужасная, и когда вспомнишь, что они восемь месяцев должны прожить в этой темноте и тесноте, сердце сжимается. Не знаю почему, но народ здесь особенно бедный. Земля по разделу с помещиком им досталась ужасная — голый песок; лесу нет вовсе; заработок никакого, так что большинство бедствует...». Жалко смотреть на этих детей, обреченных жить материально и умственно в вечном мраке и духоте. Хотелось бы что-нибудь сделать, и чувствуешь свое бессилие».

Наблюдая жизнь крестьян, Чайковский всегда удивлялся тому, что они никогда не теряют веры в жизнь. Этот бессмертный народный оптимизм привлекал композитора. С нечеловеческой ясностью формулирует эту мысль сам композитор в программе к финалу четвертой симфонии: «Если ты в самом себе не находишь мотива для радостей, смотри на других людей. Ступай в народ,

НЕПОВТОРИМЫЙ МАСТЕР

Из плеяды наших отечественных композиторов-классиков Чайковский завоевал у советского слушателя особенно горячую симпатию.

В чем причина обаяния его музыки?

Основное, что подкупает и трогает в сочинениях Чайковского, — это глубокая искренность, теплота его музыкальной речи. Мелодические обороты Чайковского неотразимо проникают в сознание слушателя, покоряя своей глубокой человечностью, искренностью и силой.

Изображая столь правдиво внутреннего мир человека, Чайковский сам себя считал реалистом, и таковым он был в действительности.

Обаяние Чайковского и в глубоко народной манере его письма как в случаях прямого применения народной песни, так и в самом складе оригинальных мыслей композитора.

И, наконец, сила воздействия Чайковского на изумительном разнообразии

его творческих настроений, огромном диапазоне его творчества. Восторг и скорбь, блеск и суровость, трогательная печаль и беспредельная радость, нежность и сила, героика и высоты потрясающей трагедии — все было равно доступно этому неповторимому мастеру.

Имя Чайковского прославилось во всем мире русскую музыкальную школу. У него и мы, советские музыканты, учились искусству правдиво говорить с людьми. Им гордится, его любят и ценят советский народ, хранитель лучшей, передовой культуры.

И прекрасен и естествен тот факт, что величайшим праздником чтит страна социализма светлую память одного из гениев русского народа.

В. Н. ТРАМБИЦКИЙ,
Профессор Свердловской государственной консерватории.

Мечта о счастье

Полнолетие 100 лет со дня рождения великого русского композитора П. И. Чайковского. Популярность его велика и с каждым годом растет. Широко известны его гениальные оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и др., его симфонии, концерты, романсы, песни. Советский народ высоко ценит музыку Чайковского и гордится его творчеством. Чайковский завоевал эту любовь народа упорным, целеустремленным творческим трудом. Общественность города Серова готовится отметить столетие со дня рождения великого композитора специальным вечером-концертом. Самостоятельность Дворца культуры готовят для исполнения ряд произведений Чай-

ковским. Будут исполнены «Мы с тобой», «Абы знала я». Песни цыганки, Цыганя без слов, а также вальс из балета «Спящая красавица» и танец пастушков из балета «Щелкунчик».

Произведения Чайковского пользуются в Серове большой любовью. Он, как гениальный композитор, высказал в своих произведениях мысли, чувства, настроения передовых русских людей своего времени. Его музыка является глубоко народной. Работая над произведениями Чайковского, мы постоянно убеждаемся в этом прекрасном качестве его творчества. Чайковский сумел в своих произведениях выразить горячую любовь к своему народу

Там, где жил Чайковский

АЛАПАЕВСК. 5 мая (по телефону от соб. корр.). Здесь, где провел часть своего детства гениальный русский композитор Петр Ильич Чайковский, растут достойные наследники его творчества. Гордые своим земляком, алапаевцы любят музыку. Можно назвать много имен музыкантов — детей, юношей и взрослых. Вот третьеклассница Таия Брусилина — гитаристка, пятиклассник Максим Николов — скрипач, Гера Бекшия — балетист, Чекасип — бухгалтер, хлебозавода — играет на многих музыкальных инструментах и т. д. О возрастающей тяге к музыке свидетельствует и тот факт, что только за один прошлый год труднее района приобрели музыкальных инструментов на 115 тысяч рублей.

