

15 опер, в том числе: «Псковитянка» (1868), «Майская ночь» (1878—1879), «Снегурочка» (1881), «Млада» (1890), «Ночь перед Рождеством» (1895), «Садко» (1896), «Моцарт и Сальери» (1897), «Боярыня Вера Шелога» (1898), «Царская невеста» (1898), «Сказка о царе Салтане» (1899—1900), «Сервилия» (1901), «Кащей бессмертный» (1902), «Пан Воевода» (1903), «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии» (1904), «Золотой петушок» (1907).

Для симфонического оркестра: 3 симфонии (1865, 1868, 1873), музыкальная картина «Садко» (1867), «Сербская фантазия» (1867), «Сказка» (1880), «Симфониетта на русские темы» (1885), «Испанское каприччио» (1887), «Шехеразада» (1888), «Светлый праздник» («Воскресная увертюра», 1888) и др.

Концерт для фортепиано с оркестром (1882), Фантазия для скрипки с оркестром на русские темы (1887).

Камерно-инструментальные ансамбли.

Фортепианные произведения.

79 романсов, вокальные дуэты и трио и др.

Петр Ильич Чайковский
1840—1893

«Жизнь его — замечательна, творчество — безгранично», — так сказал о П. И. Чайковском его близкий друг, профессор Московской консерватории Н. Д. Кашкин. Удивительно точные слова. И мы сегодня, слушая его безгранично разнообразную музыку, задаемся вопросом: почему эта музыка близка и понятна людям разных стран, национальностей, вероисповеданий, почему ее так высоко оценивали люди, принадлежащие разным направлениям в искусстве — А. Чехов и А. Блок, Г. Малер и Э. Григ? Почему, слушая знаменитый квартет Чайковского, в котором звучит мелодия народной песни «Сидел Ваня», плакал великий Л. Н. Толстой?

Ответов на эти вопросы может быть много. Потому что каждый из нас находит в этой музыке что-то близкое и понятное только ему. Но, наверное, точнее всего сказал о значении творчества Петра Ильича известный американский дирижер Леопольд Стоковский: «Чайковский и музыка — это два нераздельных понятия, и до тех пор, пока на нашей планете будут звучать гениальные аккорды, люди будут преклоняться перед его гением... Боюсь, что у меня не хватит слов, чтобы по достоинству оценить его влияние. Он для меня все».

Действительно, он — ВСЕ для очень многих людей в мире.

Много лет назад Петр Ильич Чайковский сказал такие слова: «Я хотел бы, чтобы музыка моя распространялась, чтобы с каждым днем увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору». И мы сегодня, в начале XXI века, можем с уверенностью сказать, что мечта композитора сбылась. Его музыка — самая популярная в мире. Несколько лет назад ЮНЕСКО проводило статистические исследования, и они показали, что Чайковский — самый исполняемый в мире композитор.

Жизненный путь композитора

Петр Ильич Чайковский родился 25 апреля 1840 года в городе Воткинске на Урале. Отец будущего композитора был горным инженером, управляющим воткинскими заводами. Мать была дочерью обрусевшего француза. Вторым сыном в семье, Перт Ильич имел еще двух сестер и четырех братьев.

Что из детских впечатлений Чайковского следует отметить особо? Конечно, близость природы, пробуждение интереса к музыке, фольклору, поэзии, обучение игре на фортепиано, начавшееся около пяти лет. Представьте, если музыка звучит во всем: в шелесте листвы, в перезвоне часов в гостиной, в стихах Пушкина и Шекспира, если можно часами сидеть за инструментом и играть по памяти иногда один лишь раз услышанные мелодии. Если голова полна новыми мелодиями. Если вся жизнь в

музыке, можно ли оставить ее, заставить себя делить с музыкой другие занятия?

Мальчик попробовал. Из Воткинска в десять лет мама отвезла его в Петербург, в Училище правоведения. Это было привилегированное заведение, готовившее юристов высокого класса.

Будущие правоведа получали хорошее образование, в частности и музыкальное. Среди преподавателей выделялся хоровой дирижер Г. Я. Ломакин. Помните, мы о нем уже говорили? Он был другом и сподвижником Балакирева по Бесплатной музыкальной школе. К Петру Чайковскому он относился с особым вниманием. Вообще, в училище Петя сразу же обзавелся друзьями. Ему быстро придумали прозвище — Чайка. «Было в нем что-то особенное, что-то привлекавшее к нему сердца, — вспоминал один из его соучеников. — Доброта, мягкость, отзывчивость, какая-то беззаботность по отношению себя были с детства отличительными чертами его характера». Но главное, что привлекало к нему — это музыка. Мальчишки часами могли слушать под дверью музыкального зала его игру. Зайти они не решались, так как знали — Чайка не любит играть при посторонних. Но был среди его друзей один, кому онверял все свои тайны, кому даже играл не только то, что выучил по нотам, но и свои собственные композиторские опыты. Звали его Леся Апухтин. В будущем он стал известным русским поэтом, и этим годам совместной учебы посвятил замечательные строки.

