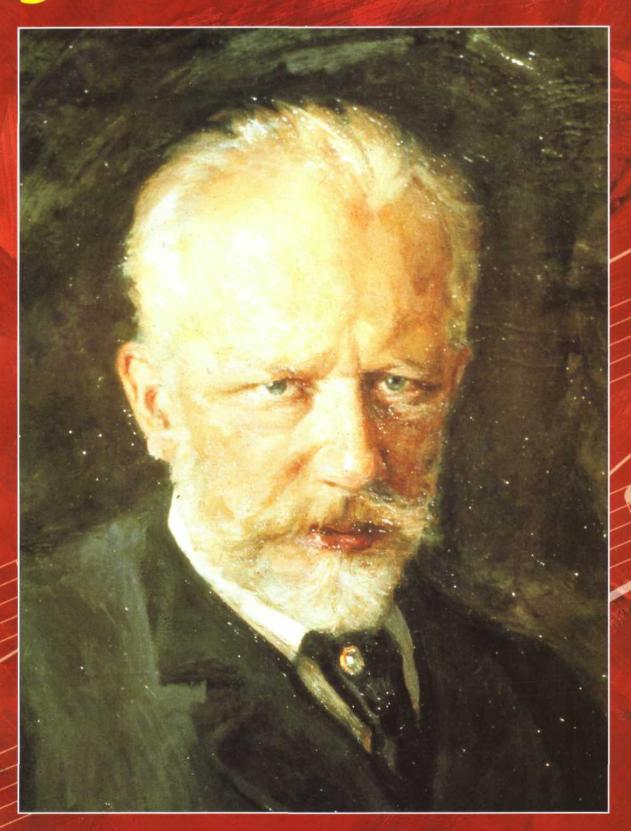
Выходит раз в две недели №3/2006 149 руб., 650 тенге, 19,90 грн

ЧАЙКОВСКИЙ

3

жизнь и творчество

ЗИТОРЫ

D^eAGOSTINI

ЧАЙКОВСКИЙ[тонкий лирик

В произведениях Чайковского соединяются совершенство композиции и огромная выразительная сила, европейский стиль и традиция русской музыки.

етр Ильич Чайковский родился 7 мая (25 апреля по старому стилю) 1840 года в крошечном городке Воткинске, расположенном почти в тысяче километров от Москвы. Его отец, Илья Петрович Чайковский, был выдающимся инженером, директором горного завода, а мать, Александра Андреевна Ассиер, — пианисткой. Родители рано заметили музыкальный талант маленького Пети и пригласили к нему учительницу игры на фортепиано — Майю Марковну Пальчикову, женщину по тем временам очень образованную и даже эмансипированную. Однако систематически заниматься музыкой Чайковский начал в 1852 голу, когда семья переехала в Петербург.

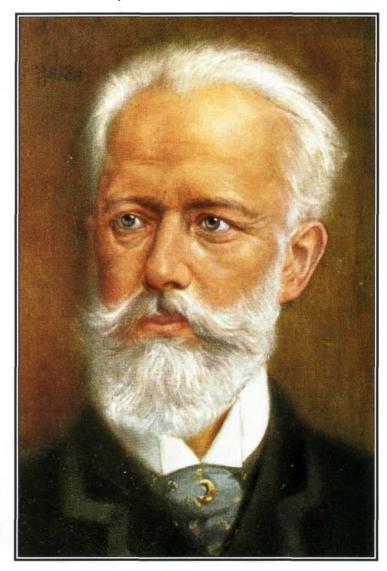
За два года до этого отец Чайковского, считавший домашнее образование недостаточным, записал сына в петербургское Училище правоведения. Окончив его в 1859 году, будущий композитор получил место в Министерстве юстиции.

Незадолго до окончания училища Чайковский перенес тяжелый удар, оставивший неизгладимый след в его душе, — от холеры умерла горячо любимая мать. Эта потеря наложила отпечаток на все его последующие отношения с женщинами — он все время искал ту, которая могла бы хоть отчасти заменить ее.

