

Петр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ

Чайковский был подлинно универсальным композитором. В его творчестве находят для себя богатейший материал блестящие виртуозы – пианисты, скрипачи; с увлечением исполняют его концерты с оркестром. Чайковский писал фортепианную музыку, симфонии, камерные сочинения, оперы (перечислить) и балеты.

Балеты Чайковского составляют основу музыкальных театров мира. В балетах «Спящая красавица» и «Лебединое озеро» противопоставлены добрые и злые силы.

Наряду с этим он писал и прекрасную музыку для исполнения в домашнем кругу. Таковы его фортепианные пьесы, например, цикл «Времена года», «Детский альбом». Доступны и романсы, хотя исполнение многих требует высокого мастерства.

Влияние творчества Чайковского на следующее поколение русских музыкантов было очень значительным. С.В.Рахманинов, А.С.Аренский, А.К.Глазунов и С.И.Танеев могут быть названы прямыми его последователями; его влияние нетрудно заметить и в творчестве столь разных композиторов, как Н.Я.Мясковский и И.Ф.Стравинский.

Он считал, что **ценность любой национальной культуры** возрастает по мере ее **доступности всем народам.** И, действительно, его музыка завоевала мировое признание.

Чайковский рассказывает в своих произведениях **о единстве души и тела.**

В своем творчестве Чайковский **обращается к русской народной песне**, с которой связаны у него самые светлые детские воспоминания. Совершая длительные прогулки в подмосковные деревни, он записывает услышанные песни, а впоследствии обрабатывает их и включает в сборник «50 русских народных песен для фортепиано в четыре руки».

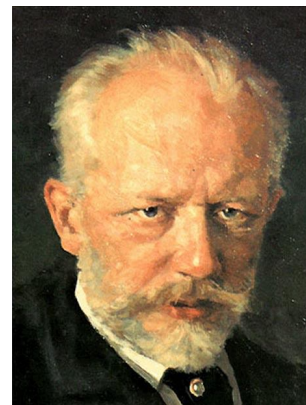
Поступает в Петербургскую консерваторию. «Я поступил во вновь открывшуюся консерваторию, — пишет он сестре. - Не подумай, что я воображаю себя великим артистом, я просто хочу только делать то, к чему влечет меня призвание, буду ли я знаменитый композитор или бедный учитель».

Талант и упорство ученика вскоре были оценены по достоинству; уже через три года состоялся первый выпускной акт Петербургской консерватории, на котором было исполнено дипломное сочинение Чайковского. Этим сочинением стала **кантата на текст Фридриха Шиллера «К радости».**

Сразу после выпуска, осенью 1866 года, молодой композитор **получил приглашение** от «московского Рубинштейна» — Николая Григорьевича, брата Антона — преподавать теорию и гармонию в только что открывшейся Московской консерватории.

Свой педагогический опыт композитор закрепил созданием нескольких учебных пособий по гармонии и оркестровке. Одно из них — **«Руководство к практическому изучению гармонии»** — долгое время служило учебником для студентов Московской консерватории.

Постоянно посещая концерты и оперные театры, он все больше попадал под обаяние великих музыкантов, из которых **любимейшим** по-прежнему **оставался Моцарт.** «Тем, что я посвятил свою жизнь музыке, — признавался он впоследствии, — я обязан Моцарту. Он дал мне первый толчок, он заставил меня полюбить музыку больше всего на свете!»

П.И. Чайковский не принадлежал ни к каким группам или кружкам, многое сближало его с «кучкистами», но были между ними и разногласия. «Кучкисты» упрекали его в недостаточно определенно выраженном национальном характере музыки. «Национальный элемент не всегда удается Чайковскому», - писал Стасов.

Как Чайковский решил в своем творчестве проблему народного и национального? Он отразил в своем творчестве внутренний мир человека в различных его проявлениях.

Чайковский продолжал традиции Глинки и Даргомыжского, также как и композиторы Могучей кучки.

Чайковский по характеру своего дарования – лирик и драматург-психолог. Ведущее место в его творчестве занимает тема борьбы человека за свое право за счастье, за право на свободное духовное развитие.

По глубине проникновения в душевной мир человека, Чайковского можно сопоставить с Толстым и Достоевским.

Он был выдающийся композитор-мелодист (напевность, декламационно-речевая выразительность).

В каждом из видов музыкального творчества Чайковский был подлинным новатором. Он создал новый тип симфонии (симфония-драма, симфония-трагедия). Развил жанр одночастной программной увертюры и симфонической поэмы.

Что такое симфония?

Слово симфония - греческого происхождения и в точном своем смысле значит "созвучие". Этим словом называется музыкальное произведение, написанное для оркестра.

Строение сонатно-симфонического цикла, сонатная форма

- Сонатная форма занимает особое место среди других музыкальных форм. Ее называют высшей музыкальной формой.
- Сонатная форма дает композитору возможность отразить сложные жизненные явления, «не вмещающиеся» в более простые формы.
- Сонатная форма в своем окончательном виде сложилась в 18 веке в творчестве венских классиков.

Сонатную форму часто сравнивают с драмой.