Ты помнишь, как, закрывшись в музыкальной,
Забыв училище и мир,
Мечтали мы о славе идеальной,
Искусство было наш кумир.

В 1865 году в стихотворении «К отъезду музыканта-друга» Апухтин писал:

Мы увертюру жизни бурной
Сыграли вместе до конца,
Грядущей славы марш бравурный
Нам рано взволновал сердца.
В свои мы верили таланты,
Делились массой чувств, идей,
И был ты вроде доминанты
В аккордах юности моей.

И уже позже, когда путь Петра Ильича в жизни был определен, Апухтин написал:

Мечты твои сбылись. Презрев тропой избитой,
Ты новый путь себе настойчиво пробил
Ты с бою славу взял... —
Горжусь, что угадал я искру божества
В тебе, тогда горевшую едва,
Горящую теперь таким могучим светом!

К восемнадцати годам Чайковский успешно закончил училище. А дальше все пошло своим чередом — служба в департаменте Министерства юстиции. Существование его вполне отвечало светским стандартам: днем — служба, вечером — театр, концерты, светские балы и приемы. Он с головой окунулся в водоворот петербургской жизни. «Из меня сделали чиновника, и то плохого»; «Чем я кончу? Что обещает мне будущее? — об этом страшно и подумать, — писал он сестре. — Но до тех пор

и наслаждаюсь... как могу и всем жертвую ради наслаждения».

Два года продолжалась такая жизнь. А потом Петр Ильич неожиданно для всех оставил службу и поступил в музыкальные классы, только что открытые при Русском музыкальном обществе. По этому поводу его брат с возмущением вспоминал: «А Петя-то, Петя! Юриспруденцию на скрипку променял». В 1862 году эти классы были преобразованы в первую в России консерваторию, и Чайковский стал ее студентом.

Будущее было неопределенным, туманным. «Не подумай, что я воображаю сделаться великим артистом, — писал он сестре, — я просто хочу делать то, к чему меня влечет призвание». Его любимым учителем был Антон Григорьевич Рубинштейн. И чем больше ему учитель задавал, тем тщательнее все исполнял Чайковский. Среди его ученических работ выделяется симфоническая увертюра на сюжет драмы Островского «Гроза». К выпускному экзамену он написал кантату на текст оды Шиллера «К радости», которая с успехом была исполнена под управлением А. Рубинштейна.

В сентябре 1866 года в Москве тоже была открыта консерватория. И ее создатель, Николай Рубинштейн, брат петербургского Рубинштейна, пригласил Чайковского на место одного из первых ее профессоров.

Так началась его самостоятельная жизнь на новом поприще музыканта. Несмотря на боль-

шую занятость в консерватории, Чайковский много пишет. Из под его пера выходят различные произведения. Но лучшими в этот период надо назвать Первую симфонию и увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта». В это же время композитор работал над оперой «Воевода». С ней связано одно из интересных событий его жизни — содружество с драматургом Александром Николаевичем Островским. Они познакомились в Артистическом кружке. Островский вместе с князем Одоевским и Николаем Рубинштейном были основателями этого кружка. В него входила лучшая московская интеллигенция. Это сблизило Чайковского со многими выдающимися деятелями русской культуры. В общем, жизнь композитора в Москве была насыщенной.

А летом на каникулы он уезжал на юг Украины, в имение Каменка, где жила его сестра, вышедшая замуж за сына декабриста Давыдова. Каменка обладала для него особой притягательной силой. Ведь это имение было местом, где за сорок лет до этого собирались декабристы, члены «Южного общества». И главное, там бывал Пушкин. Хозяйка имения А. И. Давыдова часто рассказывала о нем.

В Каменке, на лоне прекрасной южной природы, в окружении милых сердцу людей, Петр Ильич всегда чувствовал особенный прилив творческих сил. Потому так много произведений создано здесь: фортепианный цикл «Вре-

мена года», «Ната-вальс», а также отдельные части симфоний (Первой, Второй, Третьей) и опер («Воевода», «Опричник» и других).

К концу 60-х годов Чайковский уже был известным композитором, чьи произведения с успехом исполнялись в России. В 1868 году в Москву приехала итальянская оперная труппа. Среди ее певиц выделялась Дезире Арто, обладательница яркого голоса и драматического таланта. Чайковский был пленен ее талантом. Между ними вспыхнуло взаимное чувство. Друзья композитора были категорически против их брака. Они считали, что положение мужа примадонны не даст осуществиться тем надеждам, которые на него возлагали лучшие представители русской музыки. Ему говорили: «Мало нам Тургенева с Полиной Виардо!» Но все разрешилось само собой. Неожиданно Арто вышла замуж за испанского певца. Петр Ильич глубоко переживал этот разрыв.