Хоровых, музыкальных кружков, оркестров при клубах, избах-читальнях, красных уголках и школах много и в Алапаевске и в районе. Дома и в клубах люди в часы досуга играют, поют, сложные произведения классиков, народные песни и песни советских композиторов о родине, о Сталине.

Великая социалистическая революция пробудила немало способных, талантливых людей и в области музыкального искусства. Молодежь музыкальный техникум ежегодно приветливо встречает алапаевцев. В начале каждого учебного года среди поступающих, а затем среди студентов преобладают земляки Чайковского.

Валя Комарова и Зоя Порохина год тому назад успешно окончили этот техникум и работают в радио-узлах. Нина Храбрых, закончившая техникум нынешней весной, намерена вернуться в Алапаевск и работать в музыкальной школе преподавателем класса народных инструментов. Воспитанник того же техникума тов. Крушин, ныне боец Красной Армии, работал уже преподавателем вешней школы. Продолжают учебу в техникуме Красильников, Чернышев и другие.

Некоторые из земляков Чайковского стремятся получить высшее музыкальное образование. Галя Нестерова, например, окончила Московскую консерваторию, Иван Алексеевич Япустаин является слушателем Свердловской консерватории.

Наиболее музыкально одаренные дети учатся в городской музыкальной школе. Она размещается в просторных, уютных комнатах того дома, где жил композитор П. И. Чайковский. На музыкальное образование детей партия и правительство отпуски средств ежегодно увеличивают. Если в 1935 г. школа получила 5 тысяч рублей, то в текущем году она получает их в шесть раз больше.

Щедрую заботу проявляют о своих детях и сами родители. Их денежные вложения в фонд музыкальной школы увеличились в пять раз. Хорошо помогает школе родительский комитет, члены которого, особенно домохозяйки Проксурякова, Долбилина, Соломина и другие, заботятся о создании самых лучших условий для учебы своих детей и работы преподавателей. В окружении общегосударственного и родительского внимания дети успешно развиваются, укрепляют свои таланты, готовятся стать достойными строителями коммуни-

кальную школу и десятилетку. Оля хорошо овладела исполнением таких сложных произведений, как «Соната» Бетховена и «Экспромт» Шуберта, исполнения которых обычно требуют на испытаниях при выпуске из музыкальной школы.

Оля — серьезная и вдумчивая пианистка. На первоймайской утреннике, исполняя «Весну» Грига, она восхищала своими способностями не только учащихся, но и преподавателей.

Оля играет с душой, правдиво, ярко, — таков о ней общий отзыв. Вместе с Олей оканчивает школу Инна Карпенко, Сережа Усов, Боря Соколов и Юра Старцев. Это первый выпуск школы. В связи с первым выпуском и юбилеем Чайковского школа живет кипучей творческой жизнью. Ученики подготовили обширный концерт из произведений великого композитора Чайковского.

Собственно, и в будущей школе живет полномерно и творчески активно. Директор, она же и преподаватель, Лидия Ивановна Цепина доводит успехами и дисциплиной всех 100 человек своих учащихся.

Ни на кого не могу пожаловаться, — заявляет она. — Дети приходят на занятия иногда за час раньше и нетерпеливо спрашивают, скоро ли начнется урок.

С интересом дети изучают такой сухой и сложный предмет, как музграмота, — говорит другая преподавательница — Мария Георгиевна Охурина.

Мария Георгиевна — молодой, недавно окончивший техникум преподаватель. Любя свое дело, она нетерпеливо ведет уроки, и сложная музыкальная грамота, становясь, детям понятна и увлекательна. Под ее руководством дети успешно развивают свои музыкальные дарования.

Музыка воспитывает людей. — О Боре Соколове в общеобразовательной школе отзывались, как о «жутком мальчишке», — рассказывает Цепина. — У нас же он стал примером дисциплины. Боря Филиппин и Ава Проксуряков — это наши отличники учебы. Успешность Авы настолько велика, что он уже на четвертом курсе проходит часть программы шестого курса.

