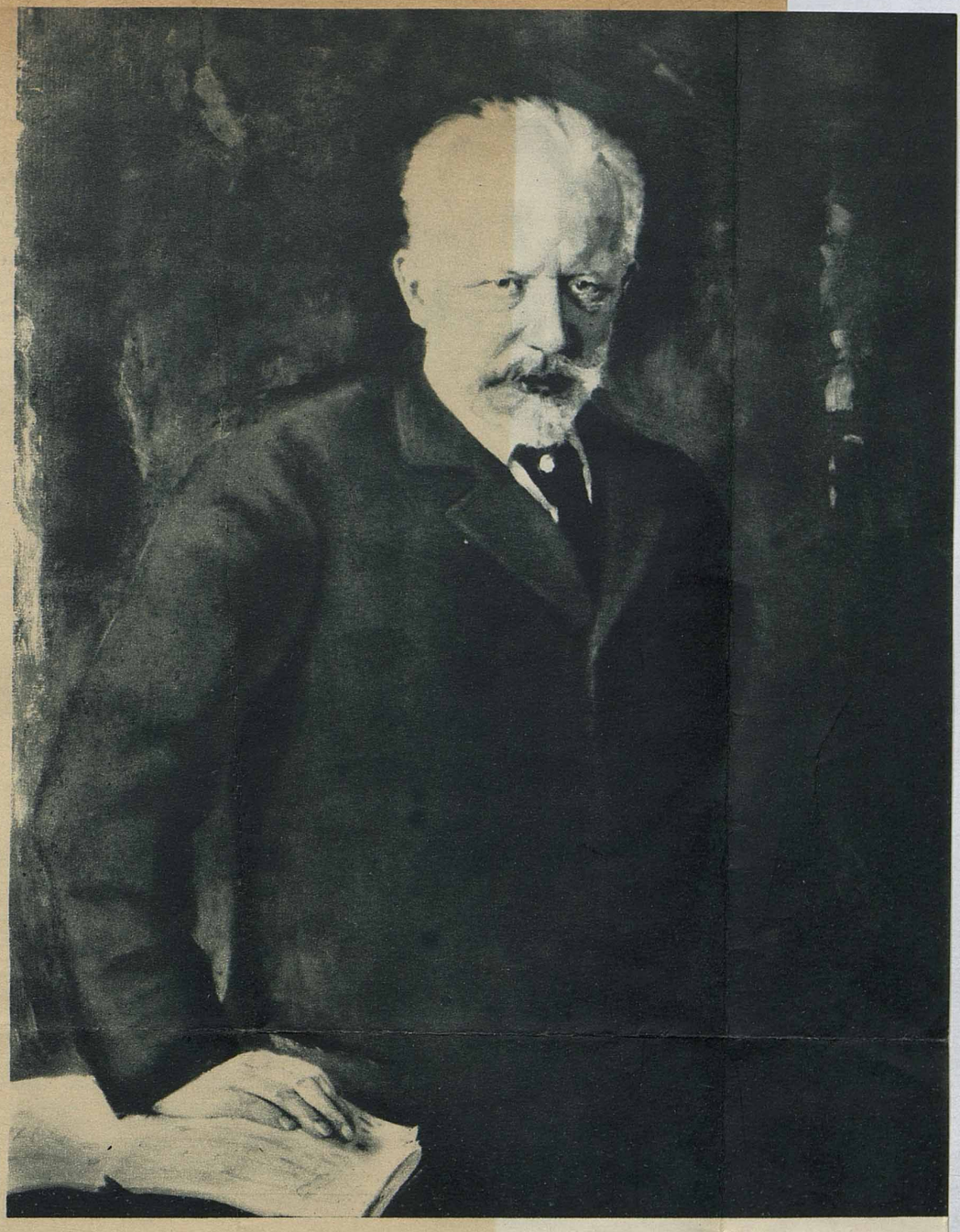
„Смена", №20, 1953.
октябрь.

ГЕНИЙ РУССКОЙ МУЗЫКИ

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



Портрет композитора П. И. Чайковского работы художника Н. Кузнецова.

Россия XIX века дала человечеству целую плеяду замечательных деятелей культуры. Среди них почётное место занимает гениальный русский композитор Пётр Ильич Чайковский. К нему по праву можно отнести слова, сказанные им же самим о Льве Толстом: «Его одного достаточно, чтобы русский человек не склонял стыдливо голову, когда перед ним высчитывают всё великое, что дала человечеству Европа».