И все же никакие переживания не могли отнять способность к творчеству. Оно оставалось главной жизненной потребностью даже в несчастье. «...Я тебя уверяю, — писал он брату, — что единственное спасение в душевном горе — это работа».

В середине 70-х годов творчество композитора достигает небывалого расцвета. Поражает частота появления крупных сочинений. Это было возможно благодаря совершенно особому отношению к композиторскому труду. «Моя

система работы чисто ремесленная, то есть абсолютно регулярная, всегда в одни и те же часы, без всякого к самому себе послабления. Музыкальные мысли зарождаются во мне, как только, отвлекшись от чуждых моему труду соображений и забот, я принимаюсь за работу», — признавался Петр Ильич. Так на протяжении всего лишь двух лет созданы такие шедевры, как «Евгений Онегин», Четвертая симфония, «Лебединое озеро», Первый концерт для фортепиано с оркестром, Концерт для скрипки с оркестром.

В 1877 году Чайковский пережил тяжелый кризис. Дело в том, что во время его работы над оперой «Евгений Онегин» композитор стал получать письма от одной из бывших выпускниц консерватории. Она казалась искренней в своем чувстве к нему и чем-то напоминала ему пушкинскую Татьяну. Не раздумывая, Петр Ильич пошел навстречу этому чувству. Вскоре состоялась свадьба. Но прошло совсем немного времени, и Чайковский понял свою ошибку. Это повергло его в отчаяние. Тяжело пережив это потрясение, осенью 1877 года с сильным нервным расстройством композитор уезжает за границу. Благо, что нашелся друг, который, взяв на себя все материальные расходы, дал композитору возможность сменить обстановку и возродиться для творчества. Этим другом оказалась Надежда Филаретовна фон Мекк.

Она была вдовой крупнейшего железнодоро-

рожного магната, наследницей миллионного состояния. Страстно любя музыку, она немалые суммы тратила на помощь нуждающимся музыкантам. Познакомившись с музыкой Чайковского, она стала не только его поклонницей. Она была его «добрым гением», материальной и психологической поддержкой. Их дружба продолжалась до 1890 года. Но самое интересное то, что лично они никогда не были знакомы, ни разу не разговаривали друг с другом. Зато самые сокровенные свои мысли они поверяли переписке, продолжавшейся четырнадцать лет.

Недаром свою Четвертую симфонию, написанную в этом сложном году, Петр Ильич посвятил Н. Ф. фон Мекк. «Моему лучшему другу», — написал композитор на титульном листе. В письме к Надежде Филаретовне он сформулировал основную идею этого произведения: «Если ты в самом себе не находишь мотивов для радости, смотри на других людей. Ступай в народ».

Следующие семь лет жизни композитора часто называют «годами странствий». Поездки за границу и возвращения в Москву. А между ними — новые сочинения: оперы «Орлеанская дева» и «Мазепа», три оркестровые сюиты, пьесы для фортепиано, Второй фортепианный концерт, торжественная увертюра «1812 год», кантата «Москва».

Потрясенный смертью Николая Григорьевича Рубинштейна, которого он искренне лю-

бил и ценил, Чайковский посвятил ему трио «Памяти великого художника».

1885 год начинается последний период творчества композитора. В этом году его избирают директором Московского отделения Русского музыкального общества. Много сил и энергии он тратит на пропаганду музыки русских композиторов. Чайковский гастролирует в городах России и за рубежом в качестве дирижера. Концерты маэстро проходят с триумфальным успехом. Среди его знакомых — ведущие композиторы и исполнители мира: Ш. Гуно, Л. Делиб, И. Брамс, А. Дворжак, Э. Григ, А. Никшиш, К. Сен-Санс, Г. Малер, Г. фон Бюлов.

В 1891 году Петр Ильич был приглашен в Новый Свет — Америку. В Нью-Йорке ему выпала честь выступать в день открытия нового концертного зала «Карнеги-холла». Сегодня — это крупнейший и известнейший концертный центр. Успех выступлений Чайковского превзошел все ожидания. Уже после его отъезда из Америки одна из газет писала: «Какой бы огромный стимул был сообщен музыкальному искусству в нашей стране, если бы мы могли испытывать благотворное и вдохновляющее влияние Чайковского».

