

7 МАЯ 1950

4

Русский национальный гений

(К 110-летию со дня рождения П. И. Чайковского)

«Над истинно прекрасным в искусстве время бессильно», — писал русский музыкальный критик А. Н. Серов.

Именно таким истинно прекрасным, вечно юным и нестареющим является творчество гениального русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Прошло более 50 лет после его смерти, но слава и влияние великого композитора не прерывно растут. Музыка его, искренняя и непосредственная, простая и сердечная, завоевала признание и симпатии слушателей всего мира, а в Советском Союзе пользуется подлинной всенародной любовью.

Причина такой широчайшей популярности кроется в глубоком демократизме и народности музыки Чайковского, в ее правдивости, простоте и доступности. Его музыке питает страстная любовь к родине, к русскому народу, к русской национальной культуре. В письме к другу Чайковский писал: «Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи...».

Такими трогательными признаниями в любви к родине, к русскому народу полны письма и дневники Чайковского. Патристическая направленность мышления гениального композитора сочеталась у него с пламенной любовью к жизни, с верой в ее всепобеждающую силу. В условиях реакции 80-х годов это жадное влечение к жизни часто становилось источником острого трагического конфликта, рождало в музыке Чайковского бурный протестующий порыв и драматическую взволнованность. Центральной идеей творчества Чайковского становится борьба человеческой личности с враждебными силами, часто олицетворяющимися у него с образами «фатума» — судьбы. Впервые с огромной силой эти черты проявились в двух лучших произведениях молодого Чайковского, завершающих ранний этап его творчества, — опере «Евгений Онегин» и четвертой симфонии.

«Евгений Онегин» — первая из его пушкинских опер. Уже около семидесяти лет ставится она с неослабеваемым успехом на сценах. Простота, искренность, теплота чудесной музыки, так гармонирующая с общим характером поэзии Пушкина, обусловила неурядимый успех оперы. Не случайно академик Б. В. Асафьев называл эту оперу одним из тех редких произведений искусства, «которые так неотъемлемо входят в жизнь, прилепляются к ней так цепко, что становятся сами жизненным неизбежным фактом... всегда дорогим и ласково греющим душу».

Четвертая симфония рисует драму личности, вступающей в борьбу с угнетающими ее враждебными силами. Борьба эта завершается в последней части картиной народного праздника. Здесь с большим художественным совершенством и мастерством Чайковский воплощает мысль о взаимоотношении между личностью и окружающей ее средой, подчеркивая, что только в слиянии с народом может быть найден путь к счастью, к радостному восприятию жизни.

В этот ранний период своей творческой деятельности Чайковский создает также и прекрасные образцы вокальной лирики. Его замечательные романсы вошли в золотой фонд русского вокального искусства.

На протяжении своего творческого пути Чайковский несколько раз обращался к жанру программной музыки. («Ромео и Джульетта», «Буря», «Франческа да Римини», «Манфред»). По поводу своих программных произведений он писал: «Мне кажется, что я действительно одарен свойством правдиво, искренно и просто выражать музыкой те чувства, настроения и образы, на которые наводит текст. В этом смысле я реалист».

Действительно, какого бы жанра Чайковский ни касался, его творческая мысль

всегда была ясна, вполне конкретна и воплощала определенные, глубоко человеческие эмоции.

Событием первостепенной важности в истории русского искусства явилось создание Чайковским в 1876 г. балета «Лебединое озеро». В этом произведении, как и в поздних балетах — «Спящая красавица» и «Щелкунчик», великий композитор выступил как смелый новатор.

1877 год оказался переломным в жизни композитора. К этому времени Чайковский становится зрелым мастером, завоевывая любовь и признание в самых широких кругах слушателей, вопреки злобным нападкам со стороны реакционной критики.

Одно за другим создаются новые замечательные произведения. Среди них опера «Орлеанская дева», «Мазепа», «Чародейка», пятая симфония и др. С 1886 г. начинаются выступления Чайковского в качестве дирижера. Своими концертными выступлениями в Европе и Америке он способствует мировому признанию не только своей, но и всей русской классической музыки, занявшей к концу XIX века ведущее положение в мировой музыкальной культуре.

Последние годы жизни гениального композитора отмечены высшими творческими достижениями. В 1890 г. им создано лучшее его произведение — опера «Пиковая дама» по повести Пушкина. С исключительной силой и выразительностью, с большой философской глубиной, в простых музыкальных образах, доступным музыкальным языком передает Чайковский в «Пиковой даме» внутреннее душевное состояние героев, создавая глубокую реалистическую музыкальную трагедию.

Рядом с «Пиковой дамой» возникает самая радостная, самая светлая и оптимистическая опера Чайковского — «Иоланта». Радостное приятие жизни, тема ликующего счастья звучит в этой небольшой одноактной опере.

Завершающим итогом всей тридцатилетней композиторской деятельности Чайковского является его бессмертный шедевр — шестая симфония. С бесстрашной прямоотой и правдивостью высказывает здесь композитор чувство боли и протеста, то, что испытывали многие передовые русские люди в условиях жестокой и мрачной реакции 80—90-х годов. Содержание симфонии трагично. Потрясающая картина напряженной борьбы и душевных бурь 1-й части, после светлого настроения средних частей, сменяется трагическим финалом. И в то же время в музыке этой симфонии мы чувствуем огромный, неистощимый запас энергии, страстное влечение к жизни.

Шестая симфония была последним триумфом великого композитора. Через три дня после ее первого исполнения в ночь с 5 на 6 ноября 1893 г. Чайковский умер в расцвете своих творческих сил.

В своем творчестве Чайковский опирался на русскую народную песню, на традиции первых классиков русской музыки — Глинки и Даргомыжского. Это определило полноту и богатство ее содержания и всеобщую доступность. Мелодии Чайковского вошли в сознание миллионов масс, что особенно сильно проявляется в нашу советскую эпоху.

Музыка Чайковского, несущая в себе глубокий гуманизм, высокую человечность, является мощным оружием в борьбе всего прогрессивного человечества за мир, за демократию, против мрачных сил реакции. Чайковский заслужил любовь миллионов людей во всем мире, как один из лучших представителей русской национальной культуры.

Н. ПУРЕХОВСКИЙ.

Старший преподаватель Казанской государственной консерватории.