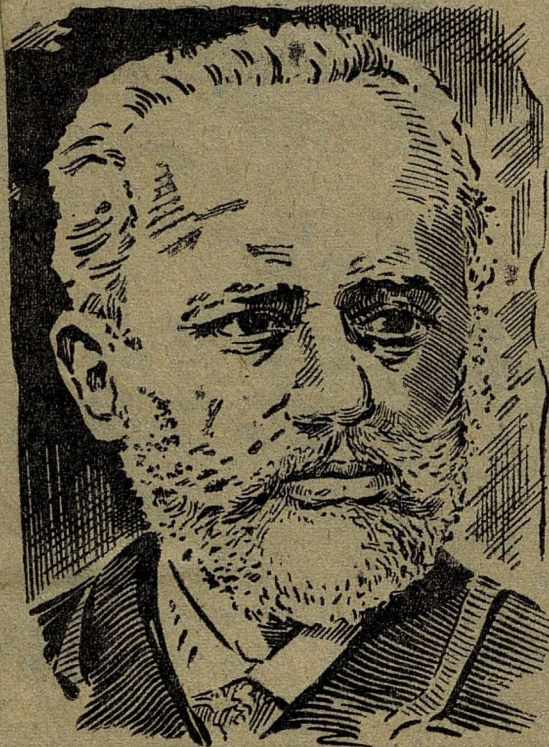

П. И. Чайковский.

Петр Ильич Чайковский — величайший композитор, творчество его — целая эпоха в истории русской и мировой музыкальной культуры. Его бессмертные произведения являются ярчайшими документами своей эпохи и своего народа. В глубоко национальных темах и музыкальных образах всегда чувствуются интонации народного му-

Чародей музыки

зыкального языка. Основная идея его творчества — протест и страстная борьба против темных сил жизни, мешающих человеку найти свое счастье. Даже приводя эту тему к трагическому завершению («Чародейка», «Пиковая дама», «Шестая симфония»), Чайковский подчеркивал конечное торжество светлых, гуманистических идеалов.

П. И. Чайковский родился 25 апреля (7 мая) 1840 года в Воткинске на Урале в семье горного инженера. Его музыкальность проявилась рано. Однако родители отдали его в школу правоведения. Мало хорошего и полезного смог он получить в этой кузнице чиновничества. Но было одно, что сыграло решающую роль в выборе дальнейшей профессии Чайковского — музыка, преподававшаяся для желающих. Именно здесь, он серьезно стал заниматься музыкой. В 1862 году он окончательно порвал с чиновничьей карьерой и поступил в Петербургскую консерваторию, где в числе его учителей был А. Г. Рубинштейн.

Шестидесятые годы в России были годами расцвета русской передовой общественной мысли. Бурными темпами развивалась русская наука, создавались первые технические учебные заведения. Значительный подъем переживало и искусство, в частности музыкальное: проводились первые общедоступные концерты, создавались музыкальные организации, консерватории (в Петербурге в 1862 году, в Москве в 1866 году).

В консерватории Чайковский упорно учится, сочиняет увертюры, квартет, разнообразные ансамбли, романсы. Одним из его первых значительных произведений была увертюра для оркестра на сюжет любимой им драмы Островского «Гроза». Его экзаменационная работа — Кантата для хора и оркестра была исполнена под управлением А. Г. Рубинштейна на торжественном выпускном вечере.

По окончании консерватории Чайковский пригласили на педагогическую работу в Московскую

консерваторию. Наряду с преподавательской работой он напряженно работает над первой симфонией («Зимние грезы») и оперой «Воевода». В Москве рождаются его первые крупные произведения, формируются основные характерные черты его творческого облика.

В 1869 году в Москве исполняется первая симфония композитора — «Зимние грезы» и осуществляется постановка первой его оперы «Воевода».

В эти годы Чайковский сближается с композиторами «Могучей кучки». Пишет статьи в защиту произведений Балакирева, Римского-Корсакова. Ряд программных симфонических произведений («Буря», «Ромео и Джульетта», «Манфред») он создает по совету Балакирева и Стасова. Но сближение это было временным. Творческая индивидуальность Чайковского была во многом иной, и творческие пути их разошлись.

