

П.И. ЧАЙКОВСКИЙ И ЕГО ВРЕМЯ

Работу выполнила Лимановская Д.Г.,
6 класс, фортепиано, ДШИ №20.
Руководитель: Медведева О.В.

*Талант - не космополит: он
принадлежит своему народу и своему
времени.*

И.С.Тургенев

Пётр Ильич Чайковский является одной из ключевых фигур XIX века, чей вклад в русское музыкальное искусство невозможно переоценить. Став прославленным композитором при жизни, он остается востребованным в наше время, как в России, так и за рубежом. Анализ временного отрезка, на который пришлось творчество П.И. Чайковского, обзор значимых исторических и культурных событий той эпохи, взгляд на известных современников великого композитора позволят лучше понять его роль в формировании русской национальной культуры и музыкальной самобытности.

Искусствоведами XIX век признаётся «Золотым веком русской музыки» [БИЭ т.18, с.65]. Первая половина этого периода неразрывно связана с салонами петербургских и московских аристократов, где формировались музыкальные вкусы публики. Предпочтение отдавалось музыке западноевропейской, в то время как инструментальное творчество русских композиторов во многом сводилось к камерному музицированию [БИЭ т.18, с.65]. П.И. Чайковский занял особое место в музыкальном искусстве XIX века, объединив национальную традицию и мировые стандарты, поскольку его творчество, «будучи явлением глубоко национальным, вместе с тем представляет собой одну из вершин мирового симфонизма» [БИЭ т.18, с.70].

Идеалы самобытности и народности в музыке во второй половине XIX века в России широко пропагандировались представителями «Могучей кучки», творческого содружества ведущих русских композиторов. Известные современники П.И. Чайковского, а именно М.А. Балакирев, А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, во главе с их идейным вдохновителем В.В. Стасовым, боролись за «утверждение русского национального стиля в музыке, за народность» [Муз. словарь, с.178].

В тот же период времени произошло значимое культурное и историческое событие, которое не получило должного уважения со стороны композиторов «Могучей кучки»: А.Г. Рубинштейн открыл консерваторию в Петербурге. В то время как «кучкисты» с пренебрежением относились к «консерваторам» и игнорировали значимость профессионального обучения, П.И. Чайковский испытывал необходимость получить систематическое образование, что он и сделал, пожертвовав доходным местом в Министерстве юстиции.

Талант П.И. Чайковского проявился в раннем возрасте, однако, начало его творческого пути стало возможным только с появлением музыкальных классов А.Г. Рубинштейна и Петербургской консерватории, после окончания которой, молодой композитор получил приглашение преподавать в Москве. Со многими преподавателями Московской консерватории (Н.Г. Рубинштейн, Н.Д. Кашкин, Г.А. Ларош, Н.А. Губерт) сложились дружеские отношения. Позже П.И. Чайковский познакомился и с композиторами «Могучей кучки». Интересно, что Пётр Ильич в целом разделял их взгляды, однако, он придерживался собственного пути в музыке. Композитор также познакомился и с известным музыкальным критиком В.В. Стасовым. Несмотря на то, что у них были разные музыкальные взгляды, они уважали друг друга.

П.И. Чайковский знал и ценил музыкальное творчество не только своих соотечественников, но и зарубежных современников, среди которых были:

Гектор Берлиоз, Камиль Сен-Санс, Ференц Лист, Рихард Вагнер. Восхищение их талантом не помешало П.И. Чайковскому продолжать двигаться в своем музыкальном направлении. Он также хорошо был знаком с современной ему литературой, особо ценил произведения А.С. Пушкина, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, А.А. Фета. В творчестве этих писателей П.И. Чайковский находил источник вдохновения. Литераторы тоже высоко ценили талант Петра Ильича. Однажды В.В. Стасов получил письмо от И.С. Тургенева, в котором писатель отметит: «Из всех молодых русских музыкантов только у двух есть талант положительный – у Чайковского и у Римского-Корсакова» [Цит. по: Орловский вестник].

Таким образом, П.И. Чайковский был знаком с представителями разных сфер искусства и смог установить со многими из них крепкие дружеские отношения, он всегда был готов обсудить свои произведения и получить полезные советы по сочинению и исполнению музыки, в то же время искренне восхищаясь талантом собеседника. За это его уважали, и его дарование также ценилось по заслугам. Приглашенный на один из концертов П.И. Чайковского, Л.Н. Толстой, слушая анданте Первого квартета, прослезился и позже писал: «Я никогда не получал такой дорогой для меня награды за мои литературные труды, как этот чудесный вечер...Я полюбил Ваш талант» [Цит. по: Прибегина, с.43].

Исследователи биографии и творчества П.И. Чайковского отмечают, что он был «страстным театралом и знатоком специфических особенностей театрального искусства...поклонником не только драмы и оперы, но и балета» [Прибегина, с.56]. Решив написать произведение в этом жанре, П.И.Чайковский выступил реформатором русского театра, открыв новую разновидность балета, где «музыкальные образы развиваются так же, как в опере и симфонии, и имеют свою музыкальную драматургию... главная тема проходит этапы своего развития, претерпевает эволюцию, получает новое освещение» [Прибегина, с.57]. Новаторство П.И. Чайковского оказалось

востребовано его временем, что становится очевидным при сравнении его принципов композиции со «сводом правил балетного академизма», разработанного М.И. Петипа, который в это время (с 1869 по 1903 гг.) являлся главным балетмейстером Петербургской балетной труппы Мариинского театра. Среди принципов великого хореографа были: «стройность хореографического ансамбля; мастерство композиции; виртуозная разработка сольных партий» [БИЭ т.21, с.314].

