

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Великий русский композитор

КОРИФЕЙ РУССКОЙ МУЗЫКИ

СТРЕМЛЕНИЕ быть популярным среди массовых слушателей является одной из самых важных черт в облике Чайковского-художника. Он был бесконечно далек от застенчивости, замкнутости, ремесленной уюти и писал не для немногих ценителей, а для всего народа. Это было ясно осознанным намерением.

«Я жаждал бы всеми силами души, — писал композитор, — чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящихся в ней утешение и подпорту».

Зависит ли композитор от исполнения? Его музыка получила необычайно широкое распространение, стала подлинным достоянием человечества. Тысячи и тысячи людей находят в ней правдивое и простое выражение своих чувств и мыслей, восхищаются красотой созданных композитором художественных образов. Среди классиков мировой музыкальной культуры Чайковский бесспорно популярнейший и любимейший.

В своем искусстве Чайковский сознательно стремился к простоте высказывания. Он был первоклассным мастером, владевшим всеми «тайнами» и «секретами» композиторского искусства, но они были для него лишь средством, средством раскрытия художественных замыслов. Чайковскому удалось сочетать богатство и сложность музыкальной фактуры с простотой и ясностью. Поэтому его оперные и симфонические партитуры при всей их сложности воспринимаются так легко и непосредственно.

Чайковский не терпел ничего надуманного, искусственного. Он страстно требовал, чтобы художник отобразил живую действительность, чтобы в произведении искусства была плоть жизни. И в своем творчестве он был реалистом, стремившимся всеми доступными ему средствами отобразить окружающую его действительность. Чайковский не искал жизненных сюжетов, не стремился к искусственному воплощению.

«Мне кажется, — писал композитор, — что я действительней олицетворением правды, искренне и просто выражая музыку те чувства, настроения и образы, на которые выводит текст. В этом смысле я реалист и коренной русский человек».

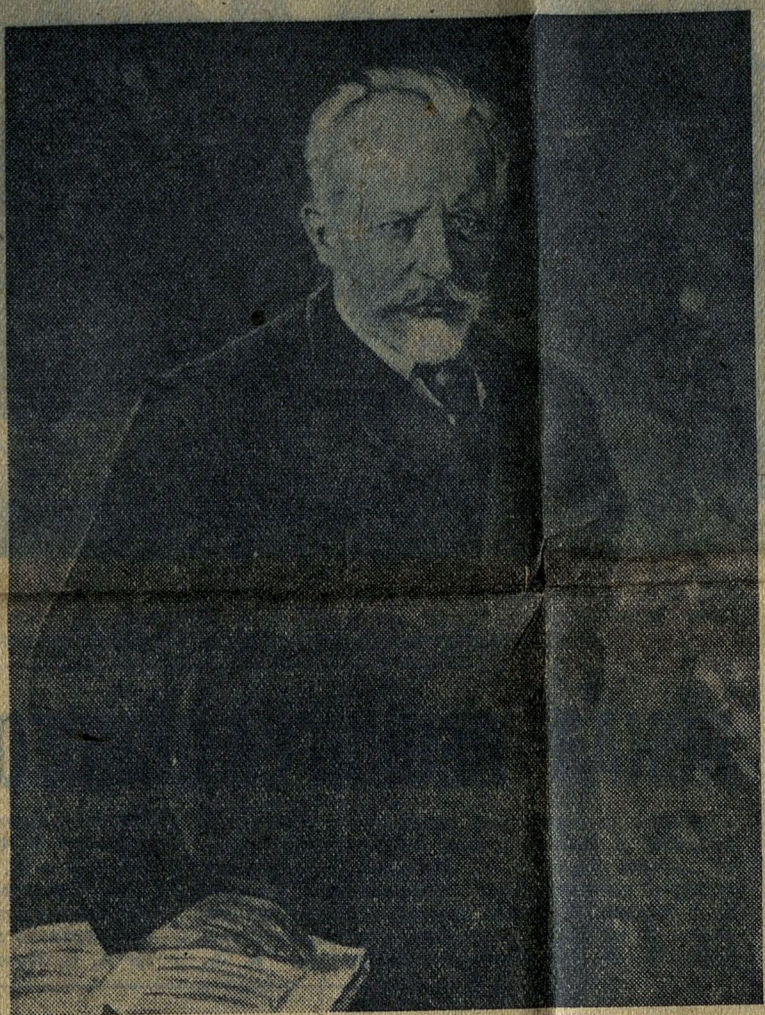
Эти слова глубоко справедливы. Чайковский действительно создавал множество замечательных по жизненности и правдивости художественных произведений. Он действительно явился одним из величайших реалистов русской классической музыки.