Обращение к музыке

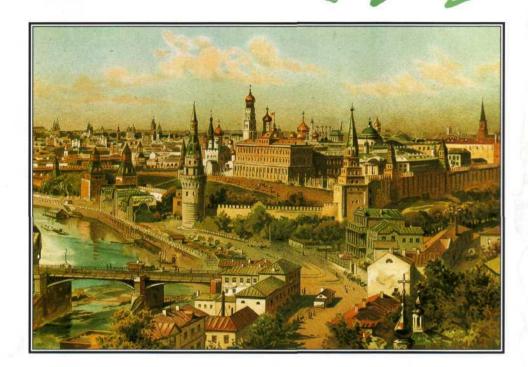
В1861 году Чайковский путешествует по Европе. Именно там у него созрело желание серьезно заниматься му-

зыкой. Сразу же по возвращении в Петербург он становится студентом Консерватории по классу композиции. Его наставник — знаменитый Антон Рубинштейн.

П.И. Чайковский на памятной почтовой открытке 1900 года.

Жизнь

Чайковский учился с таким энтузиазмом, что по прошествии нескольких месяцев бросил должность в Министерстве юстиции и решил целиком посвятить себя музыке. В 1865 году он окончил Консерваторию, получив диплом с отличием и серебряную медаль, а уже через год возглавил кафедру гармонии в Московской Консерватории.

Следующие одиннадцать лет, наполненные преподаванием в Консерватории и творчеством, текли спо-

Семья Чайковских. 1848 год.

МОСКОВСКИЙ Кремль. Акварель Э. Т. Комптона.

койно и размеренно. С осени до поздней весны Чайковский был занят на кафедре, а летом гостил у сестры или у друзей, иногда выезжал за границу.

Но внезапно все переменилось. Тихую жизнь композитора нарушило письмо некой Антонины Милюковой, в котором она признавалась Чайковскому в неземной любви. За плечами у Петра Ильича был единственный — короткий и печальный — роман с французской певицей Дезире Арто, а теперь он сразу предложил совершенно незнакомой женщине выйти за него замуж. Предупредив, однако, что никогда не сможет ее полюбить. Возможно, предложение это объяснялось эмоциональным состоянием Чайковского, работавшего тогда над «Евгением Онегиным», или же было продиктовано желанием опровергнуть распространявшиеся все шире слухи о его гомосексуальных наклонностях. Так или иначе, Антонина Милюкова согласилась, и 6 июля 1877 года состоялась свадьба.

Брак с самого начала оказался неудачным. После трех недель семей-

Даты

Хронология жизни

- 7 мая (25 апреля по старому стилю) П.И. Чайковский родился в Воткинске на Урале.
- 1850-59 Годы учения в Училище правоведения в Петербурге.
- **1859** Получение диплома и места в Министерстве юстиции.
- 1863 Чайковский бросает службу и все время посвящает изучению музыки в Консерватории.
- **1865** Получает диплом композитора.
- **1866** Начинает преподавать курс гармонии в Московской Консерватории.
- **1868** Роман с певицей Дезире Арто.
- **1875-76** Композитор пишет Первый фортепианный концерт и балет «Лебединое озеро».
- 1877 Чайковский женится на Антонине Милюковой и почти сразуже расстается с женой. Финансовая поддержка вдовы фон Мекк позволяет композитору оставить преподавание.
- 1887 Чайковский отправляется в турне по Европе в качестве дирижера.
- **1888** Композитор пишет Пятую симфонию.
- 1893 Создание Шестой симфонии. Смерть П.И. Чайковского 25 октября.

Голоса из хора

Лучшие минуты моей жизни те, когда я вижу, что музыка моя глубоко западает в сердце тем, кого я люблю и чье сочувствие для меня дороже славы и успехов в массе публики.

Из письма Чайковского к Надежде Филаретовне фон Мекк,

1878

Вверху: Двадцатилетний Петр Чайковский.

Внизу: Торжества по случаю коронации Александра III в 1881 году. К этому дню Чайковский написал «Торжественный коронационный марш» и кантату «Москва».

ной жизни Чайковский, угнетенный физическим отвращением, которое он чувствовал к жене, и разочарованный в своем скоропалительном решении, уехал к сестре в деревню, а вскоре перебрался в Петербург, несмотря на то, что должен был вернуться в Москву к началу занятий в Консерватории. В Петербурге он пытался покончить жизнь самоубийством, прыгнув в Неву, результатом чего явилось тяжелое воспаление легких. Брат Чайковского Анатолий занялся бракоразводным процессом композитора и забрал его, еще слабого после болезни, с собой в путешествие по Европе.