Таким образом, в основу музыки положены принципы, разработанные для хореографии. Балет «Спящая красавица» был написан в условиях тесного взаимодействия с М.И. Петипа, с учётом особенностей хореографической постановки. «Балет – та же симфония» – скажет П.И. Чайковский о «Спящей красавице» [Цит. по: Прибегина, с.57]. Действительно, отдельные номера и сцены стали исполняться не только во время спектакля, но и на симфонической эстраде. Музыка перестала играть вспомогательную роль, но начала соперничать с искусством танца. Благодаря П.И. Чайковскому произошло соединение и взаимопроникновение этих двух разновидностей искусства, что отчетливо заметно по отзыву, составленному Г.А. Ларошем. Приведем отрывок, выделив слова, которые обычно применяются к описанию танца, а не музыки: «Мелодии одна другой **пластичнее**, певучее и увлекательнее, льются как из рога изобилия...г.Чайковский подметил особенности балетного стиля и, приноравливаясь к ним, снова выказал ту **гибкость**, которая составляет одно из драгоценнейших достояний творческого таланта» [Цит. по: Прибегина, с.58].

Дарование П.И. Чайковского было признано уже в его время. Современники называли его величайшим «симфонистом», отразившим современную эпоху и современного человека. Термин «симфонизм» был введен музыкальным критиком Б.В. Асафьевым, который отмечал, что композитору никогда не удастся скрыть свои эмоции, свой внутренний мир, который так или иначе проявит себя в музыке. «Симфонизм» собственно

обозначает «творческое постижение и выражение мира чувств и идей в непрерывности музыкального тока, в его жизненной напряженности» [Асафьев, с.215]. Первая симфония П.И. Чайковского «Зимние грёзы» стала первой симфонией, созданной русским композитором, который получил профессиональное образование у себя на родине. Более того, симфонизм Петра Ильича обладал чётко выраженной национальной принадлежностью, настолько явной, что на одном из концертов в Европе запретили исполнять Третью симфонию, назвав ее слишком «русской».

Имя П.И. Чайковского стало эталоном классической музыки на все времена во всех странах мира. Д.Д. Шостакович в трудные для нашей страны годы XX века писал: «Нет ни одного русского композитора конца XIX века или первой половины XX столетия, который не был бы обязан той или иной стороной своего творчества П.И. Чайковскому... Подобно Пушкину он вошел в самую основу основ русского национального сознания. Без Чайковского мы не можем жить в дни нашей национальной скорби, имя его сопровождает нас и в дни побед, и в години величайшего творческого подъема русского национального духа...» [Цит. по: Козлова, с.97]. В чем заключается секрет настолько значительного влияния П.И. Чайковского на русскую национальную культуру?

Золотой век русской музыки ждал гения, который сможет услышать, понять и почувствовать, чего требует его время. П.И. Чайковский, как и представители «Могучей кучки» выступал за народность и самобытность музыки, но при этом был хорошо осведомлен о музыкальных тенденциях во всем мире и учитывал их. Композитор внимательно наблюдал за тем, как современная ему публика принимает его произведения и постоянно их дорабатывал и перерабатывал, что позволило им в дальнейшем оставаться не менее востребованными и любимыми. Пётр Ильич всегда был готов к сотрудничеству и пользовался советами коллег, друзей и даже критиков. Понимая, что современный театр требует реформы, он с удовольствием

сотрудничал с мастером хореографии, и из этого союза появился новый жанр балета, объединивший музыку и танец. Наконец, П.И. Чайковский уловил, что его времени необходим не просто талант, но профессионализм, и выполнил требование своего времени, получив профессиональное образование.

П.И. Чайковский был ключевой фигурой своего времени. С помощью полученных знаний он не только в полной мере раскрыл собственный талант, но и сумел передать накопленные знания следующему поколению и помог открыть дверь в новую музыкальную эпоху.

Список литературы

1. Александрова Л. И.С. Тургенев о П.И. Чайковском: «Музыка показалась мне очаровательной» // Орловский вестникъ. – 24.12.2014. [Электронный ресурс] URL: <http://www.vestnik57.ru/page/is-turgenev-o-pi-chajkovskom-muzyka-pokazalas-mne-ocharovatelnoj>
2. Асафьев Б.В. О музыке Чайковского. – Л.: Музыка, 1972. – 376 с.
3. Большая иллюстрированная энциклопедия в 32 томах. – т.18. – М.: Астрель, 2010. – 502 с.
4. Большая иллюстрированная энциклопедия в 32 томах. – т.21. – М.: Астрель, 2010. – 504 с.
5. Бугучевский Ю.С., Фомин В.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся. – 9-е изд., доп. – Л.: Музыка, 1988. – 344 с.
6. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература: Учебник для ДМШ: Третий год обучения предмету. – М.: Музыка, 2003. – 97 с.
7. Прибегина Г.А. Пётр Ильич Чайковский. – М.: Музыка, 1986. – 200 с.