С необычайной силой и правдой Чайковский выразил в своем творчестве богатство его музыки поразительно. В ней мы найдем и чистую лирику, и нежную, алегрическую пляшку, и страстные драматические вальсы, и страстные любовные томления, и светлую радость, и всепоглощающую безграничную скорбь. Весь этот мир человеческих радостей и горестей живописуется Чайковским с необычайной теплотой и искренностью. Вся его музыка проникнута высоким гуманизмом, горячим сочувствием и любовью к страждолюбивому человечеству. Как всякий истинно великий художник он умел личное, интимное сделать близким, и горю, и сердцам миллионов людей. В этом — секрет необычайной популярности музыки Чайковского.

Чайковский органически усвоил всю сумму завоеваний современной ему западно-европейской музыкальной культуры, но одновременно остался композитором глубоко национальным. Он страстно любил свою родину и свой народ и создал ряд замечательных национальных образов. Его музыка тесно связана с искусством народа. Мелодии и интонации русских и украинских песен неоднократно разрабатывались им в различных произведениях. Сам композитор оставил высказывания о громадном значении, которое имел для него знакомство с народной музыкой:

«Я вырос в глуши, с детства, с самого раннего, проникся незаметно красотой, характерными чертами русской народной музыки... Я до страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях... одним словом я — русский в полном смысле этого слова».

Творчество Чайковского поражает не только необычайной интенсивностью, но и широтой диапазона. Композитор проявил себя решительно во всех жанрах музыкального искусства: он писал оперы и симфонии, балеты и пьесы для фортепиано.

П. И. Чайковский. Репродукция с картины художника Кузнецова. Фото Я. ВОСНОВА

лиано, романсы и струнные квартеты, театральную музыку, кантаты, хоры и т. д. И что особенно примечательно — везде проявил себя замечательным мастером, обработав каждую из этих областей крупнейшим художественным достижением.

За 36 лет творческой деятельности Чайковский написал громадное количество произведений. Вся его жизнь была заполнена творческим процессом, дни, в которые он не спал, были крайне редки. Захваченный единым творческим порывом, он работал с лихорадочной поспешностью, переходя от одного только-только законченного произведения к другому. Где бы ни находился композитор, всюду он велел один и тот же образ жизни, все неустанно работал над своими сочинениями.

В свою творческую работу Чайковский вносил необычайную meticulousность. Он трудился, не жалея прихода «сложновяз», трудился упорно и неутомимо. Каждый день композитор работал по нескольку часов. Эта строгая трудовая дисциплина — характернейшая черта творческого облика Чайковского.

Творческая работа поглощала все помыслы композитора, для нее отводились лучшие дневные часы. Но

это не мешало Чайковскому быть в курсе всех явлений современной ему культурной жизни. Он много читал, систематически следил за литературными новинками, живо интересовался вопросами истории и философии.

Чайковский был человек разнообразно образованный. Широко культурного кругозора композитора несомненно являлись и на его творчество. Благодаря тем и связям, широкая и смелая трактовка поставленных проблем была бы невозможна без присутствия Чайковского высокого общекультурного уровня.

Чайковский был художником гармонически развитым, сочетавшим гениальную одаренность с совершенным владением техникой композиции, великолепным знанием лучших образцов музыкального искусства, с широкой образованностью и культурностью.

Столетний юбилей Чайковского превратился в праздник советской культуры. Вся наша страна, весь наш народ отмечает эту знаменательную дату. Мы чтим в Чайковском гениального творца «Богини Онегин», «Пиковую даму», замечательных симфоний, романсов и других выдающихся произведений, которые будут жить века.

И. МАРТНОВ.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ-КОНЦЕРТЫ

7 мая в Большом театре СССР состоится торжественное заседание, посвященное столетию юбилею со дня рождения П. И. Чайковского. Заседание откроется вступительным словом председателя юбилейного комитета народного артиста Союза ССР Р. М. Глиера.

После доклада А. Шавердина о жизни и творчестве Чайковского и выступления композиторов Ю. Шапорина, В. Ботатырева, Л. Ревуцкого и В. Гокнаки состоится большой концерт из произведений Чайковского.