Такую напряженную исполнительскую деятельность Чайковский сочетал с композиторской. В последние годы им созданы истинные шедевры. Герои его последних произведений — люди тонко и глубоко чувствующие, думающие,

но не находящие в окружающей жизни понимания. И потому рвущиеся к неведомому идеалу, но терпящие в этом стремлении поражение. Эта идея лежит в основе двух последних симфоний композитора, опере «Пиковая дама», во многих последних романах. В это же время он создает светлую романтическую оперу «Иоланта» на сюжет из средневековой легенды и такие же светлые балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик».

Но такая насыщенная жизнь несколько утомляла композитора. Ему давно хотелось поселиться где-нибудь в маленьком городке, на лоне природы: «Как хотелось бы иметь самому кусочек земли... и жить в зависимости от природы, а не от театральных дирекций!»

Для приобретения небольшого дома он даже накопил денег, но, видя страшную нужду и невежество вокруг, отдал свои деньги на строительство школы в том селе, где хотел обосноваться. Сначала он снимал в Подмоскowie дом, а в 1892 году купил дом в Клину.

Завершающей страницей творчества и жизни Чайковского стала его Шестая «Патетическая» симфония. Каким роковым образом в ней и с ней оказались сплетены гибель героя симфонии и смерть самого композитора. Эта симфония безгранично богатым языком музыки говорила о жизни и смерти, о судьбе, о борьбе, из которой смертный человек выходит победи-

Портрет композитора П.И. Чайковского

телем. Ведь бессмертны добро, красота и творчество.

Эта симфония прозвучала как реквием, как прощание композитора с жизнью. Потому что премьера симфонии под управлением автора состоялась 16 октября 1893 года, а в ночь на 25 октября композитора не стало. Он умер в самом расцвете сил, полный надежд и творческих замыслов.

Похороны его «были так грандиозны и величественны, как только в России хоронили царей», — вспоминал один из современников. Многотысячная толпа сопровождала гроб композитора на кладбище Александро-Невской лавры. На перекрестке двух улиц на решетке огромного забора сидели двое рабочих. Когда процессия поравнялась с ними, один из них, сняв шапку, сказал: «Смотри, Русь, незабвенного несут!»

Вот этим словом, сказанным простым рабочим, мы закончим наш рассказ о жизненном пути великого сына России Петра Ильича Чайковского: **НЕЗАБВЕННЫЙ!**

Вопросы:

- 1. Назови годы жизни Чайковского.*
- 2. Где Петр Ильич получил образование? Кто был его другом в годы учебы?*
- 3. В каком году Чайковский начал учиться в консерватории? Какие произведения были им написаны в это время?*

4. Где композитор работал после окончания консерватории?
5. Перечисли произведения, написанные в Каменке.
6. Кто такая Н. Ф. фон Мекк? Как она связана с Чайковским? Какое произведение посвятил ей композитор?
7. Перечисли сочинения середины 70-х годов.
8. Расскажи о последнем периоде жизни композитора.
9. Какие произведения написаны в это время?

Творчество П.И. Чайковского

Удивительно разнообразно, широко в жанровом отношении творчество этого великого композитора. Его основная тема — борьба человека за счастье, добро, свет и свободу, против сил тьмы, против жестокости и насилия.

Чайковский оставил наследие во всех музыкальных жанрах. К высочайшим достижениям мировой музыки относятся его оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама»; его балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик» открыли новую страницу в истории этого жанра. Его романсы пополнили сокровищницу камерно-вокального жанра, а фортепианные произведения играют буквально все пианисты мира.

В музыке Чайковского глубоко и правдиво показан внутренний мир человека его времени, его духовный облик, его нравственные проблемы. И наиболее ярко это воплощено в симфо-

ниях композитора. Надо отметить, что симфонизм композитора стал важным звеном мировой музыкальной культуры, источником, без которого не было бы симфоний Скрябина и Рахманинова, Малера и Шостаковича.

Большинство симфонических произведений Чайковского — программны. Иногда это проявляется лишь в названиях (Первая симфония или увертюра «Ромео и Джульетта»). Некоторым сочинениям предпосланы развернутые литературные программы (симфония «Манфред»). А бывало и так, что, создавая произведение, композитор имел в виду какую-то программу, но не стал ее обнародовать (Шестая симфония, например).

Но Чайковский никогда не следовал всем деталям литературного прообраза. Программа была для него толчком к свободному развитию музыкальной мысли.

Симфония № 1 «Зимние грезы»

Первая симфония создавалась Чайковским весной и летом 1866 года. В музыке этого сочинения воплощены впечатления композитора от русской природы, которую он очень любил, воспоминания детских лет о зимней дороге из далекого Воткинска в Петербург, куда родители везли его учиться, картины веселых народных гуляний.

Работа над симфонией давалась трудно. Петр Ильич уже начал работу профессора, и занятия с учениками отнимали почти все дневное время. Поэтому на музыку оставалась только ночь. И все же к сентябрю композитор закончил симфонию и отдал ее на суд своих учителей — профессоров Петербургской консерватории А. Рубинштейна и Н. Зарембы. Симфония была сурово раскритикована. Включить ее в программы концертов Русского музыкального общества отказались.