Отмечая шестидесятилетие со дня смерти П. И. Чайковского, мы с гордостью видим, что произведения его становятся достоянием широких масс в нашей стране, в странах народной демократии и всюду, где любят и чтут искусство.

Полные безграничной любви к людям, творения Чайковского покоряют своей простотой, искренностью, задушевностью. В понятной, волнующей художественной форме композитор передаёт пафос борьбы за светлые идеалы свободы и справедливости.

Чайковский выступает и как тонкий психолог — певец красоты и радости жизни. Он воспевает животворную силу любви, которая пробуждает в человеке лучшие качества, помогающие преодолевать препятствия.

Нерадостной была русская действительность в годы расцвета творчества Чайковского. Начав свою творческую деятельность в эпоху общественного подъёма в России, композитор формировался под благотворным влиянием эстетических взглядов Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Творческими принципами Чайковского навсегда стали реализм, народность и демократизм.

Естественно, что пришедшая на смену светлому периоду деятельности революционных демократов жестокая атмосфера «безвременья» была необычайно тяжела для чуткого художника.

«Мы переживаем ужасное время,— писал композитор в одном из писем в 1878 году,— и когда начинаешь вдумываться в происходящее, то страшно делается. С одной стороны, совершенно оторопевшее правительство, до того потерявшееся, что Аксаков ссылается за смелое, правдивое слово, с другой стороны — несчастная... молодежь, целыми тысячами без суда ссылаемая туда, куда ворон костей не заносил...»

Композитор не смог правильно, до конца осмыслить происходящее, но как истинный патриот, глубоко любящий свою родину, он не мог не ощущать трагичности положения России, изнывающей под гнётом самодержавия.

Сила и жизненность музыки Чайковского — в неразрывной связи с народным творчеством.

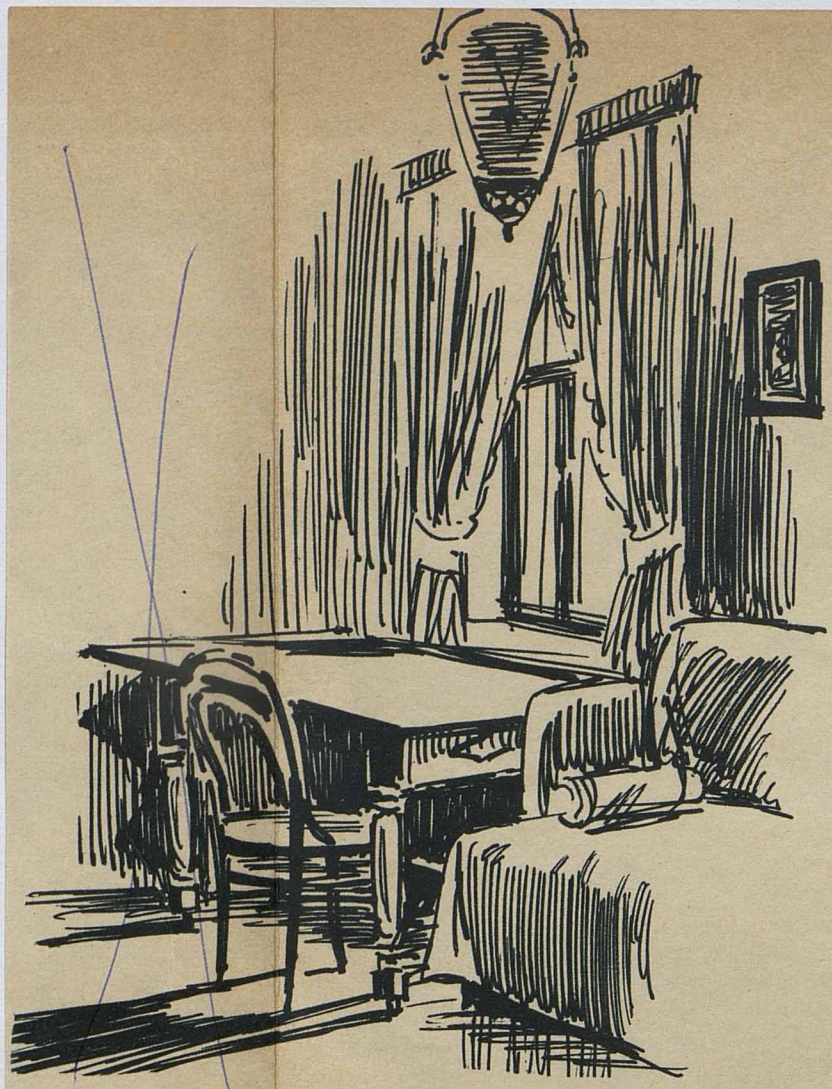
В своих воспоминаниях композитор подчёркивал: «Я вырос в глуши, с самого раннего детства проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки... я до страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях. Я русский в полнейшем смысле этого слова...»