В первом отделении исполняются симфоническая поэма «Фрагменты да Римини» (исполнитель — Государственный симфонический оркестр под управлением А. Гаука), концерт для скрипки с оркестром (исполнитель М. Полякин в сопровождении Государственного симфонического оркестра под управлением В. Носовича) и дуэт «Ромео и Джульетта» (исполнители — В. Бароза и С. Леженев в сопровождении оркестра под управлением А. Мелк-Шавердина).

Во втором отделении будет показана «Пиковая дама» — опера, написанная Чайковским по драме Герфа, текст М. И. Чайковского. В ее исполнении принимают участие хор и оркестр ГАБТ СССР под управлением С. Самоуоды и солисты ГАБТ А. Ватурина, П. Норрия, Г. Жуковская и другие.

Во втором же отделении исполняется 3-е действо балета «Шехерезада» силами артистов ГАБТ СССР.

★

6 мая в Дом-музее Чайковского в Клину состоится торжественное заседание юбилейного общественного комитета на торжественное заседание.

Вступительное слово скажет председатель оргкомитета Союза советских композиторов народный артист СССР Р. М. Глиер. Затем выступят композиторы Н. Мясковский и Ю. Шапорин. Живущий в Клину племянник П. И. Чайковского Юрий Львович Давыдов поделится своими воспоминаниями о великом композиторе.

После торжественного заседания состоится большой концерт из произведений Чайковского, в котором выступят выдающиеся музыканты-исполнители. Торжественное заседание и концерт будут транслироваться по радио.

ДОМ-МУЗЕЙ В КЛИНУ

Наиболее ценное собрание материалов, относящихся к жизни и творчеству великого русского композитора П. И. Чайковского, хранится в Доме-музее Чайковского в Клину.

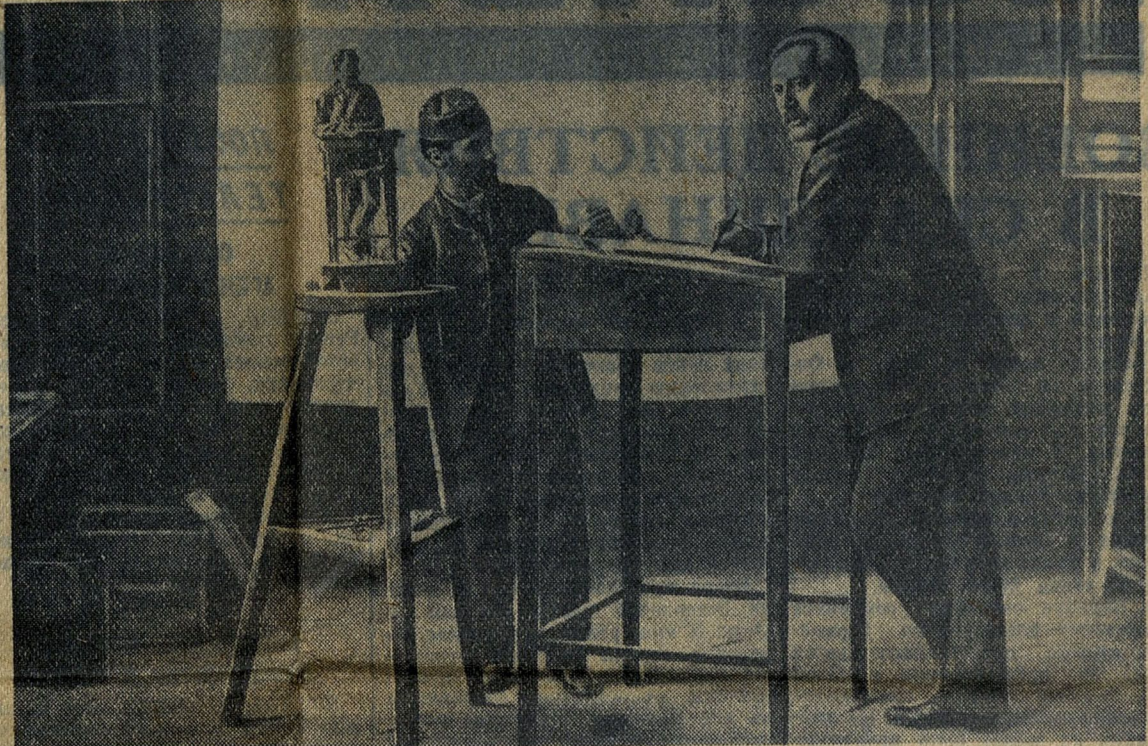
В архивах Дома-музея содержится около шести с половиной тысяч подлинных писем к Чайковскому. Среди нотных рукописей Чайковского архив хранит рукописи крупнейших произведений — «Манфред», «Гамлета», шестой симфонии; опер «Пиковая дама», «Каролька», «Мазепа», «Орлеанская дева», «Опричник», «Воевода» и другие; балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» и т. д. Имеются также корректурные экземпляры нот с пометками и исправлениями Чайковского.

