

5 Великий русский композитор

К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ
П. И. ЧАЙКОВСКОГО.

Сегодня исполняется 60 лет со дня смерти великого русского композитора-реалиста, гения мировой музыкальной культуры Петра Ильича Чайковского. Трудно назвать композитора, чьи произведения пользовались бы большей популярностью и признанием со стороны самых широких слоев народных масс.

Оперы Чайковского «Пиковая дама» и «Евгений Онегин», балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», Пятая и Шестая симфонии и целый ряд других произведений по праву вошли в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Творчество Чайковского является прекрасным подтверждением того, что только подлинно национальное искусство может стать интернациональным.

Родился Петр Ильич Чайковский 7-го мая 1840 года в городе Воткинске, в семье директора казенного металлургического завода. Родители готовили сына к карьере чиновника и с этой целью в 10-летнем возрасте определили его в училище правоведения.

Трудно себе представить девятинадцатилетнего Чайковского в чине титулярного советника, присвоенном ему по окончании училища. Его невыразимо влекло к музыке, с которой он столкнулся еще в училище, где она преподавалась для желающих. В конце 1861 года он поступает в музыкальные классы, основанные по инициативе Антона Рубинштейна. Осенью 1862 года эти классы были преобразованы в Петербургскую консерваторию.

Оставив службу в Министерстве юстиции, будучи уже в возрасте 22 лет, Чайковский целиком посвящает себя музыке. Уход со службы поставил его в тяжелые материальные условия, но, несмотря на это, он продолжает работать с упорством и настойчивостью, стараясь овладеть композиторским мастерством.

В 1865 году Чайковский с отличием оканчивает Петербургскую консерваторию и сразу же получает приглашение на должность профессора, основанной в 1866 году Московской консерватории. За более чем десятилетний срок педагогической деятельности им воспитано много музыкантов. Самым любимым его учеником был С. Н. Танеев.

Вступив на поприще композитора-профессионала, Чайковский сразу же пошел по пути, намеченному основоположником русской музыки, великим Глинкой. Уже в первых произведениях проявились основные черты его творческого облика — народность, глубина содержания, умение с предельной простотой и ясностью раскрыть внутренний мир человека.

Всю свою тридцатилетнюю творческую жизнь Чайковский провел в интенсивном труде. Закончив одно сочинение, он сейчас же брался за другое, считая, что «вдохновение — гостья, которая не любит посещать ленивых...».

Чрезвычайно богатое творческое наследие Чайковского есть результат не только его огромного таланта, но и колоссального трудолюбия. «Я буквально не могу жить, не работая», — говорил он.

Поражает универсализм Чайковского, почти не имеющий себе равных во всей мировой музыке. В его творчестве охвачены почти все музыкальные жанры. Им создано: 10 опер (две из них уничтожены

автором), 3 балета, 6 симфоний, 8 крупных программных симфонических произведений, множество симфонических сюит, увертюры, кантаты, квартеты, концерты для фортепиано, для скрипки, фортепианное трио, всевозможные вокальные ансамбли, огромное количество романсов и песен, произведения для сольных инструментов с оркестром, фортепианные произведения, музыка к театральным постановкам и т. д. В каждом из этих жанров Чайковский создал непревзойденные классические образцы. Поражает также богатство и разнообразие сюжетов и жанров в его оперном творчестве. Здесь и бытовая трагедия («Чародейка»), и бытовая комедия («Черевички»), и русская историческая драма («Опричник»), и лирические сцены («Евгений Онегин»), и психологическая драма («Пиковая дама»).

Чайковский любил обращаться к программной музыке. Даже те его инструментальные произведения, которые не снабжены специальной программой, всегда имеют конкретное, образное содержание. «Я не люблю беспольную игру в звуки», — говорил композитор, считая, что «с широкой точки зрения всякая музыка есть программная».