Дети дорожат не только своими личными успехами, но и успехами всего класса, всей школы. Опираясь на девятилетнюю Валю Соломина впервые за весь год не пришла на урок. Это поразило весь класс и сильно озабочило преподавателя. На другой день Валя пришла к директору с извинением. Оказалось, что она не приготовила одно задание: инструменты в школу были заняти, а летсадики, куда она ходила играть на пианино, ремонтировали, и ей не на чем было заниматься. Валя, не зная урока, не хотела позорить себя и весь класс. О том, что прогул не меньшим пятном ляжет на класс, Валя не сообразила.

О своих учениках преподаватели рассказывают с чувством любви и гордости. И только, когда речь заходит о выпускнике Оле Стетниковой, они с сожалением указывают:

— Она хочет быть врачом-хирургом... Что же, хирурги музыкальные образованные ничуть не будут мешать. Важно и ценно, что все они, как и Оля, являясь достойными наследни-

лазиями и сияющими на горизонте вековыми лесами, с глубокими, на несколько десятков верст тянущимися прудом, с народными песнями и старинными сказаниями, как живой вставал перед ним. Родная природа подсказывала ему полные бесконечной выразительности мелодии, навеяла музыкальные образы. «От чего простой русский пейзаж, отчего прогулка летом в России, в деревне полями, по лесу, вечером по степи, бывало, приводила меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнеможении от наплыва любви к природе, от тех неизъяснимо-сладких и ослепляющих ощущений, которые навевали на меня лес, степь, речка, деревня вдали...», — говорит композитор в письме из Италии (1878 год). В связи с нервным потрясением, вызвавшим тяжелое и длительное заболевание, ему пришлось наотмашь уехать за границу. Но ни роскошная природа Италии с ее кипарисами и оливковыми рощами, ни богатые краски Швейцарии не могли заглушить в нем глубокой любви к «простому русскому пейзажу». Как часто под сверкающими лучами теплого солнца итальянской зимы, под ослепительными сводами вечно голубого неба с тоской таятся он к суровой русской зиме, вспоминает чудесную северную весну, внезапно и властно разрывающую зимние оковы.

Его «Зимние грезы» (первая симфония), фортепианные пьесы «Времена года» и другие произведения, навеянные природой, проникнуты глубоким душевным теплом и полнотой народности. Они волнуют, как тонкие пейзажи Левитана. Музыкальный язык их тесно связан с народным творчеством. Однако не следует думать, что обращение Чайковского к богатейшей народной песенной сокровищнице ограничивается лишь произведениями, связанными с природой. Их не так уж много, между

тем, само раннее творчество Чайковского красочной характеристикой черт русской народной музыки, что и до страсти любил русский элемент во всех его проявлениях, что, одним словом, а русский в полнейшем смысле этого слова.

Уже в первом крупном произведении композитора — в симфонии «Зимние грезы» — звучит народная песня «Цвети цветик». С 1868 года Чайковский обрабатывает для фортепиано в четыре руки 50 народных песен, частью заимствованных из разных сборников, частью записанных им с голоса у московских друзей. В музыке к весенней сказке Островского «Снегурочка» использовано одиннадцать народных песен. Вторую симфонию Чайковского, по насыщенности ее украинскими фольклором, можно смело назвать украинской. Поэтичные украинские всеняки, колядки, многочисленные попевки заполняют своим ароматом оперу «Купец Вакула». Во время своих каникул в Каменку, Киевской губернии, где жила сестра Чайковского — Алек-

Мемориальная доска на здании в Алапаевске, где часть своего детства провел П. И. Чайковский. Фото И. ШУБИНА.

сандра, само раннее творчество Чайковского красочной характеристикой черт русской народной музыки, что и до страсти любил русский элемент во всех его проявлениях, что, одним словом, а русский в полнейшем смысле этого слова.

В 1885 г. Чайковский поселился в Майданове, близ Клина. Вскоре он переехал вместе с крестьянами окрестных деревень. С глубоким сочувствием говорит он об их нищете и безотрадно тяжелых условиях жизни: «Побы в дедовской деревне самые жалкие, маленькие, темные; духота в них должна быть ужасная, и когда вспомнишь, что они восемь месяцев должны прожить в этой темноте и тесноте, сердце сжимается. Не знаю почему, но народ здесь особенно бедный. Земля по разделу с помещиками досталась ужасная — голый песок; лесу нет вовсе, заработка никакого, так что большинство бедствует. Жалко смотреть на этих детей, обреченных жить материально и умственно в вечном мраке и духоте. Хотелось бы что-нибудь сделать, и чувствуюсь свое бессилье».