В личной библиотеке Чайковского, хранящейся в музее, — 650 экземпляров книг; в нотной библиотеке — 598 экземпляров с пометками и нотными набросками композитора. Всего же в библиотеке музея насчитывается около 1.646 книг, 455 номеров журналов, 2.056 экземпляров нот. Кроме архива Чайковского музей содержит ценнейшие архивы А. Рубинштейна, Танеева, Глазунова, Аренского, Направника, Брандвола, Ларока, Капкина, Катура и других музыкальных деятелей — современников Чайковского.

Там же хранится большое количество рукописей великих музыкантов — Глинка, Листа, Сен-Санса, Грига, Дворжака, Скрябина, Римского-Корсакова, Бородин, Глазунова, Мусоргского и т. д.

Фото и иконографические материалы, хранящиеся в музее, насчитывают 7.951 экземпляр, в том числе интересные портреты Чайковского, Рубинштейна, Танеева и других музыкантов работы художников Макарова, Кузнецова и других.

Фото Н. КОЗНИКИНА

П. И. Чайковский и скульптор Илья Гинзбург (1891 год).

Фото А. ТУЛЕСА

ВОСПОМИНАНИЯ ПЕРВОЙ ТАТЬЯНЫ

С ТЕХ пор как я сыграла под руководством Дезире Арто в «Фигаро», моей сокровенной мечтой стало когда-нибудь исполнить роль Маргариты. Когда эта мечта сбылась в 1977 году, ей на смену явилась новая.

Осенью 1877 года, окончив свое высшее образование в Париже у Польины Виардо, я вернулась на родину. Здесь вскоре я получила на музыкальном магистрате Бессеи, который послал мне периодический все новинки, клавир новой оперы «Евгений Онегин» моего любимого Чайковского. Я тогда уже исполнила почти все вышедшие в свет его романсы.

В Ленинграде живет первая исполнительница роли Татьяны в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин» 87-летняя Александра Валериановна Панаева-Карцева. Несмотря на свои годы, Александра Валериановна еще бодр, до сих пор она дает уроки пения. Покойный муж Александр Валерианович Г. П. Карцев — племянник П. И. Чайковского, в свое время — помощник известного автора романсов и поестей и издателя «Современника» Ивана Ивановича Панаева.

Ниже печатаем воспоминания А. В. Панаевой-Карцевой о Чайковском.

сильным среди «кучкистов», окруживших его и ведущих с ним оживленную беседу. «Могучая кучка» его признала.

Вест о смерти Петра Ильича была для меня неожиданным ударом. Накануне я его являла к себе, но в назначенный день Петр Ильич не приехал, а вечером я узнала, что он болен холерой. Когда я на следующий день послала узнать о его здоровье, мне принесли вест о его кончине.

Я долго не могла примириться с мыслью, что больше не увижу этого милого, симпатичного человека и что этот гений больше не даст человечеству ни одного шедевра. Я не только не участвовала ни в одном концерте в его память, но больше года не могла слушать его произведения, так как слезы сжимали мне горло и я начинала рыдать при звуках неподражаемой музыки.

Во время похорон Чайковского толпа отделила меня от группы родственников, и я не попала в шествие за гробницей, а шла по улице. Народ стоял сплошной стеной вдоль всего Невского по пути следования колесницы. Когда я порвалась с Публичной библиотекой, вдруг услышала неслышав отдаленный голос: «Вот нашего незабвенного поэта». Я подняла голову и увидела в амбразуре милого окна Публичной библиотеки группу рабочих, взирающих туда, чтобы лучше видеть, как поведут «их незабвенного». Очевидно и тогда уже творчество Чайковского проникло в массы и он был популярен не только среди интеллигенции.