Драма – это произведение, принадлежащее литературе и искусству.

В драме нет повествования, то есть описаний, рассуждений автора. О характере героев мы судим по их поступкам, действиям. Пружина действия - конфликт.

Действие в драме развивается так: изложение событий, конфликт, развязка.

Первые части сонат и симфоний венских классиков строятся как бы по законам театра, в ярких темах угадываются герои, музыка насыщена диалогами, спорами.

Сонатная форма строится так: экспозиция (изложение ведущих тем-образов), разработка (развитие образа), реприза (повторение измененных ведущих тем, развязка действия).

Сонатная форма – это музыкальная форма, основанная на сопоставлении и развитии двух тем, обычно контрастных.

Экспозиция – главная партия: какая фактура, каким инструментам поручена тема, каков их характер, имеется ли контраст внутри темы, какие слышны интонации?

Значение **связующей партии:** самостоятельный образ или связка из нескольких аккордов?

Побочная партия: в каком ладу звучит тема, в какой фактуре, какие тембровые

краски, песенная или танцевальная основа, характер темы, ее значение в экспозиции?

Заключительная партия: является ли тема самостоятельной или строится на интонациях главной или побочной партий, значение заключительной партии?

Разработка – темы, прозвучавшие в экспозиции, в разработке развиваются, преобразуются (внимание на смену тональности): как изменяются музыкальные образы в разработке, какими приемами композиторы достигают изменения тем?

Реприза – возвращает основные темы экспозиции (темы объединяются основной тональностью: какие изменения заметили, можно ли считать репризу развязкой действия?

Сонатно-симфонический цикл

1 часть – главная, она определяет характер целого. Форма сонатная. Темп быстрый.

2 часть – лирический центр. Форма любая. Темп медленный.

3 часть – жанровая. Менуэт, а начиная с Бетховена – Скерцо. Форма трехчастная. Характер живой.

4 часть – финал. Возвращает к характеру первой части.

Симфония № 1 соль минор «Зимние грезы», соч. 13

История создания

Первая симфония «Зимние грезы» была первым произведением, написанным композитором по переезде в Москву. Она создавалась весной и летом 1866 года. Знаменует собой окончание периода ученичества и свидетельствует о начале подлинно художественного творчества.

Начало нового пути было для Чайковского трудным. Брат композитора, Модест Чайковский, его верный друг и помощник на протяжении всей жизни композитора, либреттист его опер, пишет: «Ни одно произведение не давалось ему ценой таких усилий и страданий».

Эскизы симфонии были в основном готовы в мае 1866 года. Из переписки композитора с близкими мы хорошо знаем хронологию работы над симфонией (как, впрочем, и над другими произведениями). Так, в одном из июньских писем этого Чайковский сообщает, что начал оркестровать симфонию. Но летом Чайковский, по свидетельству все того же Модеста, стал более мрачным, чаще прежнего совершал прогулки в одиночестве. Причиной омраченности молодого композитора была симфония, которая, как ему казалось, не давалась ему. Он работал не только днем, но и по ночам, в результате чего его нервная система совершенно расстроилась. Партитуру композитор завершил только в ноябре, будучи в Москве. Но перед возвращением в Москву, композитор решил показать еще не оконченное произведение в Петербурге Антону Рубинштейну и Н.Зарембе. Строгим судьям симфония не понравилась. Такое их отношение оскорбило молодого композитора. Все же он по приезду в Москву внес в партитуру изменения. Вторую редакцию симфонии Чайковский вновь показал тем же судьям – и вновь их отрицательное суждение! Но зато Николаю Рубинштейну симфония понравилась, и вскоре в одном из концертов Русского музыкального общества он исполнил Скерцо из симфонии. Потом, в Петербурге, под его же управлением прозвучало Adagio и Скерцо. Целиком симфония впервые была исполнена под управлением Н. Рубинштейна 6 февраля 1867 года в Москве. Именно Николаю Рубинштейну Чайковский посвятил симфонию. Московская публика горячо приняла симфонию. Но настроенный очень самокритично, Чайковский и сам был неудовлетворен рядом моментов в произведении. Потребовалось сделать третью

редакцию. Но выполнить это намерение он смог только в 1874 году. В этой третьей редакции и в четырехручном переложении для фортепиано симфония была, наконец, издана Юргенсоном, восторженным почитателем композитора, в 1875 году. Именно в этой редакции симфония сейчас исполняется и известна всему миру.