Наблюдая жизнь крестьян, Чайковский всегда удивлялся тому, что они никогда не теряют веры в жизнь. Этот бесмертный народный оптимизм привлекал композитора. С неслыханной ясностью формулирует эту мысль сам композитор в программе к финалу четвертой симфонии: «Если ты в самом себе не находишь мотивов для радостей, смотри на других людей. Ступай в народ. Смотри, как он умеет веселиться, отдаваясь безраздельно радостным чувствам». В простых и заторных чувствах народных, в могучей жизненности народа искал Чайковский истоки жизни.

И. РАЦКАЯ

запасов у советского слушателя особенно горячую симпатию.

В чем причина обаяния его музыки?

Основное, что подкупает и трогает в сочинениях Чайковского, — это глубокая искренность, теплота его музыкальной речи. Мелодические обороты Чайковского неотразимо проникают в сознание слушателя, покоряя своей глубиной человечностью, искренностью и силой.

Изображая столь правдиво внутренний мир человека, Чайковский сам себя считал реалистом, и таковым он был в действительности.

Обаяние Чайковского и в глубоко народной манере его письма как в случаях прямого применения народных песен, так и в самом складе оригинальных мыслей композитора.

И, наконец, сила воздействия Чайковского в изумительном разнообразии

своей и скорби, блеск и суровость, трогательная печаль и беспредельная радость, нежность и сила, героика и высоты потрясающей трагедии — все было равно доступно этому неповторимому мастеру.

Имя Чайковского прославилось во всем мире русской музыкальную школу. У него и мы, советские музыканты, учились искусству правдиво говорить с людьми. Им гордился, его любил и ценит советский народ, хранитель лучшей, передовой культуры.

И прекрасен и естествен тот факт, что величайшим праздником чтит страна социализма светлую память одного из гениев русского народа.

В. Н. ТРАМБИЦКИЙ.
Профессор Свердловской государственной консерватории.

Мечта о счастье

Исполняется 100 лет со дня рождения великого русского композитора П. И. Чайковского. Популярность его велика и с каждым годом растет. Широко известны его гениальные оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и др., его симфонии, концерты, романсы, песни. Советский народ высоко ценит музыку Чайковского и дорожит его творчеством. Чайковский завоевал эту любовь народа упорным, неустанным творческим трудом.

Общественность города Серова готова отметить столетие его дня рождения великого композитора специальным вечером-концертом. Самодеятельность Дворца культуры готовится для исполнения ряд произведений Чайковского. Мы исполним на вечерах-концертах увертюры к опере «Евгений Онегин», балет-экспозе, арри Ленокского и Германа, речитатив Лизы, песню Томского, дуэт Лизы и Полины и другие произведения. В программе вечера-концерта большое место отводится на-

родным песням Чайковского. Будут исполнены «Мы оделись в робу», «Побы знала я». Неюи цыганки, Песня без слов, а также балет из балета «Спящая красавица» и танец пастушков из балета «Щелкунчик».

Произведения Чайковского пользуются в Серове большой любовью. Он, как гениальный композитор, высказал в своих произведениях мысли, чувства и настроения передовых русских людей своего времени. Его музыка является глубоко народной. Работая над произведениями Чайковского, мы пагубно убеждаемся в этом прекрасном качестве его творчества. Чайковский сумел в своих произведениях выразить горячую любовь к своему народу и воплотить в прекрасных образах яркую мечту о лучшей, счастливой жизни.

М. Г. РАЗУМОВ.
Художественный руководитель
Серовского Дворца культуры.

своей и скорби, блеск и суровость, трогательная печаль и беспредельная радость, нежность и сила, героика и высоты потрясающей трагедии — все было равно доступно этому неповторимому мастеру.

Имя Чайковского прославилось во всем мире русской музыкальную школу. У него и мы, советские музыканты, учились искусству правдиво говорить с людьми. Им гордился, его любил и ценит советский народ, хранитель лучшей, передовой культуры.