Чайковский обладал исключительным даром проникать в самую сущность содержания своего произведения, пережить все то, что переживают его герои, и найти этим переживаниям такую форму музыкального воплощения, при которой слушатель не может остаться безучастным. Она включает слушателя в круг этих переживаний в качестве активного действующего лица, а не пассивного наблюдателя. Вместе с Иолантой композитор радовался тому, что она, наконец, увидела свет, вместе с Франческой да Римини оплакивал ее трагическую судьбу, и, видимо, поэтому обаятельная тема Франчески звучит так бесконечно трогательно. В основе музыкальной характеристики каждого образа у Чайковского лежит мелодия, предельно выразительная, напоенная живым глубоким чувством, ясные контуры которой делают ее доступной и легко запоминающейся.

Симфонизм пронизывает не только оперные и симфонические произведения Чайковского, но и камерные. Одно из лучших его произведений — фортепианное трио, являющееся шедевром мировой камерной литературы, — это по существу симфония, «только приложенная к трио».

Также от начала до конца симфонична музыка балетов Чайковского.

Во всех крупных произведениях Чайковского драматизм основан на противопоставлении двух крайних полюсов — любви и ненависти, света и мрака. В шестой «Патетической» симфонии, представляющей собой вершину всей русской симфонической музыки XIX века, воплощена тема борьбы жизни со смертью. Эта гениальная симфония явилась, по существу, «лебединой песней» композитора, умершего спустя 9 дней после ее первого исполнения, в расцвете своих творческих сил.

Произведения Чайковского представляют собой ярчайший документ эпохи 60—70-х годов, когда в ответ на революционные выступления крестьянства, всколыхнувшие всю Россию, поднялась ожесточенная политическая реакция беспощадно душившая всякое проявление свободной мысли. Эти общественные условия и явились причиной того, что в произведениях Чайковского последнего периода все чаще и чаще выступают две противоборствующие темы — огромная жажда к жизни, страстное стремление к счастью, а с другой стороны — неумолимая судьба, рок, преграждающий путь к счастью. «Пиковая дама» Чайковского, являющаяся вершиной его музыкальной драматургии (кстати, она написана в предельно короткий срок — за 44 дня), по существу представляет собой гневный приговор общественному строю, приведшему к гибели Лизу и Германа, общественному строю, в котором путь к счастью лежит только через золото.

Чайковский был подлинным патриотом своей родины, своего народа. Он страстно любил все русское. Музыка его носит ярко выраженный национальный характер. Его мелодический язык пропитан народно-песенными интонациями и ритмами.

Чайковский мечтал о том, чтобы государство взяло в свои руки заботу о процветании национального искусства, но в условиях царской России это было несбыточной мечтой.

Выдающиеся современники Чайковского — Л. Толстой, А. Чехов, А. Островский, П. Репин, А. Глазунов, А. Яковлев были страстными поклонниками его таланта. После одного из концертов, на котором исполнялись произведения Петра Ильича, Толстой писал ему: «Я никогда не получал такой дорогой для меня награды за мои литературные труды, как этот чудный вечер».

Чайковский отличался исключительной скромностью и большой строгостью к себе. Он был первым и беспощадным критиком своих произведений.

Но главным своим пенителем Чайковский считал народ. Он всегда стремился быть доступным самым широким кругам слушателей. «Я желал бы всеми силами своей души, чтобы музыка моя, распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее», — писал Чайковский. Это желание великого композитора в полной мере осуществлено сейчас. С каждым годом растет популярность его произведений. В советском человеке Чайковский нашел своего подлинного истолкователя и самого благодарного слушателя.

Значение творчества Чайковского огромно. Являясь синтезом всего лучшего, передового, что было создано его предшественниками, оно представляет собой подлинно реалистическое искусство. Велико влияние Чайковского на советскую музыку. Принципы его симфонизма нашли свое отражение в творчестве лучших советских композиторов. Произведения Чайковского не имеют возраста. Они будут вечно молоды. Они никогда не потеряют силу своего благородного воздействия на самые широкие слои народных масс.

Гайна ЧЕБОТАРЯН,
композитор.