Я рада, что вижу, как услышанные мной сердечные, бескомпромиссные слова рабочего на полководца Публичной библиотеки подтвердились в настоящее время и Чайковский стал поистине незабвенным, незаменимым в нашем народе...

«ГЕНИЙ СЛАВЯНСКОЙ МУЗЫКИ»

БОЛГАРСКАЯ ГАЗЕТА О ЧАЙКОВСКОМ

Болгарская газета «Заря», выходящая в Софии, в одном из номеров посвятила целую страницу памяти великого русского композитора П. И. Чайковского.

Под крупным заголовком «Чайковский — гений славянской музыки» и творец всеобъемлющей русской реалистической музыки» газета приводит весьма обширный биографический материал, характеризующий жизнь и творчество композитора. В биографии отражены его научные и студенческие годы, работа над крупнейшими музыкальными произведениями и т. д. В конце биографической справки говорится:

«Его бессмертные музыкальные произведения будут звучать в веках и вдохновлять народы всех частей света на создание счастливых, радостной и светлой жизни».

В редакционной статье «В чем величие П. И. Чайковского?» газета пишет о том колоссальном музыкальном наследстве, которое осталось после смерти гениального русского композитора. Газета характеризует оперные сочинения Чайковского как произведения, органически связанные с народным творчеством. «Именно в этом, — пишет газета, — их необычайная правдивость, искренность и простота».

Заканчивается статья так:

«Горячая любовь к жизни, к людям, к своему народу — вот характерные черты творческой личности Чайковского. Только благодаря этим качествам он сумел создать произведения, которые понятны и любимы миллионами людей».

На этой странице газеты «Заря» помещены также посвященные Чайковскому заметки режиссера болгарской оперы Илии Арнаудова и заслуженного артиста болгарской оперы, одного из ее основателей Стефана Мавродиева, статьи молодого болгарского журналиста Теню Стоянова «Великие реалисты Чайковский и «Островский». В этой статье автор подробно останавливается на содружестве П. И. Чайковского со знаменитым русским драматургом. Болгарский поэт Камен Зидаров посвятил П. И. Чайковскому два стихотворения, напечатанных в этой же газете.

Бор. Геров.

Чайковский о себе

ИЗ ПИСЕМ КОМПОЗИТОРА

«...Без работы жизнь для меня не имеет смысла».

★

«Не верьте тем, которые пытались убедить вас, что музыкальное творчество есть холодное и расхолаживающее занятие. Только та музыка может тронуть, потратить и заветь, которая вылилась из глубины выработанной вдохновением артистической души. Нет никакого сомнения, что даже и величайшие музыкальные гении работали иногда, не сорванные вдохновением. Это такой рок, который мне всегда являлся на первом эфе. Между тем работать нужно всегда, и настоящий, честный артист не может сидеть сложа руки под тем предлогом, что он не расположен. Если ждать расположения и не пытаться идти навстречу к нему, то легко впасть в лень и апатию. Нужно терпеть и верить, и вдохновение неминуемо явится тому, кто сумел победить свое нерасположение. Я думаю, что вы не заподозрите меня в самохвальстве, если я скажу, что во мной очень редко случаются такие нерасположения. Я это приписываю тому, что одарен артистическим и личным себя никогда не подпадала неохоте. Я научился побеждать себя».

★

«Хорошо ли, худо ли пишу, но несомненно одно — я пишу по востребованию и по необходимости. Я говорю на музыкальном языке потому, что мне всегда есть что сказать. Я пишу искренно».