Органично вплетает композитор в ткань своих произведений мелодии, мотивы и ритмы крестьянских и городских песен, танцев, плясок, творчески развивая их средствами высокого профессионального мастерства.

Нередко народная песня служит музыкальной темой его симфонии, квартета, оперной арии, фортепианной пьесы. Финал его четвёртой симфонии основан на мелодии русской песни «Во поле берёза стояла», в финале второй симфонии использована украинская песня «Журавль», а медленная часть первого струнного квартета, так восхитившая в своё время Льва Толстого, представляет собою разработку народной песни «Сидел Ваня на диване», записанной композитором во время пребывания в местечке Каменка.

Народные мелодии использованы композитором в музыке к драме А. Н. Островского «Снегурочка», в операх «Воевода», «Опричник», «Мазепа» и многих других произведениях. Важно, однако, отметить, что близость творчества Чайковского к народной музыке отнюдь не ограничивается умелым развитием народных мелодий. Проникновение в стиль и характер народной музыки, постижение народного творческого метода позволяет композитору создавать мелодии, нередко трудно отличимые от народных, и придаёт всей его музыке ту особую душевную теплоту, то ощущение родного, русского, в котором слышатся и голоса русской природы и как бы сама душа русского человека, вылившаяся в звуках песни.

В своём творчестве Чайковский неоднократно обращается к патриотическим темам, связанным с историческим прошлым русского народа. Таковы опера «Мазепа» на сюжет пушкинской «Полтавы», увертюра «1812 год», посвящённая героической борьбе русских людей с нашествием Наполеона, кантата «Москва», воссоздающая страницы истории нашей



Стол, за которым была написана четвёртая симфония.
Рисунок А. Паукова.

столицы. Но тема патриотизма не исчерпывается этими произведениями в творчестве Чайковского.

В симфониях и операх, в романсах и инструментальных пьесах — о чём бы он ни писал, какие образы ни стремился бы воплотить — Чайковский неизменно остаётся пламенным патриотом. «Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума, русскую красоту лица, русские обычаи...» — писал композитор.

Искренность, теплота музыки Чайковского, её мелодическая яркость, своеобразие и богатство развития музыкального материала, песенность, проникающая во все жанры творчества, ясность и стройность формы — вот те качества, которые позволяют говорить о стиле Чайковского как о подлинно русском, реалистическом музыкальном стиле.

Пётр Ильич Чайковский родился 7 мая 1840 года в городе Воткинске, где его отец работал начальником казённого завода. Образование будущий композитор получил в Петербургском училище правоведения, которое окончил в 1859 году. Карьера чиновника не привлекала Чайковского. С годами в нём крепло решение посвятить себя музыке, к которой его влекло с детства. В 1862 году он становится студентом Петербургской консерватории.

По окончании курса Чайковский ряд лет был профессором Московской консерватории. Свой педагогический опыт композитор обобщил в написанном им учебнике гармонии.

Некоторое время Чайковский регулярно выступал в печати как музыкальный критик — поборник передового национального искусства.

В эти же годы Чайковский сблизился с группой композиторов, вошедшей в историю русской музыки под названием «Новой русской школы», или «Могучей кучки». Идеологом и руководителем кружка был композитор М. А. Балакирев, в содружество входили А. П. Бородин, М. П. Мусоргский, Ц. А. Кюи и Н. А. Римский-Корсаков. У них была одна цель — служение родному народу, родному искусству, — к ней всем сердцем стремился и Чайковский.

Он во многом не соглашался с «балакиревцами», но, так же как и они, смело отстаивал интересы русского реалистического искусства.

Чайковский был тесно связан с передовыми деятелями русской культуры: драматургом А. Н. Островским, музыкальным критиком В. Ф. Одоевским, артистами Малого театра. Во многом его обогатило знакомство со Львом Толстым, Чеховым и другими выдающимися людьми того времени.

Биография великого композитора, вся жизнь которого была полна неустанного творческого труда, — это перечень созданных им произведений, история их создания и исполнения.

