

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Великий русский композитор

Юбилей Чайковского — подлинный праздник советской культуры.

Есть одна замечательная черта в судьбе наследия всех великих художников прошлого нашей родины. В Советской стране эти художники как бы заново живут, переживают свою вторую молодость, вторую жизнь. Это целиком может быть отнесено и к Чайковскому. Сквозь строй десятилетий он шагает в нашу современность «как живой, с живыми голосами».

В Советском Союзе нет композитора более популярного, более любимого, чем Чайковский. Откуда эта популярность? Какие черты искусства Чайковского делают его столь близким, понятным для миллионов людей нашей страны?

Прежде всего — высокий гуманизм искусства Чайковского. Вся его музыка — гениальные оперы и симфонии, романсы и песни — полна глубокой и искренней любви к человеку. Описывает ли Чайковский судьбу пушкинской Татьяны или судьбу замечательной русской женщины — нижегородской кумы Настасьи, рассказывает ли печальную повесть любви Ромео и Джульетты, — звуки его лиры полны нежного сочувствия и сострадания. С особенной теплотой и сердечностью Чайковский относится к русской женщине прошлого: лучшие, вдохновеннейшие страницы его опер посвящены русской женщине, русской девушке, ее печальной участи в условиях тогдашней России. Ряд его опер и песен главной своей темой берет трагическую судьбу прекрасных, чистых душой людей, обреченных на гибель всей окружающей действительностью, всей системой общественных отношений. Безжалостно и грубо попирано в этой среде самое право людей на счастье, на искреннее чувство, на личную свободу. Большинство героев бесстрашных оперных творений Чайковского погибает именно как жертва окружающей несправедливости и притирасудов. Так гибнут Владимир Ленский и прозванная «чародейкой» Настасья, сраженная руной «бешеной аристократки» няня Князькина. Так гибнет Лиза в «Пиковой даме». О печальной, безотрадной доле русской девушки-крестьянки повествует и печальная песня «Иди в поле да по травушка была» и многие другие.

«Сцена должна отражать действительность» — таков был девиз всего оперного творчества Чайковского. Этот девиз определял и самый выбор сюжетов и реалистическую трактовку их Чайковским. Искусство Чайковского всегда отличалось глубоко принципиальным и последовательным демократизмом. В свое время великий Глинка, когда его «Ивана Сусянина» великобуржуазная придворная челядь обозвала «кучерской музыкой», говорил, что это хорошо и справедливо, ибо кучера бывает дельнее господ. Чайковский мог бы повторить эти слова и о своей музыке. Его искусство почти всегда повествует о простом русском человеке и адресовано простым русским людям. Самый язык его искусства — удивительно простой, доступный, — был рассчитан на широкую аудиторию.

Неслучайно Чайковский писал о том, что особенно любит сочинять оперы, ибо в тогдашних условиях только опера «одна дает Вам средство сообщаться с массами публики», «рождает Вашу музыку к настоящей публикой», делает творчество композитора достоянием «при благоприятных условиях — всего народа». Это стремление найти общий язык с народом, посвятив ему свое искусство, определяло всю эстетическую и эстетическую программу художественной деятельности Чайковского. Поэтому он с величайшим интересом относился к народным песням, собирал их, обрабатывал, использовал в своем симфоническом творчестве, в операх, в квартетах и т. д. В финалах первой, второй, четвертой симфоний в качестве тематического материала он брал замечательные, широко популярные, народные песни, вроде «Боже березышка стояла» и т. д. В знаменитом «Анданте кантаты» из первого

струнного квартета звучит мотив народной песни «Сидел Ваня на диване, курил Ваня табачок», которую Чайковский уловил от плотника, работавшего в доме, где жил композитор. На украинских базарах он слушал пение бандуристов, и в своем первом фортепианном концерте он с изумительным мастерством использовал один из слышанных мотивов. Чайковским издан также сборник 50 песен, переложенных для фортепиано в четыре руки. Не только русские песни любил Чайковский, но и украинские, грузинские и т. д. В балете «Щелкунчик» он использовал замечательную грузинскую песню. Все лучшие собственные мелодии Чайковского проистекают из народных песен. В этом смысле Чайковский является продолжателем великих традиций Пушкина и Глинки.