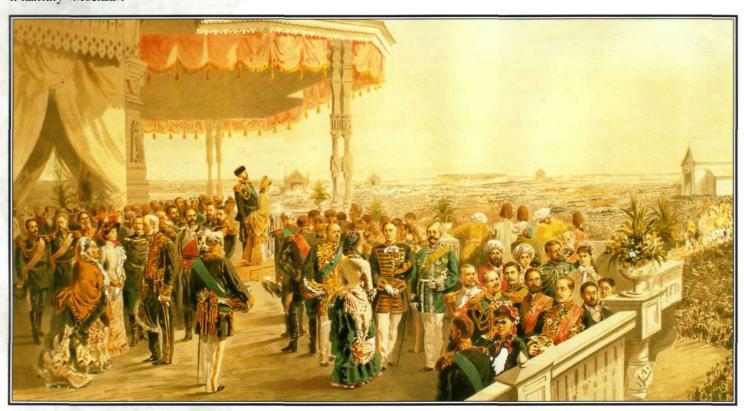
Шедрая меценатка

Спустя некоторое время Чайковский стал получать солидное ежегодное вспомоществование от богатой вдовы Надежды Филаретовны фон Мекк. Она хотела освободить композитора от необходимости зарабатывать на жизнь и тем самым дать ему возможность заниматься только творчеством. Отношения между Чайковским и его меценаткой сложились близкие

и серьезные, но, по обоюдному решению, они только переписывались и никогда не встречались. Так продолжалось до 1890 года, когда Надежда Филаретовна, возможно, под давлением семьи, решила разорвать странное знакомство. Этот разрыв стал тяжелым ударом для Чайковского.

В 1877 году композитор оставил преподавание в Консерватории и переехал в деревенское имение сестры в Каменке. Вдали от света и сплетен, поводом для которых стала его неудачная женитьба, Чайковский решил заняться исключительно сочинением музыки. Однако рана, нанесенная тяжелыми последствиями его странного брака (долгое время Антонина Милюкова разыскивала Чайковского и предъявляла разные требования), оказалась так глубока, что в течение нескольких лет композитор не мог писать.

В 1884 году Чайковский стал кавалером ордена Святого Владимира. Это было официальным признанием его таланта, всероссийской и международной известности. А вскоре он

Выдающиеся произведения

Оперы:

Евгений Онегин соч. 24 Пиковая дама соч. 68 Иоланта соч. 69

Балеты:

Лебединое озеро соч. 20 Спящая красавица соч. 66 Щелкунчик соч. 71

Симфонии:

Симфония №1 соль минор соч. 13 Симфония №2 до минор соч. 17 Симфония №3 ре мажор соч. 29 Симфония №4 фа минор соч. 36 Симфония №5 ми минор соч. 64 Симфония №6 си минор «Патетическая» соч. 74

Оркестровая музыка:

Фантазия «Фатум» соч. 77
Буря соч. 18
Увертюра-фантазия «Ромео
иДжульетта» соч. 76
Франческа да Римини соч. 32
Итальянское каприччио соч. 45
Торжественная увертюра «1812 год» соч. 49

Произведения для оркестра и солирующего инструмента:

Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром соч. 33 Скрипичный концерт ре мажор соч. 35 Фортепианный концерт №1 сибемоль минор соч. 23 Фортепианный концерт №2 соль мажор соч. 44 Фортепианный концерт №3

ми-бемоль мажор соч. 75

Камерная музыка:

Фортепианное трио ля минор соч. 50 Струнный секстет «Воспоминание о Флоренции» ре минор соч. 70

Духовная музыка:

Литургия св. Иоанна Златоуста для хора и оркестра соч. 41 Всенощная для хора и оркестра соч. 52

получил место директора московского отделения Российского Музыкального общества. К этому времени относится и покупка небольшого дома в Клину, который стал последним пристанищем композитора.

С 1887 года Чайковский ведет активную концертную деятельность как дирижер. Это принесло ему еще больший успех и признание во всем мире. Его с триумфом принимали в Германии, где он встретился с Брамсом и Григом. Не менее горячо композитора встречали во Франции и Англии.