Вторая редакция симфонии тоже не получила одобрения. Чайковскому удалось только добиться исполнения двух средних частей, но оно прошло почти незамеченным.

В полном виде симфония была исполнена только в феврале 1868 года в Москве. Но это исполнение оказалось единственным. После поездки в Италию в 1874 году Петр Ильич вновь вернулся к этому произведению и сделал еще одну его редакцию. И только в 1883 году ее по достоинству оценили. Один из рецензентов писал: «Вот это настоящая русская симфония. В каждом такте ее чувствуется, что ее мог написать только русский человек. В выработанную на чужбине форму композитор влагает чисто русское содержание».

Действительно, это была фактически первая русская симфония, которая одновременно была первым образцом лирического симфонизма.

П. И. Чайковский дал симфонии и первым двум ее частям названия.

Первая часть носит название «Грезы зимней дорогой». Она начинается еле слышно — будто зашелестел сухой снег от ветра, зазвенел морозный воздух. Мгновение... и появилась печальная мелодия. Она создает впечатление широко раскинувшегося простора, пустыни, одиночества. Ей вторят острые короткие звуки: как снежинки, бьющие в лицо.

a) Allegro tranquillo

Фл. соло

Скр. *pp* sempre legato

p

Фаг. соло

б) [Allegro tranquillo]

pp

Пример № 71

Что-то слышится в музыке беспокойное, тревожное. Нарастает звучность. Вступают все новые инструменты. Дробится мелодия. Будто подхваченные ветром, вьются, летят друг за другом ее обрывки. И вот уже во весь голос зазвучала мощная тема, выросшая из темы колючек-снежинок. Первая грустная тема влилась в нее и тоже стала мощной, будто почерпнула силы из чудесного родника. Но вот все смолкло. Несколько сухих аккордов, и вот запел кларнет. Песня его — побочная партия — задумчива и спокойна.

[Poco più animato]

Кл. соло

p espr.

Пример № 72

Эту песню подхватили другие инструменты, повели дальше, распели шире. И вновь молчание. Заключительный раздел экспозиции, праздничный, торжественный, вливается в разработку. Ее развитие полно драматизма и приводит к кульминации. И снова — генеральная пауза. После нее осторожно, робко, как будто раскачиваясь, начинают вступать разные инструменты. И вот, наконец, полилась печальная мелодия — главная тема первой части. Это началась реприза. В конце части возвращается начальный образ. И только как отзвук, напоминание появляется колючий мотив. Постепенно он ис- таивает. Так заканчивается первая часть.

Вторая часть называется «Угрюмый край, туманный край». В ней воплотились впечатления композитора от поездки по Ладожскому озеру на остров Валаам и поездки на водопад Иматра летом 1860 года. Музыка этой части удивительно напевна, широка и близка русской народной песенности. Гобой поет раздольную мелодию, похожую на протяжную крестьянскую песню.

Пример № 73

Ее, как легкое дуновение ветерка, пробежавшую по озерным волнам рябь, сопровождают флейты. Потом со своей мелодией вступает фагот. И вот уже два голоса — высокий мальчишеский и мужской — поют каждый свою песню, согласно сливаясь. Прихотливо переплетаются голоса. Их мощный хор подхватывает песню, ведет ее дальше. И вот взмывает ввысь могучая народная песня. Закончен рассказ.

Третья часть симфонии не имеет подзаголовка. Но содержание скерцо понятно и без этого. Слушая эту музыку, сразу же вспоминаешь Пушкина:

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик динь-динь-динь...
Страшно, страшно поневоле
Средь невидимых равнин.

Но мелькнул огонек вдали. И усталый путник на своей заснеженной кибитке въезжает в гостеприимную усадьбу. Ярко освещены окна. Звучит нежный вальс. Это — средний раздел скерцо. Но сквозь мелодию этого вальса начинает пробиваться завывание метели. Все громче оно. И вот уже не слышно изящного вальса, только ветер метет и бьет в лицо колючим снегом. Что же это было? Видение? Греза? Впереди бесконечный зимний путь...

Финал — яркая картина народного массового праздника. Большую роль в нем играет мелодия народной песни «Цвели цветики». Интонация ее положена в основу вступления. Это — пролог, раздумья. В полном виде эта народная песня появится в характере плясовой в побочной партии финала.

Пример № 74

Главная партия имеет активный характер. Она звучит задорно, в ритме быстрого марша, с резкими восклицаниями. Это — образ ликующего веселящегося народа.