Главным делом жизни Чайковского было музыкальное сочинительство. Но он не замыкался в сфере только творчества. Как истинно перенесенный художник, он выступал много лет в печати в качестве музыкального критика, состоял профессором консерватории, написал учебник гармонии, одно время был директором Русского музыкального общества и т. д. Его разносторонняя деятельность была направлена на просвещение своего народа. Она вся была посвящена родному искусству, для приумножения славы которого так много сделал великий музыкант. С именем Чайковского, как и с именами Глинки, Римского-Корсакова, Мусоргского, связана самая блестящая эпоха расцвета русской музыки, за несколько десятилетий XIX века достигшей в своем развитии небывалых успехов и занявшей одно из первых мест в мировом музыкальном искусстве.

Великое влияние Чайковского на нашу советскую музыку. Нет композитора, который в той или иной мере не испытал бы его влияния. Бесспорно также влияние Чайковского и на многих лучших западных композиторов.

Чайковский в вышеприведенном письме говорил о «благоприятных условиях», при которых художник может по-настоящему слиться с народом. Но в парковой России трудно было мечтать об этом. Только после Великого Октября настали эти особые благоприятные условия для искусства Чайковского. Революция, наведя освобожденная нашу родину от капиталистического рабства, распространившая все духовные силы народа, по-настоящему открыла дорогу замечательному искусству Чайковского к сердцам самых широких масс.

За 22 года популярность Чайковского в Советской стране выросла необычайно. Его музыка проникла ныне в самые отдаленные уголки Союза.

Наряду всякого рода вульгарные социологи, домоупоенные «теоретики» из бывшего РАИМ когда-то пытались объявить Чайковского «несозвучным» революционному, трепетать его как якобы «упадочного певца дворянской печали». Широкие слои народа давно с презрением отвергли эти домыслы горе-«музыковедов», давно признали Чайковского своим, подлинно народным, великим русским музыкантом. Юбилей Чайковского — это замечательный праздник искусства всех народов нашего Союза.

В славной Советской стране сбылась сокровенная мечта Чайковского о том, чтобы увеличилось число людей, любящих его музыку. Его «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», его симфонии, из которых 6-я патетическая так правились Владимиру Ильичу, его фортепианный и скрипичный концерты, бесчисленные романсы и множество других сочинений для миллионов людей являются ныне истинным неисчерпаемым эстетическим наследием, замечательной школой, воспитывающей в них «чувство прекрасного».

Чайковский воплотил в себе гений великого народа. Чайковский — наша слава, наша гордость.

М. ГРИГОРЬЕВ.



НА МОСКОВСКОЙ СЦЕНЕ

Каждое из восьми законченных произведений, составляющих оперное наследие этого композитора, представляет собой яркий шедевр, насыщенный страстным творческим вдохновением, удивительным мастерством, гениальной одухотворенностью художественной мысли.

В наши социалистические дни оперное наследие Чайковского оделалось действительно достоянием всего народа. На 30 оперных сценах идут оперы Чайковского. Многие из них показываются в союзных республиках, переводятся на национальные языки. Отдельные сцены из опер Чайковского (а иногда и целые оперы) все чаще и чаще начинают ходить в репертуар не только профессиональных театров, но и самодеятельных музыкальных коллективов.

Чрезвычайно показательны цифры, характеризующие количество спектаклей Чайковского, прошедших за годы советской власти хотя бы в одном только Большом театре.

Если взять количество спектаклей лишь по трем основным произведениям композитора — «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и «Лебединое озеро», то и тогда получится чрезвычайно внушительная цифра — 1.357 спектаклей! Один «Евгений Онегин» прошел за этот период в ГАБТ и его филиале 690 раз, «Пиковая дама» — 413 раз, «Лебединое озеро» — 254 раза. Кроме этих произведений, на сцене Большого театра и его филиала шли опера «Мазепа» (180 раз), балеты «Спящая красавица» (144 раза) и «Щелкунчик» (55 раз).

Эти цифры, однако, далеко не исчерпывают степени популярности опер и балетов Чайковского у столичного зрителя. Ведь, скажем, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» много лет показывались также в театре им. Станиславского, в студии им. Шацкого. Произведения Чайковского входят в репертуар недавно созданного Театра московской оперы. И уже совершенно нет никакой возможности учесть колоссальное количество концертов исполнений отдельных сцен и отрывков из опер П. И. Чайковского на астраде, по радио и т. д.