Последние годы

Весной 1891 года, уже после разрыва с Н. Ф. фон Мекк, во время необыкновенно удачного турне по Соединенным Штатам, Чайковский узнал из газет о смерти сестры. Оправиться от этой утраты он не смог до конца жизни. Сестра была для него ближайшим после матери существом, он любил ее со всей нежностью, на какую только был способен.

Общественная жизнь композитора складывалась, между тем, как нельзя более успешно. Его избрали членом-корреспондентом Французской Ака-

Спальня Чайковского. Дом-музей композитора в Клину.

демии, затем присвоили степень почетного доктора Кембриджского Университета. Слава его росла.

В октябре 1893 года в Петербурге состоялась премьера Шестой симфонии. А через девять дней, 25 октября 1893 года, Чайковский скончался. Ему было 53 года. Скоропостижная смерть композитора вызвала в обществе толки, что будто бы он покончил жизнь самоубийством. Но ясных доказательств тому нет никаких. В Петербурге в это время была эпидемия холеры, и, по всей вероятности, Чайковский умер именно от нее (об этом свидетельствовали и его лечащие врачи). Во всяком случае, хоронили его по православному обряду, что было бы невозможно, если бы версия о самоубийстве подтвердилась. Более того, Чайковского отпевали в Казанском соборе — первый случай, когда в этом соборе служили панихиду по человеку не дворянского сословия.

На похоронах великого композитора присутствовало более шестидесяти тысяч человек.

Сыграй сам

Чайковский » Щелкунчик ВАЛЬС ЦВЕТОВ

Сыграй сам

ОБЪЯСНЕН НАЧИНАЮШ

- Фрагменты произведений, записанных на компактдиске, представлены здесь в упрощенном виде и снабжены указаниями, особенно полезными для тех, у кого нет музыкального образования.
- Эти произведения можно исполнять на разных инструментах. На фортепиано текст, записанный на верхнем нотоносце, играется правой рукой, на нижнем — левой. На духовом инструменте (например, на флейте) или на струнном (например, на скрипке) следует играть только тему, то есть то, что записано на верхнем нотоносце. Образцы соответствующих аккордов для гитары расположены над нотоносцем.
- Каждая нота обозначена буквой латинского алфавита и цифрой. На схеме внизу справа показано, где на клавиатуре расположена та или иная нота. Цифры сообщают, какими пальцами следует нажимать на клавиши (1 — большой палец, 2 — указательный и т. д.).
- Символы # (диез) и | (бемоль) после буквы (а в партитуре перед самой нотой) означают повышение (диез) или понижение (бемоль) звука на полтона.

Длительности обозначены следующим образом:

N = 1/32

 $N = \frac{1}{16}$

Величина пауз также бывает разной:

 $\frac{3}{7} = \frac{1}{32}$

 $\frac{3}{7} = \frac{1}{16}$

 $7 = \frac{1}{8}$

 $\xi = 1/4$

Точка рядом с нотой (🎝) означает, что она звучит в полтора раза дольше. Остальные обозначения касаются силы звука:

pp = очень тихо

p = TUXO

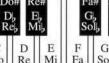
тр = достаточно тихо

mf = достаточно громко

f = громко

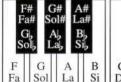
ff = очень громко

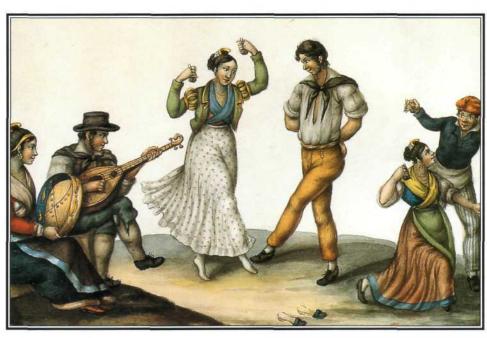
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДИСКУ

В богатстве и выразительности музыкальных образов Чайковского отразилась его полная противоречий, хрупкая и беспокойная душа.

Итальянское каприччио ля мажор соч. 45

Пытаясь забыть печальный опыт своей недолгой семейной жизни, Чайковский в 1879—1880 гг. жил в Италии. Спустя год появилось на свет «Итальянское каприччио» — блестящее сочинение, ставшее одним из самых любимых у публики. Первое исполнение «Итальянского каприччио» состоялось 18 декабря 1880 года в Москве.

