

«Величие русской музыки» (посвящается П.И.Чайковскому)
Классный час

«Имя Чайковского стало эпохой
в мировом развитии музыки,
ценнейшим русским вкладом в неё,
одним из проявлений неистощимой
художественной одарённости
великого народа и его
человечнейшей культуры».

Б.А.Асафьев.

«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, задаёмся вопросом: почему эта музыка так близка и понятна людям разных стран, национальностей, вероисповеданий, почему её так высоко ценили люди, принадлежащие разным направлениям в искусстве – А.П.Чехов и А.Блок, Э.Григ и Г.Малер? Почему, слушая знаменитый квартет П.И.Чайковского, в котором звучит мелодия народной песни «Сидел Ваня», плакал великий Лев Николаевич Толстой? Я думаю сегодня, послушав музыку этого великого гения русской музыки, мы сможем ответить на этот вопрос.

Петр Ильич Чайковский родился 25 апреля 1840 года в заводском посёлке Воткинске, в Удмуртии, в семье горного инженера, директора Камско-Воткинских заводов. В Воткинске, а с шестилетнего возраста в Алапаевске (на Урале) протекли ранние детские годы композитора. Народные песни - по преимуществу протяжные, лирические напевы рыбаков, часто по вечерам звучавшие с озера, - были первыми, наиболее яркими музыкальными впечатлениями Чайковского. Вспоминая о детстве, будущий композитор писал: «...Я рос в глуши, с детства, самого раннего, проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки....» Мальчик рос в атмосфере родительской любви, его воспитание было поручено француженке-гувернантке Фанни Дюрбах. Под её покровительством на удивление быстро развивался и в шесть лет умел читать и писать не только на родном языке, но по-французски и даже немного по-немецки. В эти же годы Чайковский познакомился и с некоторыми произведениями итальянских и немецких композиторов, которые он слушал в исполнении на оркестрине (механическом органе), привезённом отцом в Воткинск. Правдивый, отзывчивый, чуткий к людям мальчик с ранних лет завоевал большую любовь всех окружающих. В их доме часто звучала музыка, проходили любительские концерты. Всё это оказывало влияние на развитие маленького Пети, который очень чутко воспринимал всё окружающее и приходил в видимое возбуждение, когда в доме пели или музицировали. Однажды он сказал Фани: «Музыка сидит у меня в голове и не даёт мне покоя». В раннем возрасте он проводил за фортепиано всё своё свободное время, его с трудом можно было оторвать от инструмента, и, если это удавалось, он продолжал отбивать такт на крышке стола или на оконном стекле. Однажды, пытаясь сыграть «форте», он даже разбил окно и порезался стеклом. С пятилетнего возраста начались и его первые уроки игры на фортепиано.

П.И.Чайковский «Мелодия».

Но родители не мыслили для своего сына музыкальной карьеры, и в десятилетнем возрасте его отдали учиться в петербургское Училище правоведения, которое готовило чиновников для департамента юстиции. Будущие правоведа получали хорошее образование, в частности и

музыкальное. И музыка всё больше заполняла жизнь мальчика. Он стал петь в хоре Училища – сначала дискантом, а затем альтom, брал уроки музыки у итальянца Пиччиоли, слушал оперы и концерты с друзьями-правоведами. Вообще, в училище Петя сразу обзавёлся друзьями. «Было в нём что-то особенное, что-то привлекавшее к нему сердца, – вспоминал один из его соучеников. – Доброта, мягкость, отзывчивость, были с детства отличительными чертами его характера». Друзья – однокурсники часто собирались в музыкальной комнате и там слушали Чайковского, который не только выразительно играл разные пьесы, он также замечательно импровизировал. Впоследствии поэт Апухтин, товарищ Чайковского по училищу, так писал об этих вечерах:

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

П.И.Чайковский Квартета №1 (Andante cantabile)