Музыкальное содержание

Первая часть носит заглавие «Грезы зимней дорогой». Эта часть относится к числу лучших творений композитора. Это образ зимней дороги и связанных с ней лирических дум, переживаний, воспоминаний, настроений. В одном из писем к Н.Ф.Фон-Мекк Чайковский писал об одной увиденной им картине: «... она обратила на себя мое особое внимание, потому, что это как бы иллюстрация к первой части моей Первой симфонии. Картина эта изображает большую дорогу зимой. Хороша она!». Симфония начинается еле слышным звучанием скрипок (этот прием называется **тремоло** – от итал. tremolo – дрожащий; его особенность в быстром чередовании двух одних и тех же звуков); в данном случае это напоминает своеобразный шелест сухого снега от ветра, звенящий морозный воздух. Возникающая на этом фоне **мелодия поручена флейте и фаготу**. Их звучание создает реальное представление о широте просторов, поскольку оба инструмента играют в унисон (то есть одну и ту же мелодию), но на расстоянии двух октав. Эта и есть **главная партия**. Потом последуют другие партии – связующая, побочная, заключительная. Главная и побочная называются так не потому, что одна важнее, а другая второстепеннее, а только потому, что главная всегда исполняется в главной – основной – тональности произведения, а побочная – в какой-нибудь другой – побочной тональности. Умолкла мелодия у деревянных духовых, и теперь с этой же темой вступают струнные – альты, затем виолончели. Постепенно в звучание вливаются все новые и новые инструменты. Мелодия дробится, словно подхваченные ветром, летят друг за другом ее обрывки. И вот, уже во весь голос богатырски звучит мощная тема. Несколько сухих аккордов, и на фоне тянущихся звуков струнных **вступает кларнет**. Песня его задумчива и спокойная, и есть побочная партия. Она льется привольно как бесконечно разворачивающаяся лента. Раздел, в котором темы походят первый раз, называется экспозицией. Заключительный ее раздел – праздничный, торжественный, с ликующими фанфарами. Это возбуждение **приводит к разработке** – среднему разделу первой части. В ней господствует взволнованное стремительное движение, активные переключки голосов, столкновение различных тем экспозиции, полное драматизма и приводящее к кульминации. После генеральной паузы, то есть паузы у всего оркестра, осторожно, робко начинают звучать басовые голоса. На них наслаивается мягкое звучание валторны, затем вступают деревянные духовые и, наконец, полилась печальная мелодия – главная тема первой части. Так начался третий, заключительный раздел первой части, называемый **репризой**. Завершается вся первая часть кодой, построенной на развитии одного из элементов главной партии, который на сей раз звучит в сочетании с побочной. Устанавливается тишайшее звучание, как отзвук, напоминание. Оно спускается в нижний регистр и постепенно растворяется в шуршащем тремоло скрипок.

Вторая часть – Adagio cantabile – названа Чайковским «Угрюмый край, туманный край». Эта музыка создавалась композитором под впечатлением от его поездки по Ладожскому озеру на остров Валаам и поездки на водопад Иматра летом 1860 года. Как и в первой части симфонии, образ природы здесь сливается с лирическим настроением, спокойным, задумчивым. Хотя поводом для написания этой части были зрительные впечатления, **музыка лишена звукоизобразительности**. Оркестровая фактура, светлая, прозрачная, создает впечатление воздуха, простора. Примечательно, что для этой части композитор использовал тему из своей юношеской увертюры «Гроза». Кстати, эта тема позднее была использована Чайковским еще раз – в музыке к весенней сказке А.Островского «Снегурочка». Поначалу это тихая ласковая тема гобоя. Ее сопровождают, даже, можно сказать, окружают наигрыши флейт

наподобие свирели. Их сопровождает фагот. Вскоре появляется вторая тема части. Ее звучание более взволнованное. По ходу развития каждое новое появление первой темы звучит все более эмоционально напряженно. Кульминация в развитии – эпизод, в котором тема одновременно звучит у гобоев, кларнетов, валторн. После этого наступает спад звучности. Возвращается тема вступления.

Третья часть – Скерцо. Примечательно, что и здесь Чайковский воспользовался ранее написанной музыкой, позаимствовав ее из своей фортепианной сонаты до-диез минор. Характер музыки в этой части симфонии созвучен с настроением предыдущей части. Скерцо начинается кратким вступлением, после чего у скрипок вступает основная тема в остром прихотливом ритме. В звучании, благодаря некоторым особенностям музыкального лада, угадываются черты народной песенности. Средний раздел Скерцо – традиционное для такой формы в классической музыке трио. Оно звучит словно лирический вальс. Невольно в мыслях возникает представление о домашнем уюте, тепле, музицировании в гостиной. Чайковский любил это поэтически-мечтательное состояние души. Ясно рисуется картина старой усадьбы, мягкий свет в окнах, мелькающие тени обитателей этого уютного жилища.

Четвертая часть – Финал. На сей раз это яркая картина уличной народной жизни. Контраст с предыдущими частями очень яркий, но не драматический. Если в двух предыдущих частях Чайковский заимствовал музыкальный материал из своих более ранних произведений, то здесь он воспользовался – как это делали многие композиторы – мелодией народной песни «Я посею ли, млада»; в городском быту эта песня была известна под названием «Цвели цветики». Композитор оригинально обработал этот известный мотив: в Финале он предстает как в мажорном, так и в минорном «преломлении». И каждый раз это привносит музыкальное и эмоциональное разнообразие. В какой-то момент песня приобретает размашистый, даже, можно сказать, грубый характер в духе разухабистого «замоскорецкого» пляса. Радостной, колокольно-праздничной музыкой завершается вся симфония.

Как создатель высочайших образцов лирико-психологической музыкальной драмы, крупнейший реформатор балетной и камерной музыки Чайковский оказал большое влияние на мировое музыкальное искусство.