

П. И. Чайковский

В мае этого года народы Советского Союза и все культурное человечество отмечают столетие со дня рождения великого русского композитора — Петра Ильича Чайковского.

Чайковский родился 25 апреля (старого стиля) 1840 г. в небольшом городке Воткинске на Урале, в семье директора Воткинского горного завода.

Занимаясь музыкой Чайковский начал с пятилетнего возраста. Композитор сам говорил впоследствии, что он стал сочинять, едва только узнал музыку.

В 1850 г. родители отдают Чайковского в Петербургское училище правоведения. Отвратительный дух солдатчины, низкопоклонство, царившие там, оказали очень тяжелое впечатление на мальчика. Он с отвращением думал о предстоящей ему карьере чиновника-юриста.

По окончании училища Чайковский поступает на государственную службу — в министерство юстиции. Интерес к музыке не угасает, но занятия в этой области не носят серьезного характера.

В 1862 г. Чайковский познакомился с замечательным русским музыкальным деятелем, композитором и гениальным пианистом — Антоном Рубинштейном. Последний, признав музыкальный талант Чайковского, советует ему посвятить себя музыке. Это побуждает Чайковского сделать решительный шаг. В том же году Чайковский поступает в организованную Рубинштейном Петербургскую консерваторию — первое в царской России профессиональное музыкальное учебное заведение.

Чайковский резко порывает со своим прежним образом жизни, бросает службу и работает с огромным упорством. Он просиживает целые ночи и после трех лет напряженного труда блестяще оканчивает консерваторию. В 1866 году Чайковский переезжает в Москву, приняв

приглашение дирекции только что открывшейся Московской консерватории на должность преподавателя музыкально-теоретических предметов. В Москве Чайковский начинает насыщенную работой трудовую жизнь композитора и педагога. Одинадцать лет педагогической деятельности Чайковского в Московской консерватории были в то же время годами непрерывного творчества. Он работал систематически и, чувствуя избыток творческих мыслей, едва успевал окончить одно сочинение, как принимался за другое.

За время своей жизни в Москве, до 1877 г. Чайковский создал 3 симфонии, знаменитые увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини», «Буря», 4 оперы, музыку к балету «Лебединое озеро» и множество мелких произведений для голоса и различных инструментов. Кроме этого, Чайковский часто выступал на страницах прессы, как музыкальный критик.

В 1877 г., в последний год своего пребывания в Москве, Чайковский работал над созданием 4-й симфонии, одного из глубочайших произведений композитора, и оперой «Евгений Онегин», приобревшей впоследствии мировую известность. Этот год был переломным в жизни композитора. Огромная творческая работа истощила его силы, педагогические обязанности тяготили Чайковского, так как мешали творчеству, отвлекая композитора от любимого дела. Прекратить же преподавательскую деятельность Чайковский не мог, так как это был, хотя и совершенно недостаточный, но его единственный постоянный заработок.

В эти годы напряженной творческой работы происходил сложный и мучительный процесс формирования мировоззрения Чайковского. Светская среда, бездумная жизнь светского молодого человека были оставлены Чайковским навсегда и бесповоротно.

Либеральные иллюзии, владевшие русской интеллигенцией в 60-е годы прошлого столетия и разделяемые Чайковским, развеялись как дым перед лицом реакционной действительности того времени. Чутко реагирующий на все окружающее, смотривший жизненной правде прямо в глаза, композитор под гнетом этой действительности все чаще и чаще испытывал тяжелые приступы тоски, разочарования, причины которых он не мог себе объяснить.

Один из братьев композитора увез его за границу.

Однако денег для продолжительного пребывания там у Чайковского не оказалось, самая же мысль о возвращении в Москву, в прежнюю обстановку, была невыносимой. Счастливый случай помог Чайковскому. Богатая почитательница его таланта, некая фон-Мекк, вдова одного из крупнейших железнодорожных деятелей того времени, предложила композитору материальную помощь в виде ежегодной субсидии в 6.000 рублей.

Между Чайковским и фон-Мекк началась переписка, продолжавшаяся многие годы. Композитор идеализировал свои отношения с этой женщиной, считая ее своей спасительницей. Как оказалось впоследствии, фон-Мекк, влюбленная в Чайковского, помышляла о браке с ним, но под влиянием мнения светского общества в 1890 г. прекратила с композитором всякие отношения. Сторечью Чайковский вынужден был убедиться в том, что «идеальная дружба» оказалась капризом, прихотью богатой барыни.

Страстно любя свою родину, композитор не мог долго оставаться за границей, его постоянно тянуло в Россию. Примерно в 1885 г. он замыкается в личной жизни, избегает всяких встреч и новых знакомств для того, чтобы ничто не отвлекало его от работы. Он живет вдали от столичных центров, в деревенской глуши, чаще всего на Украине.