Важным событием той поры стало знакомство с оперой Моцарта «Дон Жуан» в исполнении итальянской труппы в Петербурге. Во время пребывания в училище в 1855-1858 годах Чайковский занимался у пианиста Рудольфа Кюндингера. Учитель сразу заметил выдающиеся способности воспитанника. А затем Петр Ильич брал уроки теории музыки у брата Кюндингера – Августа. Окончив в 1859 году Училище правоведения, Чайковский получил чин титулярного советника и место в Министерстве юстиции. Однако служба не привлекала его. В письме своей сестре он писал: «Из меня сделали чиновника, и то плохого. Чем я кончу? Что обещает мне будущее? – об этом страшно и подумать». В свободное от службы время он посещал театр, в особенности оперу. Наиболее глубокое впечатление производят на молодого человека оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки и «Дон Жуан» В.А.Моцарта. В начале 60-х годов Чайковский с увлечением изучает теорию музыки, а в 1862 году поступает в только что открытую Петербургскую консерваторию с тем, чтобы серьёзно заняться композицией. По этому поводу его брат с возмущением вспоминал: «А Петя – то, Петя! Юриспруденцию на скрипку променял».

П.И.Чайковский Вальс из Серенады для струнного оркестра (До мажор).

В консерватории Чайковский учится под руководством известных педагогов – Николая Зарембы, Антона Рубинштейна. Он упорно трудится, настойчиво овладевая композиторским мастерством. «Не подумай, что я воображаю сделаться великим артистом, – писал он своей сестре, – я просто хочу делать то, к чему меня влечёт призвание». По настоянию своего любимого учителя Антона Григорьевича Рубинштейна юноша окончательно бросает службу и посвящает себя целиком музыке. И чем больше ему учитель задавал, тем тщательнее всё исполнял Чайковский. Среди его ученических работ выделяется симфоническая увертюра на сюжет драмы А.Островского «Гроза». К выпускному экзамену он написал кантату на текст оды Шиллера «К радости», которая с успехом была исполнена под управлением А. Рубинштейна. В 1865 году он оканчивает консерваторию с серебряной медалью, а в 1866 году принимается за педагогическую работу в только что открытой Московской консерватории. Её создатель, Николай Рубинштейн, брат Антона Рубинштейна, пригласил Чайковского на место одного из первых её профессоров. Так началась его самостоятельная жизнь на новом поприще музыканта. Несмотря на большую 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 музыке Первой симфонии, которую затем называли «Зимние грёзы», воплощены впечатления композитора от русской природы, которую он очень любил, воспоминания детских лет о зимней дороге из далёкого Воткинска в Петербург, картины весёлых народных гуляний.

Один из рецензентов писал: «Вот это настоящая русская симфония. В каждом такте её чувствуется, что её 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 Симфония №1 «Зимние грёзы» (фрагмент 1 части)

Жизнь композитора преимущественно связана с Москвой. Он знакомится с выдающимися русскими музыкантами, литераторами и артистами. Среди них драматург Островский, музыкальный писатель Одоевский, поэт Плещеев, а также артисты Малого театра. Поклонницей творчества П.И.Чайковского также была известная итальянская певица, обладательница яркого голоса и драматического таланта Дезире Арто. В середине 70-х годов творчество композитора достигает небывалого расцвета. Поражает частота появления крупных сочинений. Это было возможно лишь 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 Пётр Ильич. В этот период был создан такой шедевр, как опера «Евгений Онегин», Четвёртая симфония, балет «Лебединое озеро». «Любая опера, любая симфония Чайковского – подлинный клад мудрости, высочайший образец того, как нужно использовать средства симфонического оркестра», - писал Д.Д.Шостакович. Считается, что балет «Лебединое озеро» завершает историю балета XIX века, так как в нём балерина становится одним из действующих лиц произведения. Премьера балета, рассказывающего об истории любви и действии колдовских чар на принцессу, превращённую в лебедя, состоялась в 1877 году. Первый отзыв в прессе, в котором создание нового балета было оценено по достоинству, принадлежит Г.А. Ларошу: «По музыке «Лебединое озеро» - лучший балет, который я когда-нибудь слышал. Мелодии, одна другой пластичнее, певучее и увлекательнее, льются как из рога изобилия; ритм вальса, преобладающий между танцевальными номерами, воплощён в таких разнообразных грациозных и подкупающих рисунках, что никогда мелодическое изображение даровитого и многостороннего композитора не выдерживало более блистательного испытания...». В настоящее время балет «Лебединое озеро» является украшением репертуара большинства балетных трупп. Особенно знаменитый номер этого балета - Вальс, я предлагаю сейчас послушать