Чайковский и советская музыкальная культура

Столетний юбилей П. И. Чайковского — крупнейшее событие в нашей культурной жизни. Он празднуется всей страной с огромным подъемом и любовью. В самых отдаленных областях Союза, в городах и колхозах этот день отмечается юбилейными торжествами и широким исполнением произведений любимого композитора. Эта дань народной любви красноречиво говорит о том, как дорог нам гений Чайковского.

Высокая поэтичность и правдивость его художественных образов, необычайное богатство музыкального языка, глубокая мысль и совершенство мастерства, соединенные в гармоническом единстве, делают Чайковского гениальным композитором.

Но не только в этом его значение. В своих творческих поисках и устремлениях Чайковский постоянно был связан с народным творчеством, а потому его музыкальный язык был глубоко правдив и реалистичен. Он любил человека. Реализм и народность — вот великие общие задачи Чайковского и нашей современной музыки.

Чайковский жил в трудную эпоху, когда искусство было оторвано от народа, от общественной жизни, по творческому гению композитора не устремился в сторону эстетических формальных поисков, а всю жизнь был связан с живительными традициями народного искусства.

Создавая творения, обогащая мировую музыкальную культуру, Чайковский постоянно обращался к живому роднику народной русской песни, постоянно изучая народное творчество и гениально претворяя его в своих произведениях. Советская музыкальная культура в своем росте и развитии не отрывалась от творческого наследия великих мастеров прошлого. Советский художник, живущий в эпоху замечательных побед социализма, не может не стремиться к созданию новаторских, самобытных произведений. Жизнь каждого дня выдвигает новые темы, которые требуют новых методов их претворения в искусство. Мы должны создать советскую классику, и это задача не далекого будущего, а сегодняшнего и завтрашнего дня нашего искусства. И, стремясь к созданию советской классики, сохраняя живую связь с народным искусством и с благородными традициями великой русской музыкальной культуры, мы вновь и вновь обращаемся к творчеству Чайковского и ощущаем его благотворное влияние во всех областях советской музыкальной культуры.

Советские критики и музыковеды с бесконечным уважением и вниманием изучают каждую строку музыкального наследия Чайковского. Мы имеем огромную исследовательскую литературу о нем. На открывшихся недавно юбилейных выставках Чайковского мы видим работы советских художников, представивших живописные и скульптурные портреты Чайковского. Выступил документальный фильм, посвященный композитору. По решению Советского правительства будет поставлен памятник Чайковскому.

Все это говорит о том, что творчество Чайковского оказывает огромное влияние не только на советскую музыкальную культуру — это влияние проявляется во всех областях нашей культурной жизни. Чайковский любил народ и верил в его будущее. Он был мыслителем и передовым художником. Своим творчеством он страстно призывал к лучшей, счастливой жизни: «Моя вера в справедливый суд будущего непоколебима, я заранее, при жизни, вкушала уже наслаждение той долей славы, которую уделит мне история русского искусства».

Надежды и чаяния П. И. Чайковского сбылись. Свидетельство тому — сегодняшний его юбилей в стране социализма.

гучем влиянии Чайковского на формирование творческой индивидуальности наших композиторов.

Творчество Чайковского поражает своим многообразием и совершенством в каждой отдельной области. И советский композитор, работающий в каком угодно творческом жанре, находит у Чайковского школу этого жанра, которая при правильном понимании и уважении развивает его личное дарование.

Совершенно исключительное место занимают произведения Чайковского в репертуаре советских театров и концертных программах. Его оперы и балеты не сходят и никогда не сойдут со сцены. На них воспитываются кадры талантливых советских исполнителей.

К. С. Станиславский свою оперную студию, ставшую теперь театром его имени, выстроил на творчестве Чайковского. Это вполне закономерно, так как оперную школу невозможно вырастить и овладеть мастерством без изучения и исполнения произведений Чайковского.

То же, разумеется, можно сказать об артистах оркестра. Советские кадры дирижеров и оркестровых исполнителей в первую очередь учатся на музыкальном наследии Чайковского. У нас нет ни одного оркестра, ни одного струнного ансамбля, в программе которого не было бы произведений великого русского симфониста.

На исполнении его произведений выросли наши крупнейшие дирижеры и концертные исполнители: скрипачи и пианисты, прославившие свои имена на всеобщих и международных музыкальных конкурсах.