И прекрасен и естествен тот факт, что величайшим праздником чтит страна социализма светлую память одного из гениев русского народа.

И прекрасен и естествен тот факт, что величайшим праздником чтит страна социализма светлую память одного из гениев русского народа.

И прекрасен и естествен тот факт, что величайшим праздником чтит страна социализма светлую память одного из гениев русского народа.

своей и скорби, блеск и суровость, трогательная печаль и беспредельная радость, нежность и сила, героика и высоты потрясающей трагедии — все было равно доступно этому неповторимому мастеру.

Имя Чайковского прославилось во всем мире русской музыкальную школу. У него и мы, советские музыканты, учились искусству правдиво говорить с людьми. Им гордился, его любил и ценит советский народ, хранитель лучшей, передовой культуры.

И прекрасен и естествен тот факт, что величайшим праздником чтит страна социализма светлую память одного из гениев русского народа.

И прекрасен и естествен тот факт, что величайшим праздником чтит страна социализма светлую память одного из гениев русского народа.

И прекрасен и естествен тот факт, что величайшим праздником чтит страна социализма светлую память одного из гениев русского народа.

И прекрасен и естествен тот факт, что величайшим праздником чтит страна социализма светлую память одного из гениев русского народа.

И прекрасен и естествен тот факт, что величайшим праздником чтит страна социализма светлую память одного из гениев русского народа.

И прекрасен и естествен тот факт, что величайшим праздником чтит страна социализма светлую память одного из гениев русского народа.

Е. КРУГЛОВ.

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ

Великий русский композитор П. И. Чайковский родился 7 мая 1840 года на Урале, в городе Воткинске. Отец его был горным инженером, начальником казенного Камско-Воткинского завода.

В Воткинске, а затем в Алапаевске прошли детские годы композитора. С этими годами связаны первые, самые яркие музыкальные впечатления: это были народные крестьянские песни.

Впоследствии, указывая на народные истоки своей музыки, Чайковский писал: «...Что касается русского элемента в моей музыке, т. е. родственных с народною песней приемов в мелодии и гармонии, то это происходит вследствие того, что я вырос в глуши, с детства, самого раннего, проникся неизъяснимо красотою характеристических черт русской народной музыки...».

В доме отца был механический орган, наигрывавший арии из итальянских опер и из «Дон-Жуана» Моцарта. Огромное наслаждение испытывал мальчик, слушая пленительные звуки Моцарта. Страстную любовь к Моцарту Чайковский сохранил на всю жизнь: «...он дал первый толчок моим музыкальным силам, он заставил меня полюбить музыку больше всего на свете».

Мальчику прочили радужную чиновничью карьеру. Десяти лет он покинул родной Урал и был определен в Петербургское училище правоведения. По окончании его в 1859 году Чайковский поступил на службу в качестве мелкого чиновника в один из департаментов министерства юстиции. В течение в музыке в эти годы ставился настолько властным, что в 1861 году молодой петербургский чиновник поступает на музыкальные курсы, а в следующем году — в толь-

С. РУБИН

ко что открытую А. Рубинштейном консерваторию.

Чайковский порывает со службой и из светского человека превращается в скромного студента, живущего на грошевые заработки музыкального репетитора. Это был акт большого мужества, так как общественное положение музыканта в те времена, особенно в России, было весьма незавидным. «Ах, Петя-то, Петя! Какой срам! Юрипруденцию на худок променял», — негодовал дядя композитора.

После трех лет упорной учебы Чайковский кончает в 1865 году консерваторию. Дипломная экзаменационная кантата, написанная им на текст оны Шиллера «К радости», вызвала знаменательный отзыв юного Лароша — впоследствии выдающегося музыкального критика: «Все, что вы сделали, я считаю только работой школьника... Ваши творения начнутся, может быть, только через пять лет, но эти — зрелые, классические — превзойдут все, что мы имели после Глинки».

В 1866 году по приглашению Николая Рубинштейна Чайковский переезжает в Москву, на педагогическую работу в Московской консерватории. В газете «Русские ведомости» появляются блестящие музыкальные фельетоны Чайковского, ставшие голосом передовых музыкально-общественных сил страны. Чайковский завязывает дружеские отношения с драматургом А. Островским — прекрасным знатоком русской народной песни, заимствует у него некоторые музыкально-фольклорные записи. На либретто Островского он пишет оперу «Воевода». К весенней сказке

Островского «Снегурочка» пишет музыку, широко используя в ней подлинные русские народные песни.