Пример № 75

Ярко, кодокольно-празднично заканчивается эта симфония. Финал ее стал прообразом целого ряда подобных финалов симфоний Чайковского.

Вопросы:

1. Сколько симфоний написал Чайковский? Какие еще симфонические произведения композитора ты знаешь?
2. Какую роль играет программность в произведениях Чайковского? Как композитор ее понимал?
3. Каково содержание симфонических сочинений композитора?
4. В каком году написана Первая симфония? Какова ее судьба?
5. Перечисли названия и содержание частей симфонии.
6. Объясни, почему симфония получила название «Зимние грезы».

Занятие 34

Оперное творчество Чайковского. «Евгений Онегин»

Так же как и симфония, опера в творчестве Чайковского занимала одно из ведущих мест. Одной из причин этого было то, что Петр Ильич считал оперу самым демократичным жанром, способным особенно сильно воздействовать на людей. Недаром в одном из писем композитор писал: «Опера, и именно только опера, сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой, делает вас достоянием не только отдельных маленьких кружков, но при благоприятных условиях — всего народа».

П.И. Чайковский писал оперы на протяжении многих лет — первые оперы были написаны им еще в московский период, последняя — «Иоланта» — создана за год до смерти композитора. Поэтому у него сложились определенные принципы в этом жанре.

Прежде всего это касается сюжета оперы. По мнению композитора, он должен быть простым и жизненным, а не эффектным. В период работы над «Евгением Онегиным» Петр Ильич писал своему любимому ученику С.И. Танееву: «Мне нужно, чтобы не было царей, цариц, народных бунтов, битв, маршей, словом всего того, что составляет атрибут «большой оперы». Я ищу интимной, но сильной драмы, основанной на конфликте положений, мною испытанных или виденных, могущих задеть меня за живое». А еще он писал: «Мне нужны люди, а не куклы».

Вот в таком сюжете он мог создавать яркие жизненные образы, причем показывать их в типичной для них обстановке. Особым средством для создания таких образов он считал вокальную партию. «Если в опере певцы не поют... то какая же это опера».

Но самое главное, он рассматривал оперу как музыкальный спектакль, в котором все должно быть соразмерным, цельным. И от оперного письма он требовал простоты, широты, рельефности.

Все эти черты очень ярко проявились в его опере «Евгений Онегин». С ней в русскую музыку вошел новый тип оперы. Автор назвал ее «лирическими сценами». Уже сам подзаголовок говорит о том, что в произведении преобладают лирические чувства.

В основу либретто легли некоторые главы пушкинского романа в стихах. Поэтому в опере

проходят только основные сюжетные линии, посвященные главным героям — Татьяне, Онегину, Ленскому и их близкому окружению.

Рассказывают, что...

После неудач своих первых опер («Воевода», «Ундина», «Опричник», «Кузнец Вакула») Петр Ильич долго не мог подобрать подходящий сюжет для оперы. И вот однажды на приеме у известной русской певицы Е. Лавровской разговор пошел об опере. Петр Ильич жаловался на отсутствие подходящих сюжетов, Лавровская молчала, как вдруг сказала: «А что бы взять «Евгения Онегина»? Поначалу эта мысль показалась Чайковскому дикой. Что же это, посадить на сцене старушку Ларину, чтобы она варила варенье?

Но вечером эта мысль вновь к нему вернулась и уже не казалась такой странной. Он перечел «Онегина» и так увлекся, что к утру уже набросал план нового оперного творения.

Петр Ильич сумел особым языком музыки рассказать о том, что было так поэтично раскрыто в стихах гениального Пушкина.

В трех действиях оперы четко прослеживается жизнь трех главных героев — Татьяны, Онегина, Ленского — на фоне деревенского быта или картин столичной жизни. Несмотря на то, что опера названа «лирическими сценами», действие ее развивается очень целеустремленно.

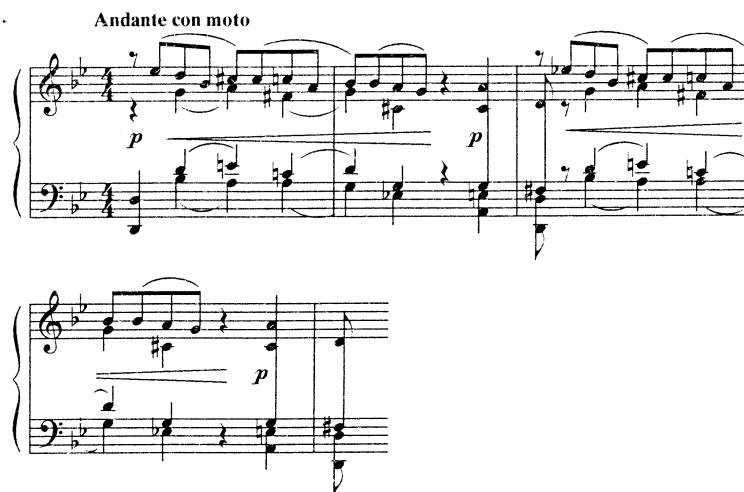
Первая картина посвящена знакомству с главными героями (такое знакомство называют экспозицией образов). Здесь же происходит завязка драмы. Вторая картина посвящена развитию образа Татьяны, в центре ее — сцена

письма Татьяны. В третьей картине происходит крушение грез Татьяны. Четвертая картина — одна из самых драматичных сцен оперы. Это конфликт между Онегиным и Ленским, разрешением которого становится сцена дуэли и смерти Ленского в пятой картине.