Произведение состоит из нескольких танцев, следующих один за другим без перерыва, каждый из которых основан на мелодии, услышанной композитором в Италии, начиная с имитации военного духового оркестра и знаменитой неаполитанской песни — до захватывающей тарантеллы в финале.

Увертюра «1812 год» соч. 49

Вверху: На этой репродукции XIX века изображены танцующие тарантеллу. Внизу: Отступление армии Наполеона. Картина работы русского художника XIX века.

Увертюра «1812 год» была заказана Чайковскому к открытию московского храма Христа Спасителя, возведенного в знак увековечения победы русской армии над Наполеоном в 1812 году. «Увертюра будет очень громка, шумна, я писал ее без теплого чувства любви, и поэтому художественных достоинств в ней, вероятно, не будет», — отзывался о ней сам Чайковский. По замыслу композитора, произведение должно было исполняться большим оркестром под открытым небом перед храмом, со звоном колоколов и залпами из настоящих орудий, символизирующими столкновение враждебных армий, с эхом национальных гимнов. Однако пожелания автора не были удовлетворены, и премьера увертюры состо-

ялась 20 августа 1882 года в концертном зале безо всяких специальных звуковых эффектов.

Эта увертюра стала одним из тех произведений, которые прославили Чайковского.

Живая музыка

3 Лебединое озеро

Сцена из «Лебединого озера» в постановке миланского Ла Скала 1985 г.

Спящая красавица

Музыку к балету Петипа по знаменитой сказке Шарля Перро Чайковский писал почти год, с октября 1888 до сентября 1889 года. Неутолимое стремление композитора к совершенству заставляло его многократно переписывать одни и те же фрагменты, и относительное удовлетворение он почувствовал лишь незадолго до того, как закончил «Спящую красавицу». В июле 1889 года Чайковский писал Н. Ф. фон Мекк: «Мне кажется, милый друг мой, что музыка этого балета будет одним из лучших моих произведений. Сюжет так поэтичен, так благодарен для музыки, что я

сочинением его был очень увлечен и писал с той теплотой и охотой, которые всегда обусловливают достоинства произведения».

Первое представление балета «Спящая красавица» прошло 15 января 1890 года в Мариинском театре в Петербурге. Сюита из балета включает в себя оригинальный «Вальс», отличающийся богатством инструментовки, необыкновенно мелодичное первое Адажио с продолжительным соло арфы и второе Адажио, где нежная мелодия гобоя на фоне бархатного пиццикато завершается репризой и повторением лейтмотива у всего оркестра.

Впервые Чайковский обратился к балету в 1875 году, когда написал музыку к хореографической композиции Бегичева, названной «Лебединое озеро». Успех этого произведения, которое полностью обновило музыкальный жанр, считавшийся прежде второсортным, был так велик, что его стали исполнять и просто в оркестровой версии, как цикл танцев. На диске представлены три из них.

Первый — «Танец маленьких лебедей» — решен в стиле грациозного радостного скерцо. Второй — «Сцена» — открывает второй акт балета, где встречаются Зигфрид и прекрасная Одетта; в нем звучит знаменитая лебединая песня. Третий танец — «Вальс» — является музыкальным венцом возвышенной любви героев.

СЛОВАРЬ

Allegro (аллегро) — быстрый темп или исполняемая в этом темпе часть (обычно — первая) сонаты, концерта, симфонии.

Canzonetta (канцонетта) — часть музыкального произведения, восходящая к итальянской песне с чертами танцевальности.

Голоса из хора

Большие композиторы всегда и прежде всего обращали внимание на мелодию, как на ведущее начало в музыке. Дана П. Чехов

5 Щелкунчик

Свой последний балет Чайковский писал в 1891 — 1892 гг., будучи уже прославленным композитором, в музыке которого были заинтере-

сованы самые знаменитые театры мира.

Первое представление «Щелкунчика» — балета Петипа по сказке

Э. Т. А. Гофмана — состоялось 6 декабря 1892 года и принесло создателям признание зрителей и музыкальных критиков.

Оркестровая сюита открывается великолепной «Маленькой увертюрой», за которой следуют шесть танцев: «Марш», «Танец феи Драже» (написанный для волшебно звучащей челесты), «Трепак — русский танец» (передающий стихию казацкой пляски), «Арабский танец», «Китайский танец», «Танец пастушков». Эту неизменно популярную сюиту завершает знаменитый «Вальс цветов», соединяющий в себе полет и необыкновенную мелодичность.