П.И.Чайковский «Вальс» из балета «Лебединое озеро».

В декабре 1876 года в жизнь П.И.Чайковского вошла Надежда Филаретовна фон Мекк, жена богатого русского предпринимателя. Эта незаурядная женщина сыграла большую роль в судьбе композитора. Страстно любя музыку, она немалые суммы тратила на помощь нуждающимся музыкантам. Познакомившись с музыкой Чайковского, она одна из первых по достоинству оценила гений композитора, полюбила его талант. С её стороны это было не просто преклонение, - материальная помощь богатой меценатки позволила музыканту оставить консерваторскую практику и полностью посвятить себя творчеству. 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 свои мысли они доверяли переписке, продолжавшейся четырнадцать лет. Недаром свою Четвёртую симфонию Пётр Ильич посвятил Надежде Филаретовне фон Мекк. «Моему лучшему другу, - написал композитор на титульном листе. 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». Потрясённый смертью Николая Григорьевича Рубинштейна - своего друга, - которого он искренне любил и ценил, Чайковский посвятил ему трио «Памяти великого художника».

Последний балет П.И.Чайковского – «Щелкунчик» - по мотивам одноимённой сказки Э.Т.А.Гофмана был написан в начале девяностых годов на либретто Мариуса Петипа, и его премьера состоялась в Санкт-Петербурге 18 декабря 1892 году в Мариинском театре. Произведение было превращено в рождественскую волшебную сказку и поражает нас красотой музыкальных номеров. Для каждого танца композитор находит свою оркестровую и мелодическую краску. Он использует национальные мелодические и гармонические обороты для музыкальной характеристики культуры разных стран. Несмотря на то, что сам композитор не считал этот балет удачным сочинением, он достиг чрезвычайной популярности благодаря дивертисменту (сюите) из шести характерных танцев: трепак, арабский танец, испанский танец, китайский танец, «Вальс цветов».

П.И.Чайковский Марш из балета «Щелкунчик».

1885 год начинает последний период творчества композитора. В этом году его избирают директором Московского отделения Русского музыкального общества. Чайковский гастролирует в городах России и за рубежом в качестве дирижёра, пропагандируя музыку русских композиторов. Среди его знакомых - ведущие композиторы и исполнители мира: Э.Григ, И.Брамс, К.Сен-Санс. В 1891 году Пётр Ильич был приглашён в Новый Свет – Америку. В Нью-Йорке ему выпала честь выступать в день открытия нового концертного зала «Карнеги-холла» - ныне крупнейшего концертного центра Америки. Уже после его отъезда из Америки одна из газет писала: «Какой бы огромный стимул был сообщён музыкальному искусству в наше стране, если бы мы могли испытывать благотворное и вдохновляющее влияние Чайковского». 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».

Завершающей страницей творчества и жизни Чайковского стала его Шестая «Патетическая» симфония. Эта симфония безгранично богатым языком музыки говорила о жизни, о смерти, о борьбе, из которой смертный человек выходит победителем. Ведь бессмертны добро, красота и творчество! Эта симфония прозвучала как реквием, как прощание композитора с жизнью. 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.

П.И.Чайковский Симфония №6 «Патетическая» (фрагмент 1 части)

На этом наш классный час подошёл к концу. Надеюсь, что прекрасная музыка П.И.Чайковского вам очень понравилась.

Джус Т.И.