Советские критики и музыковеды с бесконечным уважением и вниманием изучают каждую строку музыкального наследия Чайковского. Мы имеем огромную исследовательскую литературу о нем. На открывшихся недавно юбилейных выставках Чайковского мы видим работы советских художников, представивших живописные и скульптурные портреты Чайковского. Выступил документальный фильм, посвященный композитору. По решению Советского правительства будет поставлен памятник Чайковскому.

Все это говорит о том, что творчество Чайковского оказывает огромное влияние не только на советскую музыкальную культуру — это влияние проявляется во всех областях нашей культурной жизни. Чайковский любил народ и верил в его будущее. Он был мыслителем и передовым художником. Своим творчеством он страстно призывал к лучшей, счастливой жизни: «Моя вера в справедливый суд будущего непоколебима, я заранее, при жизни, вкушала уже наслаждение той долей славы, которую уделит мне история русского искусства».

Надежды и чаяния П. И. Чайковского сбылись. Свидетельство тому — сегодняшний его юбилей в стране социализма.

Р. ГЛИЗР,
народный артист Союза ССР.

Жизнь и творчество Чайковского

Чайковский родился 7 мая 1840 года и провел первые восемь лет жизни в Воткинске. Подлинно сказочные детские годы мальчика протекали среди величественной природы Удмуртии, в обширном доме директора завода Ильи Петровича Чайковского. Атмосфера дружбы и любви царил в семье Чайковских. Необычайная доброта отца, талантливость матери, хорошо справившей на фортепиано и обладавшей прекрасным голосом, спокойная обстановка — все это сохранилось в сознании композитора до последних дней его жизни. В раннем детстве Чайковский проявлял исключительную, почти болезненную впечатлительность: его называли «стеклянным ребенком». С пятилетнего возраста Петя берет уроки музыки и делает поразительные успехи: уже семи лет он превосходно играет наизусть Шопена.

Когда Петя исполнилось восемь лет, семья переселилась в Петербург. Десятилетним мальчиком он поступает в училище правоведения, где учится девять лет. Мало радости видел Чайковский за эти годы учебы. Его угнетенная нервная организация и доброе сердце не могли выносить зрелища порока товарища, его ум не мог приспособиться к урокам плохих педагогов. Его окружала грубая, восточная среда, не располагавшая к занятиям искусством. В те годы Чайковский еще не понимал о музыкальной карьере, но тем не менее добился большой виртуозности в игре на фортепиано.

По окончании училища, в 1859 году, Петр Ильич становится по его собственному выражению, «плохим чиновником». Но уже через два года он порывает с опостылевшей службой и с момента открытия Петербургской консерватории вступает в число учащихся композиторского класса Антона Рубинштейна. Молодой композитор Чайковский проявляет феноменально работоспособность. Живя на средства, добываемые уроками, Чайковский пишет сотни упражнений и множество музыкальных произведений, в том числе увертюру «Проза» на сюжет Островского. По окончании консерватории, в декабре

1865 года, Чайковский поселяется в Москве, где вступает в число профессорских вновь открытой консерватории.

В течение двенадцатилетнего пребывания в Москве наряду с педагогической работой Чайковский развивает необыкновенную деятельность: он пишет пять опер, среди них «Князь Вакула» («Черевички») по Гоголю, «Евгения Онегина» по Пушкину; четыре симфонии, увертюры для оркестра, «Ромео и Джульетта», «Буря» по Шекспиру, «Фрауческа да Римини» по Данте, первый фортепианный концерт, фортепианные пьесы, два квартета, романсы и другие. В то же время Петр Ильич пишет талантливые фельетоны о музыке, защищает русское национальное искусство против засилья итальянщины и высказывает здравые суждения о Вагнере, пропагандирует сочинения «петербургской школы» — Балакирева, Римского-Корсакова.

Основной тон произведений Петра Ильича, сочиняемых в Москве, — это легкость, светлая грусть, изысканная лирика, провинциальность, искренность. Вместе с тем проявляется и бурный драматизм — не столько в операх, сколько в оркестровых сочинениях («Фрауческа» и четвертая симфония). Русские и украинские народные песни широко используются композитором. Уже в молодые годы Чайковский добивается значительной популярности и публики. Круг знакомств Чайковского в Москве был велик и демократичен. Композитор встречался с писателем В. Ф. Одоевским, с поэтом Плещеевым, драматургом А. Н. Островским, с артистами Малого театра и другими выдающимися представителями передовой интеллигенции Москвы.