Э.Дега. Репетиция балета.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Первый фортепианный концерт си-бемоль минор соч. 23

Это произведение Чайковского не сразу было понято современниками, но впоследствии прославило своего автора.

Первый фортепианный концерт Чай-ковского стал действительно первым — первым образцом национальной классики в концертном жанре. Уже были созданы концерты Рубинштейна — талантливые, блестящие. Но это еще не было в полной мере русской классикой.

Появление концерта воодушевило многих любителей музыки в России. «Поздравляю с первым русским фортепианным концертом, написал его Петр Ильич», — писал весною 1875 года С. И. Танеев.

В этом произведении Чайковский использовал малороссийские народные мотивы. В первой части это — напев украинских слепцов-лирников, в финале — песня «Выйди, выйди, Иваньку».

Впрочем, не все сразу приняли и поняли замечательное своеобразие этого подарка русской музыке. Знаменитый пианист Николай Рубинштейн, которому был посвящен Первый концерт, встретил его в штыки: «Концерт никуда не годится...» Кроме того, он считал, что его почти невозможно исполнить (через несколько лет почти та

же история повторится со Скрипичным концертом). В ответ Чайковский вспылил: «Я не изменю ни единой ноты», — и снял посвящение Рубинштейну. Впоследствии концерт выходил с посвящением Гансу фон Бюлову, который и исполнил его впервые.

Вскоре Первый фортепианный концерт стал одним из самых известных и репертуарных произведений П. И. Чайковского. А в качестве одного из его блестящих исполнителей прославился... Николай Рубинштейн, некогда столь безапелляционно отвергший его.

Живая музыка

Скрипичный концерт ре мажор соч. 35

Концерт для одного инструмента с оркестром был одним из любимейших музыкальных жанров Чайковского, открывающим, по его словам, «бездну соблазнительных комбинаций для композитора».

Панорама Женевы и озера Ломан, вблизи которого Чайковский жил, когда работал над Скрипичным концертом.

Чайковский написал этот концерт в 1878 году. К этому времени он уже был автором нескольких произведений в концертном жанре, а его пьесы для скрипки с оркестром — «Меланхолическая серенада» и Вальс-скерцо — пользовались большой популярностью у публики.

Весна 1878 года явилась для Петра Ильича периодом возрождения душевных и творческих сил. Со времени разрыва с Антониной Милюковой минул уже год, и тягостные для композитора подробности этой скоропалительной женитьбы постепенно изглаживались из его памяти. Он жил в это время в Кларане — резиденции, любезно предоставленной ему Н. Ф. фон Мекк.

Сюда, в Кларан, приехал к нему его ученик и друг Иосиф Котек. Будучи прекрасным скрипачом, он очень помог Чайковскому в его работе над концертом своими советами.

Европейская премьера Концерта для скрипки с оркестром состоялась спустя три года в Вене. Концерт долго не мог найти своего солиста. Отношения с Котеком, для которого Чайковский писал его, были неровны. Леопольд Ауэр, знаменитый скрипач и профессор Петербургской консерватории, играть концерт отказался — он показался ему слишком сложным. В итоге в нем солировал молодой скрипач Адольф Бродский. Впоследствии он приложил много усилий, для того чтобы сделать это произведе-

ние популярным в Европе и России. Ему Петр Ильич и посвятил это произведение (хотя часть первого издания успела-таки выйти с посвящением Л. Ауэру)

Уже после первого концерта музыканты и критики заговорили о том, что в музыке появилось нечто новое. Впечатления не смогло испортить даже то, что Венский симфонический оркестр, имея в запасе всего одну репетицию, не успел подготовиться к премьере и потому играл очень тихо — чтобы не помешать блестящему исполнению солиста. Невероятно трудный технически, этот концерт в то же время бесконечно лиричен, что сочетается в одном произведении довольно редко. Выдающиеся скрипачи всего мира считают за честь солировать в нем.

жизнь и творчество

В следующем выпуске:

BMBAABAM

CD

Четыре времени года:

Концерт «Весна» соч. 8 RV 269

Концерт «Лето» соч. 8 RV 315

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ жины и тоорчество

Концерт «Осень» соч. 8 RV 293

Концерт «Зима» соч. 8 RV 297