Определяющим в творчестве Чайковского этих лет было радостное настроение. Но наряду с оптимистическими появлялись и ряд произведений другого характера. По своему содержанию они как бы намечают ту «трагическую» линию, которая становится особенно значительной в последние годы его жизни. Таковы поэмы-фантазии «Фатум», «Ромео и Джульетта», «Буря», «Франческа да Римини».

Все эти произведения отличаются глубиной содержания, тонким умением раскрыть внутренний мир человека в музыкальных образах, всесторонним развитием музыкально-тематического материала, мастерским владением оркестром.

Неудачный брак очень тяжело отразился на моральном состоянии Петра Ильича. Напряженная творческая деятельность помогла ему выйти из тяжелого душевного кризиса. Из-под его пера в это время появляются вдохновеннейшие произведения — опера «Евгений Онегин» и Четвертая сим-

К 130-летию со дня рождения

фония. Он совершает частые поездки за границу и приобретает всемирную известность. С триумфом проходят его гастрели в Праге, Варшаве, Берлине, Париже, Женеве, Лондоне. В Лондоне он присутствует на торжестве по поводу присвоения ему степени доктора музыки Кембриджского университета.

В 80—90-е годы он создает крупнейшие произведения: Пятую и Шестую симфонии, симфонию «Манфред», вершину его творчества — оперу «Пиковая дама». Все они насыщены огромной жизненной силой, любовью к жизни, человеку, но финал у них почти неизменно трагичен.

Содержание этих произведений тесно связано с настроениями смятения, растерянности, которые переживала в 80-е годы значительная часть русского народа и прежде всего интеллигенция. Это была эпоха царствования Александра III, мрачная эпоха политической реакции, когда беспощадно душилось всякое проявление свободной человеческой мысли.

Но даже в последний период жизни не все творчество Чайковского окрашено в мрачные тона. Опера «Иоанн» (1891 г.), Третий фортепьянный концерт (1893 г.), балет «Спящая красавица» (1889 г.) и ряд других произведений наполнены светлым лирическим настроением, радостью и верой в счастливую жизнь.

Чайковский добивается огромных творческих успехов в области обновления оперных форм, эффективного изменения их с целью более тонкого и полноценного отражения разнообразных процессов человеческих переживаний. В жанре психологической оперы Чайковский — подлинный новатор, оказавший огромное влияние не только на русскую, но и на мировую оперную литературу. Простые человеческие переживания, «настоящие простые люди с их простыми человеческими чувствами, страстями» — таково творческое кредо великого композитора.

Опера «Евгений Онегин» (1877—1878 гг.) явилась необычайно ярким выражением передовой

эстетических взглядов Чайковского. Все внимание автора сосредоточено на психологических сценах развития действия в глубину, раскрыти душевного мира своих героев. Эта опера была впервые поставлена 16 декабря 1878 года. С тех пор она сохранилась в репертуаре всех русских и большинства европейских оперных театров. Значение ее трудно переоценить.

«Пиковая дама», созданная в 44 дня (1890 г.) по праву считается вершиной музыкальной драматургии Чайковского. Основные лейтмотивы ее музыкально обобщающие две противоположные силы — любви и судьбы — развиты с поразительным мастерством и в вокальных партиях, и в оркестровой партитуре.

Чайковский был и крупнейшим реформатором балетной музыки. В сказочных балетах «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» он сделал основным компонентом симфонический насыщенный партитуру, наполнил новым драматическим содержанием классические и характерные танцы, пантомиму, нашел оригинальные приемы их сочетания и объединения. Музыку его балетов пронизывает широкая русская раскрепощенность. Первые балет в композиции Чайковского становится подлинным хореографическо-драматическим произведением.

Более 100 романсов написано Чайковским. Исключительная выразительность и доходчивость их достигается благодаря удивительному искусству композитора находить верный, соответствующий тексту и настроению мелодический образ.

Велико и значимо наследие Чайковского. Он близок и дорог нам своей исключительной способностью раскрыть душевный мир человека, показать в музыкальных образах движение его мыслей и чувств.

Произведения Чайковского стали в полном смысле слова всенародным достоянием. Можно не сомневаться в том, что еще многие годы творчество Чайковского будет служить животворящим источником, из которого будут черпать композиторы Советского Союза и всех стран мира неоценимые музыкальные богатства.

П. НИКОЛАЕВ.