Все происшедшее подготавливает последующие события: встречу на балу в Петербурге Онегина и Татьяны (шестая картина) и драматическую кульминацию — развязку в седьмой картине.

Мы видим, что драматургия оперы имеет сквозное развитие. На протяжении драмы, в разных жизненных ситуациях развиваются характеры главных действующих лиц.

Открывается опера небольшим оркестровым вступлением. В его основе — элегическая тема.

Пример № 76

Это одна из главных тем Татьяны, тема ее поэтических грез. Она будет не раз появляться в разных вариантах в тех эпизодах оперы, которые связаны с образом Татьяны.

Первую картину открывает дуэт Татьяны и Ольги «Слыхали ль вы?» на текст стихотворения Пушкина «Певец». Он очень похож на бытовавшие в начале XIX века романсы. Спокойное течение этого дуэта дополняется репликами их матери и няни. Все дышит покоем.

И вдруг этот покой нарушается появлением крестьян. Их хоровые песни «Болят мои скоры ноженьки» и «Уж как по мосту, мосточку» очень похожи на народные песни и оттеняют покой сельской картины.

По-разному воспринимают эти песни сестры, ведь и характеры у них разные. Татьяну песни крестьян зовут «мечтами уноситься куда-то, куда-то далеко»! Ольге же самой хочется повеселиться и пуститься в пляс. Ариозо Ольги «Я не способна к грусти томной» рисует образ простодушной и шаловливой героини.

Приезд Ленского и Онегина меняет неторопливость действия. В квартете каждый из героев выражает свои чувства, отношение к происходящему. «Скажи, которая Татьяна?» — спрашивает Онегин у Ленского. Татьяна взволнованна, полна неясных предчувствий.

Ольга и Ленский — счастливы. Порывистая лирическая мелодия ариозо Ленского «Я люблю вас, я люблю вас, Ольга» передает восторженную влюбленность юного поэта.

Вторая картина полностью посвящена образу Татьяны. Татьяна пишет Онегину свое письмо-признание. На сцене не происходит никакого действия, но музыка так полна чувством, вернее, даже не чувством, а какими-то тончайшими, еле уловимыми оттенками чувств. Это большая развернутая сцена. Ее, конечно же, надо послушать. Ведь выраженные в музыке чувства невозможно точно описать словами. Их надо почувствовать. Тем более что музыка очень известна. Вы наверняка узнаете знакомые фрагменты этой сцены, темы Татьяны «Пускай погибну я», «Зачем, зачем вы посетили нас», «Ты в сновиденьях мне являлся», «Кто ты, мой ангел ли хранитель» и другие.

a)

Пус - кай по - гиб - ну я, но преж - де я во - сле -

пи - тель - ной на - деж - де бла - жен - ство том - но - е зо - ву.

Я не - гу жиз - ни уз - на - ю!

b)

Ты в сно - ви - день - ях мне яв - лял - ся.

Пример № 77

Завершается сцена письма картиной рассвета. Поет пастушеский рожок, и его спокойный, умиротворенный наигрыш еще больше оттеняет драматизм предыдущей сцены.

Третья картина — объяснение Онегина с Татьяной. На фоне хора девушек «Девуцы, красавицы» холодная рассудительность Онегина кажется особенно жестокой. Получив искреннее письмо девушки, он читает ей суровую отповедь. «Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел», — обращается он к Татьяне, а ее короткие ответные реплики звучат как мучительный стон. Онегин завершает свой «урок» фразой «Учитесь властвовать собой...», после которой вновь вступает хор девушек.

Четвертая картина — бал в доме Лариных — включает в себя несколько танцев (вальс, мазурка, котильон), на фоне которых разворачивается ссора Онегина и Ленского. Представьте, Евгений привык бывать на столичных блестящих балах. И вдруг — бал сельский, скучный, на котором барыни, рассевшись вдоль стен, судачат. Девуцы провинциальны, смешны для него. От скуки он начинает ухаживать за Ольгой. Оскорбленный Ленский вызывает его на дуэль.