★

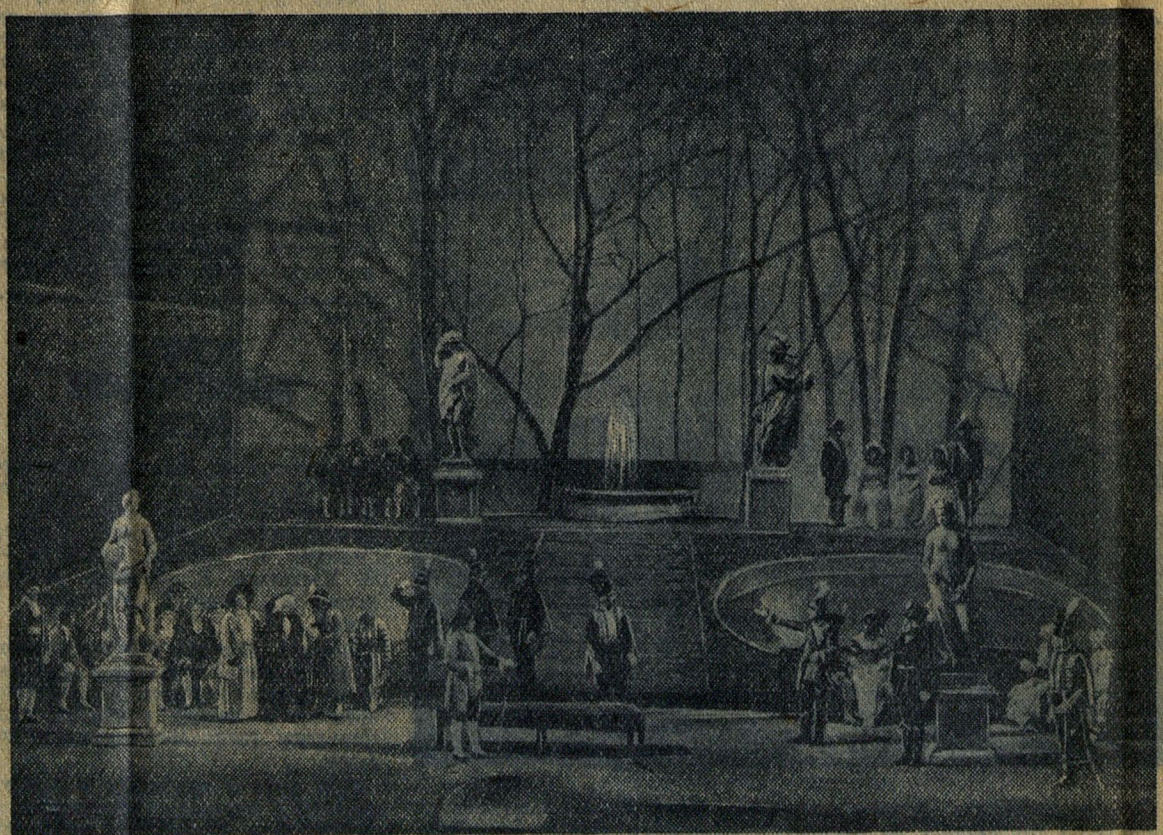
«Вопрос о том, как следует писать оперы, я всегда разрешаю, разрешаю и буду разрешать очень просто... Я всегда стремился как можно правдивее, искреннее выразить музыку, то, что писавшее в тексте, правдивое же и искренность не есть результат утомления, а непосредственный продукт внутреннего чувства. Давно чувствую это было живое, теплое, я всегда старался выбирать сюжеты, в кои действительно настоящие, живые люди, чувствующие так же, как и я... Приявляясь за сочинение оперы, я давал полную волю своему чувству».

★

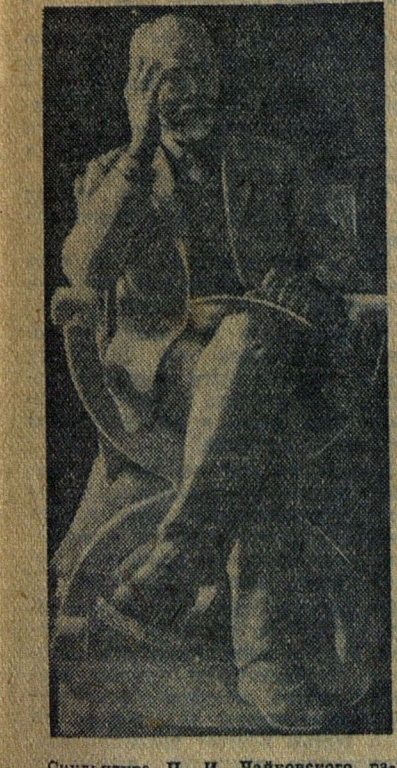
«...Есть нечто неустойчивое, влекущее всех композиторов к опере. Это то, что она одна дает вам средство общности с массами публики... только опера облизает вас о людях, рождает вашу музыку с настоящей публикой, делает вас достоянием не только отдельных маленьких кружков, но при благо».

★

«Курсив всюду Чайковского».

«Пиковая дама» на сцене Большого театра Союза ССР. Постановка Н. Смолича, художник В. Дмитриев. На снимке: первая картина первого акта оперы.

Скульптура П. И. Чайковского работы скульптора И. Гинзбурга, установленная в Государственной библиотеке Ленинградской консерватории.