К раннему периоду творчества Чайковского относится первая симфония — «Зимние грёзы», знаменательная богатым и многогранным отображением жизни, стремлением связать картины родной русской природы и душевные настроения человека.

Любовь композитора к людям и вера в них воплощены в ряде сочинений тех лет: увертюре-поэме «Ромео и Джульетта», увертюре-фантазии «Франческа да Римини», симфонических поэмах «Фатум», «Буря», первом фортепианном концерте, второй симфонии, струнных квартетах, «Меланхолической серенаде», балете «Лебединое озеро», романсах «То было раннею весной», «Страшная минута», «И больно, и сладко», «Средь шумного бала» и других произведениях.

Годы творческой зрелости принесли четвёртую, пятую и шестую симфонии, лучшие оперы и балеты.

«...Опера и именно только опера сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой, делает её достоянием... всего народа...» — писал композитор.

Естественным и закономерным для всей системы эстетических взглядов Чайковского было его обращение к сюжетам Пушкина, Гоголя, Островского. Он пишет оперы «Евгений Онегин» (1878 год), «Мазепа» (1883 год), «Черевички» (вторая редакция — 1885 год), «Чародейка» (1887 год), «Пиковая дама» (1890 год).

В пушкинских операх Чайковского поэзия и музыка слиты в гармоничном единстве. «Нежный свет, тихая радость юной любви и весенний расцвет мечтаний юности — вот что впитала в себя эта музыка, до глубины своего существа русская»,— так писал об опере «Евгений Онегин» академик Асафьев.

Шестая симфония, которую высоко ценил В. И. Ленин, была впервые исполнена под управлением Чайковского в Петербурге 16 октября 1893 года. 25 октября (6 ноября) этого же года композитор скончался.

Последними произведениями его наряду с шестой симфонией были опера «Иоланта» и балет «Щелкунчик».

Подлинно всенародное признание Чайковского в нашу эпоху говорит о жизненности и художественной силе его произведений.

Оперы и балеты Чайковского не сходят со сцен советских театров, симфонические и камерные произведения звучат с концертных эстрад, передаются по радио, исполняются в кружках художественной самодеятельности. Наследие великого русского композитора оказывает благотворное влияние на развитие советской музыки.

Слава Чайковского давно перешагнула далеко за пределы нашей страны. Его вдохновенные творения помогают советскому народу крепить дружбу и культурные связи с другими народами.

Н. ШУМСКАЯ

ЧАЙКОВСКИЙ НА КЛУБНОЙ СЦЕНЕ

Однажды в Московском Доме культуры имени В. П. Чкалова состоялся концерт болгарских мастеров искусств. После концерта зарубежные друзья прослушали выступления участников местного вокального коллектива.

— Это мало похоже на самодеятельность, — сказал профессор из Софии о пении монтёра Карелина, исполнившего арию Рудольфа из оперы Верди «Богема», — чувствуется хорошая школа...

Да, немало пришлось поучиться Карелину и всем его товарищам по вокальному коллективу. Многие месяцы были посвящены работе над голосом, дыханием, дикцией.

Затем опытный руководитель Иван Александрович Вартанов стал воспитывать молодых певцов на трудном, но всесторонне раскрывающем возможности исполнителя русском и западном классическом репертуаре.

Когда коллектив созрел для серьёзных творческих испытаний, было решено поставить оперу великого русского композитора П. И. Чайковского «Евгений Онегин».

Первый спектакль состоялся в юбилейные пушкинские дни 1947 года. Ещё не было хора, аккомпанировал певцам не оркестр, а рояль, некоторые картины оперы были заменены чтением глав поэмы. Но зрители, хорошо знавшие «артистов» по цеху или конструкторскому бюро, остались очень довольны спектаклем. Многие из них пожелали вступить в вокальный коллектив.

В прошлом году была осуществлена постановка второй оперы П. И. Чайковского — «Черевички». К этому времени в коллективе было уже 32 солиста, хор насчитывал около 60 человек.

Недавно, придя на одно из занятий, Иван Александрович торжественно положил на стол объёмистую партитуру новой оперы. Это была «Пиковая дама». Не раз участники коллектива слушали её в театре и по радио, и каждый из них мечтал спеть в ней. И вот, наконец, им, молодому инженеру-конструктору Александровой, браковщице Семёновой, железнодорожнику Органову и многим другим их товарищам, пришедшим с разных предприятий Москвы, предстоит самим участвовать в любимой опере!

Л. КУЛИДЖАНОВ