В московский период жизни (1866—77 гг.) Чайковский написал четыре симфонии, оперы «Воевода», «Ундина», «Опричник», «Купец Вакула», балет «Безмятежное озеро», три струнных квартета, первый фортепианный концерт, виолончельные вариации — «Рогово», симфонические поэмы «Фалут», «Ромео и Джульетта», «Буря», «Франческа-да-Римини», множество романсов и фортепианных пьес, которые быстро становятся популярными.

В произведениях этих лет постепенно кристаллизуются основные стилистические черты творчества Чайковского, появляются излюбленные темы и образы, определяется ведущее значение психологической драмы. В них преобладают светлые, лирические, мягкие, элегические и задумчивые настроения, но и трагические темы начинают звучать все более настойчиво.

Нервное потрясение, вызванное неудачной женитьбой Чайковского в 1877 году, заставило его покинуть Москву. С 1878 по 1885 год он переезжает из города в город — Сан-Ремо, Кларан, Париз, Венеция, Рим, Флоренция, в летнее время посещает Украину. Он безраздельно отдается творчеству. Заканчивает оперу «Евгений Онегин», создает оперы «Орлеанская дева» и «Мазепа», концерт для скрипки с оркестром, три оркестровые сюиты, «Итальянское каприччио», серенаду для струнного оркестра, трио памяти Н. Рубинштейна и другие.

С 1885 года Чайковский обосновывается в окрестностях Клина под Москвой. В это время он уже композитор с мировой славой. Его концертные туры по городам Европы и Америки становятся триумфом русской музыки. Липовская и об-

щественно-музыкальная деятельность сочетаются с необычайной творческой продуктивностью. В эти годы он создает оперы «Чародейка», «Пиковая дама» и «Иоланта», балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик», пятую и шестую симфонии, программную симфонию «Манфред», увертюру и музыку к трагедии «Гамлет», симфоническую балладу «Воевода», множество романсов.

В полном расцвете творческих сил Чайковский неожиданно умер 25 октября 1893 года.

Вся жизнь Чайковского — это огромный творческий подвиг. Законченный профессионализм — характерная черта его творчества. Упорным трудом он добивается высшего мастерства.

Свободно, без тени догматизма Чайковский усваивал и творчески преломлял все, что было живо и художественно ценно в мировом искусстве. Он органически претворил в своем творчестве высшие достижения классического музыкального наследия и современной ему западно-европейской романтической музыки, крепко связав свое искусство с национальной русской музыкальной школой, основанной Глинкой, и родным народным творчеством. На этой основе Чайковский упорным трудом вырабатывает свой оригинальный музыкальный стиль, сыгравший выдающуюся роль в дальнейшем развитии русской музыки.

Музыкальный стиль Чайковского — подлинно национальный в своей основе. Он широко использовал русские и украинские народные песни, подвергая их замечательной обработке. В финале первой симфонии звучит народная песня «Цвети цветик», во вступлении второй симфонии — украинский вариант «Вина по матушке по Волге», в финале этой симфонии — «Куравель», в финале четвертой симфонии — «Во поле березинка стояла», в первом фортепианном концерте — «Выдь, выдь, Иванько», в анданте первого квартета — «Спит Вани на диване»;

народные песни звучат в операх «Воевода», «Чародейка», в музыке «Снегурочка» и т. д.

Однако не в простом использовании народных песен сила и очарование национального колорита Чайковского. Его связь с родной почвой тоньше и глубже. Русские характеры, русский строй души и природа нашли полное и совершенное выражение в его музыке.

Музыкальное наследие Чайковского огромно: почти пол столетия новых форм, где Чайковский не проявил бы себя с исключительной полнотой и мастерством. Чрезвычайно разнообразны тематика, образы и жанры, которые охватил в своем творчестве Чайковский.

