

7 МАЙ 1955

Петр Ильич Чайковский

(К 115-летию со дня рождения)

В этом году исполняется 115 лет со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Россия внесла огромный вклад в мировую музыкальную культуру, но среди имен русских композиторов-классиков трудно назвать более популярное и любимое широкими массами имя, чем имя Петра Ильича Чайковского.

П. И. Чайковский родился 7 мая 1840 года в г. Воткинске (Удмуртская АССР). Музыкальная одаренность мальчика проявилась очень рано, однако никто в семье серьезно не думал о том, что он станет музыкантом. 10-летнего Чайковского отдадут в Петербургское училище правоведения. Мало хорошего мог он там получить, но одно было интересно и важно: Чайковский стал серьезно заниматься музыкой, которая преподавалась в училище для желающих.

В 1859 году Петр Ильич кончает училище правоведения и становится чиновником в Министерстве юстиции. Однако мысль о серьезных занятиях музыкой не оставляет его. В 1861 г. он поступает в музыкальные классы, а в 1862 г. в открывшуюся в Петербурге первую русскую консерваторию, занимаясь под руководством выдающегося русского музыканта Антона Григорьевича Рубинштейна.

В 1865 г. Петр Ильич окончил консерваторию с серебряной медалью и сразу получил приглашение на педагогическую работу в только что открывшуюся консерваторию в Москве. Здесь он знакомится с целым рядом выдающихся музыкантов, литераторов, артистов среди которых великий русский драматург А. Н. Островский, известный актер Малого театра П. М. Садовский и другие.

Чайковский начинает свой творческий путь в 60-х годах, в период подъема всей общественно-политической жизни России. Огромным размахом и творческой силой характеризуется и русское искусство тех лет.

И уже в первых произведениях молодого композитора — опере «Воевода» и симфонии «Зимние грезы» виден русский народ, его надежды и думы. В широком, спокойном напеве первой части «Зимних грезов» чувствуется бескрайняя снежная равнина. Однообразно скрипят полозья, блестит голубоватый от лунного света снег, да чуть слышно звенит под дугой колокольчик... А в финале симфонии вплетается в мелодию зимней дороги русская песня «Цвели цветики». Много таких песен пели ямщики в пути. И через все творчество Чайковского пройдет русская песня, то народными оборотами в оперных ариях «Воеводы» и «Опричника», «Снегурочки» и других, то основными темами симфоний, фортепианных концертов.

Но наряду с этим появляется ряд произведений другого характера: увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (по Шекспиру), «Франческа да Римини» (по Данте), где драматические конфликты достигают большого напряжения. Свет, любовь, счастье вступают в борьбу с насилием и не всегда одерживают победу. Так намечается «трагическая» линия в творчестве Чайковского, с особой силой проявившаяся в его последних произведениях: опере «Пиковая дама» и Шестой (Патетической) симфонии.

Уже здесь видно умение композитора отобразить в жизни типичное, раскрыть конфликт через острые драматические столкновения, тонко психологически рисовать человеческие характеры в их развитии.

Чайковский выступает и как музыкальный критик с целым рядом острых, принципиальных статей. Он пишет о великом значении творчества Глинки и призывает продолжать начатое им дело развития русской национальной музыки. Пишет о народности, которая определяет путь многих талантливых композиторов и в этой связи предсказывает большую будущность тогда еще совсем молодому Римскому-Корсакову.

Вместе с тем Чайковский беспощадно бичует все, что стоит на пути развития русского искусства. Так формируются основные черты творческого облика композитора.

1877 год был для Чайковского годом тяжелых душевных потрясений и в то же время порой творческой зрелости и высокого мастерства. «Я буквально не могу жить, не работая» — говорит о себе композитор и создает такие вдохновенные произведения, как «Евгений Онегин» и Четвертая симфония. Чайковский требует для оперы правдивого простого сюжета.

«Мне нужны люди, а не куклы. Я охотно примусь за всякую оперу, где хотя бы и без сильных и неожиданных эффектов, но существа, подобные мне, испытывают чувства, мною тоже испытанные и понимаемые». Такой сюжет Чайковский нашел в «Евгении Онегине». Как гениальный композитор-лирик, Чайковский проникновенно раскрывает мир чувств и мыслей простого человека, показывает характеры Татьяны, Онегина, Ленского в их развитии.

Нежная, страстная, открытая для чувств Татьяна первых картин совсем не похожа на Татьяну-женщину в последних двух картинах. Эта Татьяна умеет держать себя в руках и хотя попрежнему страстно любит, но останется верна долгу жены. А Онегин? Какой холодной вежливостью отвечает он на молодое, пылкое чувство Татьяны и как страстно, по-юношески увлечен ею в последней картине оперы. В «Евгении Онегине» почти нет чистых народных мотивов, но вся музыка оперы глубоко национальна. Достаточно указать хотя бы на всю партию няни в опере и превосходную картину летнего рассвета с простой мелодией пастушьего рожка (2-ая картина).

Чайковский много ездит по Европе: гастролирует в Париже, Женеве, Лондоне, Берлине; в 1891 г. он посещает Америку и всюду выступает как страстный пропагандист русской музыки. В большой степени благодаря его поездкам Запад знакомится с русской музыкальной культурой. Особым теплом и славой овеяны поездки Чайковского в славянские страны.

Чайковский принимает активное участие и в русской музыкальной жизни. Он дирижирует операми, симфоническими концертами. В последний период жизни он создает много крупных произведений, самыми значительными из которых являются опера «Пиковая дама» и Шестая симфония.

Созданные в мрачную эпоху царствования Александра III эпоху тяжелой политической реакции, произведения эти напряжены и заканчиваются трагически, но композитор не уступает гнету и насилию. Воля к жизни, борьбе пронизывает их. Тема борьбы Германа за личное счастье пронизывает «Пиковую даму» — вершину оперного творчества Чайковского.

Особо подчеркнута здесь композитором тема социального неравенства. Герман добивается тайны трех карт не ради богатства, а для того, чтобы жениться на Лизе: ведь Лиза богата, и он не может и мечтать о ней, если у него не будет денег. С особой силой тема борьбы человека с судьбой звучит в Шестой симфонии Чайковского. Человек гибнет под гнетом насилия, но героически сопротивляется до конца — и в этом залог его будущей победы.

Чайковский заболел внезапно и скоро умер. Еще 16 октября 1893 года он дирижировал концертом в Петербурге, а 25 октября его уже не было в живых.

В короткой статье невозможно охватить все жанры его творчества. Лирика его романсов, которых он написал очень много, — одна из самых психологических и самых мелодичных в русской музыке. Его балеты — целая эпоха в истории этого жанра. Это драма в танце, ясная и точная по действию, богатая по мелодии.

Советские композиторы, следуя указаниям партии развивать и укреплять лучшие традиции русской классической музыки, создали в последние годы немало произведений, в которых творчески продолжены и развиты национальные традиции творчества Чайковского.

Музыка Чайковского стала в нашей стране общенародным достоянием. В репертуаре оперно-балетных театров, программах симфонических концертов, музыкальных передачах по радио музыка Чайковского занимает одно из первых мест. Его произведения идут сейчас на сценах крупнейших театров стран народной демократии. Его искусство, утверждающее богатство и красоту человека, вдохновляет все народы в борьбе за мир и счастье людей, служит источником для развития демократического искусства всех стран мира.

Л. ДОБРОНРАВОВА.