Пятая картина — сцена дуэли — вводит нас в мир трагедийных образов. Знаменитая ария Ленского полна мягкой элегической задумчивости. Помните эту тему — «Куда, куда, куда вы удалились?»

Ку - да, ку - да, ку - да вы у - да - ли - лись, вес - ны мо - ей зла - ты - е дни?

Пример № 78

Но по-настоящему духовный мир юного героя раскрывается в самой арии «Что день грядущий мне готовит?»

Пример № 79

В центре сцены поединка — дуэт «Враги! Давно ли друг от друга нас жажда крови отвела?» Он написан в форме канона. Онегин вторит мелодии Ленского. В глубине его души рождается желание остановить дуэль, помириться. Но по существующим в обществе представлениям дуэль между бывшими друзьями является неизбежной. И вот звучит роковой выстрел. На вопрос Онегина: «Убит?» — следует утвердительный ответ. Скорбно, трагически безнадежно звучит в оркестре тема из арии Ленского.

Шестая картина переносит нас в столицу. И вновь бал. Но как разительно отличается он от простодушной музыки на балу у Лариных! Он открывается блестящим торжественным полонезом. И даже Онегин здесь другой. Он лишен былого равнодушия и надменности. В его ариозо «И здесь мне скучно» звучит тоска от сознания бесцельности жизни и раскаяние в убийстве друга.

Под звуки вальса на балу появляется Татьяна. Прошли годы, она стала женой князя Гре-

мина, и вот судьба вновь свела их с Онегиным. Их короткий разговор не более чем светская беседа. Но в оркестре как напоминание о былом звучит одна из тем сцены письма. Здесь в развитии образа Онегина происходит перелом. Впервые в опере его музыка наполнена искренностью и сердечным теплом — «Увы, сомненья нет, влюблен я».

Пример № 80

Седьмая картина — драматическая кульминация оперы. Это объяснение Онегина с Татьяной.

Татьяна грустит, вспоминая прошлое. Внезапно появляется Онегин и признается в своем чувстве. Он просит ответить взаимностью, но Татьяна остается верна своему долгу. Казалось бы, объяснение содержания картины заняло два предложения. Но сколько искреннего чувства, даже страстей в музыке этой сцены. Конечно, ее тоже надо обязательно послушать. И тогда вы почувствуете, сколько решительности и гордости звучит в последних словах Татьяны: «Онегин, я твердо останусь!» Перед этой непреклон-

ностью никнет некогда холодный и высокомерный Евгений: «Позор! Тоска! О жалкий жребий мой!»

Так заканчивается опера «Евгений Онегин».

Эти «лирические сцены» были поставлены впервые не на профессиональной сцене, а студентами Московской консерватории под управлением Н. Рубинштейна в 1879 году. С тех пор это гениальное творение украшает репертуар многих оперных театров мира.

Вопросы:

1. Объясни, как Петр Ильич относился к жанру оперы?
2. Какие принципы отличают его оперное творчество?
3. Какое произведение лежит в основе сюжета оперы? Кто подсказал мысль обратиться к нему?
4. Как строится драматургия оперы?
5. Назови, в каких картинах развивается образ Татьяна.
6. Сравни две сцены бала в опере — сельский и столичный.
7. Что представляет собой пятая картина оперы?
8. Как изменяется в конце оперы образ Онегина?

В начале нашего разговора о Чайковском я привела слова Н. Кашкина: «Жизнь его замечательна, творчество — безгранично!» Я думаю, ты убедился, что они верны. А то, что творчество его безгранично, подтверждает список его произведений.

Оперы — «Воевода» (1868), «Ундина» (1869, уничтожена), «Опричник» (1872), «Кузнец Вакула» (1874),

«Евгений Онегин» (1878), «Орлеанская дева» (1879), «Мазепа» (1883), «Черевички» (1885), «Чародейка» (1887), «Пиковая дама» (1890), «Иоланта» (1891).

Балеты — «Лебединое озеро» (1876), «Спящая красавица» (1889), «Щелкунчик» (1892).

Для оркестра — семь симфоний, четыре сюиты, фантазии «Фатум», «Буря», «Франческа да Римини», увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Испанское каприччио», Торжественная увертюра «1812 год» и др.

Для инструментов с оркестром — 3 концерта для фортепиано, Концертная фантазия, Концерт для скрипки, «Меланхолическая серенада», «Вальс-скерцо», Вариации на тему рококо для виолончели и др.

Камерно-инструментальные ансамбли — трио «Памяти великого художника», струнный секстет «Воспоминания о Флоренции» и др.

Для фортепиано — 2 сонаты, «Времена года», «Детский альбом», «Думка» и др.

Для хора a cappella — «Литургия св. Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение» и др.

Романсы — свыше ста.

Музыка к спектаклю Островского «Снегурочка».