С середины восьмидесятых годов в жизни Чайковского происходит вторичный пе-

редом. Композитор глубоко входит в русскую общественно-музыкальную жизнь. Замечательно то, что в эти годы мрачайшей реакции Чайковского не засасывают серые будни. Он становится директором Московского отделения Русского музыкального общества, работает над проектом союза русских оркестровых музыкантов и принимает приглашение в различные центры Западной Европы дирижировать исполнением своих произведений. Эти поездки композитора превращаются в триумфальное шествие Чайковского по всей Европе. В Праге, Лейпциге, Гамбурге, Париже, в 1891 г. в Америке Чайковскому устраивают овации. Один из старейших университетов мира — Кембриджский — присваивает Чайковскому звание почетного доктора, которое давалось выдающимся деятелям мировой науки и искусства.

Напряженную творческую работу Чайковский не прекращает до последних дней жизни. Он создает ряд опер, среди которых гениальная «Пиковая дама», симфонические произведения, музыку к балетам «Спящая красавица» и «Щелкунчик». В 1893 г. Чайковский оканчивает свое последнее сочинение — шестую симфонию.

Для дирижирования первым исполнением этой симфонии композитор приезжает 10 октября 1893 г. в Петербург. Лица, беседовавшие с Чайковским за несколько дней до его смерти, утверждают, что он был полон творческих сил и производил впечатление человека с неиссякаемым запасом энергии. Однако через несколько дней Чайковский заболел и 25 октября 1893 г. скончался.

Тридцать два года Чайковский провел в непрерывном творческом труде. Он не мог жить, не работая. Музыка для скромного и замкнутого в себе человека, каким был Чайковский, являлась средством высказывания самых заветных мыслей и настроений. Она проникнута необычайной искренностью. Музыкальный язык Чай-

ковского предельно прост и впечатляющ, причем эта простота, глубина и сила его произведений — результат напряженного труда.

Многие страницы музыки Чайковского полны тяжелых, иногда трагических настроений, порожденных не только жизненными невзгодами и неудачной личной жизнью композитора. Первопричина этих настроений — то время, в которое довелось жить Чайковскому.

Мировоззрение Чайковского было противоречивым. В нем сочетались глубокий демократизм, стремление писать музыку для широчайших масс, вытекающий отсюда реализм творческого метода — с настроениями растерянности и обреченности, характерными для русской интеллигенции того времени. Этим настроениям Чайковский противопоставляет могучую жажду жизни. Не только торжество судьбы, мрачной роковой силы, но напряженная борьба с ней, не только безысходное царство темных сил, но стремление к свету, к веселью, к любви — вот излюбленные темы Чайковского.

Музыкальное наследие Чайковского огромно. В своих неутомимых творческих исканиях он испытал все музыкальные жанры и формы — оперы, симфонии, балеты, сюиты, романсы, песни, квартеты и т. д. Надо добавить, что в каждом из этих жанров Чайковский дал замечательные образцы. Но, по словам самого композитора, особенно влекло его к опере и именно потому, что он считал оперу наиболее массовым жанром музыкального искусства. Человеком, чутко реагирующим на жизнь, воспринимающим ее активно, глубоко и искренне, показал себя Чайковский при выборе сюжетов для своих опер.

И понятно, почему такие замечательные его оперы, как «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама», написаны на сюжеты произведений величайшего русского поэта — Пушкина. Композитора привлекали «общая поэтичность, человечность

и простота сюжета», замечательный реализм бессмертных созданий Пушкина.

Необходимо подчеркнуть, что музыкальный язык опер Чайковского прост, выразителен и близок народу. Множество оперных арий и хоров композитора родственны русской и украинской народной песне — из нее они выросли и развились. Эту песенность музыкальных тем мы наблюдаем и в замечательных симфонических произведениях Чайковского. Многие буржуазные критики упрекали композитора за этот народный характер мелодий, вводимых Чайковским в столь «высокий», по их мнению, жанр симфонии. Критики эти не способны были понять, что плодотворные и глубокие влияния народной музыки, проходящие через все творчество Чайковского, делают это творчество глубоко жизненным и вместе с тем близким и понятным народу.

Симфоническая музыка Чайковского является средством воплощения самых заветных мыслей и настроений композитора. Утверждением жизни и ее радостей оканчивается 4-я симфония, одно из величайших созданий мировой симфонической музыки. К такому же утверждению светлого начала приводит все грандиозное развитие 5-й симфонии. В шестой симфонии, этой «лебединой песне» Чайковского, произведении, полном огромной идейной глубины, в музыке финала передано наступление смерти. Но финалу предшествует марш потрясающего волевого напряжения, в котором слышна борьба, слышен призыв к жизни, страстно любимой Чайковским. Эту симфонию писал человек, влюбленный в жизнь и ненавидящий смерть.

В нашу замечательную сталинскую эпоху музыка Чайковского стала достоянием всего народа. Народы нашей великой родины любят и ценят Чайковского, великого композитора, гордость русского музыкального искусства.

Н. ОРЛОВ.

Н. о. доцента Ташкентской государственной консерватории.