В операх он крупнейший симфонист и мастер музыкальной драматургии. Героями его опер являются обыкновенные простые люди, «с их простыми человеческими чувствами, страстями». В оперном жанре особенно сильно проявились демократические устремления Чайковского. Он писал не только в полном соответствии с духом народа, но и для народа, страстно хотел быть понятым и любимым им. Прися к убеждению, что опера является наиболее общедоступным родом музыки, он писал: «Только она одна дает вам средства сообщаться с массами публики... Сближает вас с людьми... делает вас достоянием не отдельных маленьких кружков, но при благоприятных условиях всего народа...».

Чайковский — величайший психолог-реалист. В своих произведениях он с огромной правдивостью, убедительностью и искренностью обнажает глубины человеческой души и сердца (в этом отношении Чайковский сходен с Л. Толстым). «Музыка — язык чувств, это высшее откровение». Глубкая, пленительная мелодия является для Чайковского главным средством музыкальной выразительности. «Мне кажется», — писал Чайковский, — что я действительно одарен свойством правдиво, искренно и просто выражать музыкой, что чув-

ства, настроения и образы, на которые наводит текст. В этом смысле я реалист и коренной русский человек».

В задушевных, богатых мелодиями симфониях, программных оркестровых сочинениях, операх, балетах, романсах и камерных произведениях Чайковский с гениальной простотой раскрывает мир человеческих чувств.

Кровно связанный корнями своего творчества с национальной культурой, Чайковский глубоко чувствовал правду жизни, остро ощущал мрачные стороны действительности, глубоко страдал за свою страну и за свой народ.

Начиная с симфонических поэм «Ромео и Джульетта», «Франческа-да-Римини» и кончая «Пиковой дамой» и шестой симфонией, центральными темами в творчестве Чайковского становятся порыв человека к счастью, светлой и радостной жизни и роковая обреченность человека в его трагическом столкновении с суровой действительностью.

«Чайковскому передо присущ... трагический пафос, настоящее отчаяние перед лицом смерти, перед мрачностью действительности. В то же время Чайковскому свойственна огромная жажда счастья и жизненной полноты», — писал А. В. Луначарский.

Чайковский жил и творил во времена беспросветной реакции, когда лучшие, передовые, прогрессивные силы народа парализм угнетал, выжал, казнил, гноил в тюрьмах и казематах Петропавловской крепости, на каторге и в ссылке. Чайковский, как передовой человек своего века, гениальный и чуждый народный художник, объективно отразил в своем творчестве общественные настроения эпохи — настроения пессимизма, разочарованности и глубокой гражданской скорби. Эти настроения получили также отражение и в творчестве Л. Н. Толстого («Смерть Ивана Ильича»).

В статье «Л. Н. Толстой и его эпоха» Ленин писал: «Пессимизм,

непротивление, апатизм к «Духу» есть идеология, неизбежно появившаяся в такую эпоху, когда весь старый строй «переворотился», и когда масса, воспитанная в этом старом строе, с молоком матери впитавшая в себя начала, привычки, традиции, верования этого строя, не видит и не может видеть, каков «укладающийся» новый строй...» (том XV, стр. 102).

Но постигая законов общественно-го развития, Чайковский объяснял трагическое противоречие между порывом к счастью и мрачностью действительности, действием роковой силы, которая «мешает порыву к счастью дойти до цели...». Настроения тоски и обреченности особенно вырастают в последние годы жизни композитора.

Трагизм мироощущения достиг апогея в лучших творениях Чайковского — опера «Пиковая дама» и шестой симфонии. Шестая симфония «Патетическая» — это симфонический реквием Чайковского. Она закончена за два месяца и впервые исполнена за девять дней до смерти композитора. По силе, страстности, трагичности, по величии и глубине идейного замысла шестая симфония может быть поставлена наряду с величайшими произведениями человеческого гения.

Знаменательно, что после трагической «Пиковой дамы» и незадолго до «Патетической» шестой симфонии Чайковский написал оптимистическую солнечную оперу «Иоланта», в которой восстал с огромной силой счастье жизни и могущественную силу любви.

Советский народ чтит Чайковского, своего выдающегося народного художника, чье творчество наполнено «страстным» призывом к лучшей жизни, пламенной любовью к своему народу и своей стране.

Мечта Чайковского о «возможности говорить музыкальным языком массе» полностью воплотилась в наше время. Музыка Чайковского стала достоянием всего народа.