Личная жизнь Петра Ильича складывается несчастливо: в 1877 году он женится, но вскоре после женитбы супруги расстаются навсегда. Вследствие крайне тяжелой перемены от бесперспективной, лихорадочной работы и личных переживаний Чайковский заболевает нервным расстройством, заставившим его оставить профессорскую деятельность в Москве и ехать за границу. Там он быстро поправляется

и с этого времени, бросив навсегда педагогическую деятельность, предается исключительно музыкальному творчеству.

В течение второй половины творческой жизни композитор не потерял своей феноменальной активности. Во второй период — 1878—1893 годы — Чайковский написал оперы: «Орлеанскую деву» по Шиллеру, «Мазепу» и «Пиковую даму» по Пушкину, «Чародейку» по Шаллюскому и «Иоланту» по Геру; балеты: «Спящая красавица», «Щелкунчик»; пятую симфонию, симфонию «Манфред» по Байрону и шестую патетическую; четыре оркестровые сюиты; скрипичный и два фортепианных концерта, трио, множество фортепианных пьес, романсов и других сочинений.

Особое значение приобрели произведения последних трех-четырех лет его жизни, и в первую очередь — шестая симфония и «Пиковая дама», полные потрясающего реализма в передаче чувств и трагических событий.

Жизнь Петра Ильича в течение последних пятнадцати лет протекала в интенсивнейшем труде, нарушавшемся частыми переездами из одного города в другой, из страны в страну. Приходилось удивляться, насколько планомерной была композиторская работа Чайковского, если столько времени и сил уходило на бесперывные утомительные разъезды. Сначала, особенно дивясь от консерватории, Чайковский искал полного уединения в Швейцарии и в Италии, но вскоре выучая, деятельная натура художника снова толкала его на путь общения с людьми, тем более, что успех его произведений возрастал из года в год как в России, так и за границей. Надо было присутствовать на репетициях, концертах и спектаклях, бороться за правильное исполнение и даже вскоре самому встать за дирижерский пюпитер.

В этот последний период жизни Чайковский приобрел мировую славу. Его габаритные поездки в Германию, Францию, Париж, Лондон, Нью-Йорк были ослепительным триумфом. Гембриджский университет (Англия) удостоил его почетного звания доктора музыки.

Популярность Чайковского у широкой публики была настолько велика, что после первого исполнения пятой симфонии под управлением автора он был вызван аудиторией дважды четыре раза. В Харькове, в Киеве овации превосходили всякое вероятие.

Но великий человек нигде и никогда не терял способности к суровой самокритике и был по существу безразличен к похвалам, если сам не был убежден в достоинствах того или другого произведения.

В последние годы жизни Чайковский поселился сначала в окрестностях Клина, а затем в Клину, на окраине, чтобы уединиться для творческой работы. Но в то же время его оставалась утомительной и беспокойной ввиду возложивших на себя общественных обязанностей (директорство в Русском музыкальном обществе) и продолжавшихся габаритных поездок. К тому же, как и всегда, присоединялась слякка в выполнении взятых на себя работ: как правило, Чайковский сдал свои работы задолго до истечения срока. Темпы композиторского труда Чайковского граничили с невозможным. Так, «Пиковая дама» была создана им в срок четыре дня.

Композитор отличался редкими душевными качествами. Доброта и демократичность в общении, чуткость и внимательность по отношению к людям были поистине изумительны. Он постоянно хлопотал за многих способных людей, поддерживал учащуюся молодежь, материально помогал клинским крестьянам, любил устройство школы и вообще показывал образцы подлинной человечности. Неудивительно, что все его заработки расходились и композитор оказывался в стесненных обстоятельствах даже в годы мировой славы.

Чайковский был беспощаден к лени, тугодумству, дурачному дилетантизму и, не стесняясь, бичевал музыкантов, не хотевших овладеть высотами мастерства.

Смерть Чайковского произошла внезапно, в ночь с пятого на шестое ноября 1893 года в Петербурге, через неделю после первого авторского исполнения шестой симфонии, и произошла на передовую часть русской интеллигенции потрясающее впечатление.

Проф. А. АЛЬШАНГ.