

Выходит раз в две недели
Рекомендуемая цена
149 руб., 650 тенге, 19,90 грн

ЧАЙКОВСКИЙ

39

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

DeAGOSTINI

Коллекция «ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ»

дает возможность
еще раз встретиться
с бессмертной музыкой
гениев прошлого

«Великие композиторы», №39

Издатель и учредитель:
ООО «Де Агостини»
107140, Россия, г. Москва,
ул. Русаковская, д. 13/1

Адрес для писем читателей: 123298,
г. Москва, а/я 40, «Великие композиторы»

Главный редактор:
А. Панфилов

Отпечатано в типографии:
Юнивест-Маркетинг, Киев, Украина

Тираж: 70 000 экз.

Печатные материалы, рисунки
и иллюстрации серии охраняются
законом об авторском праве.
Любое воспроизведение опубликованных
материалов возможно лишь
с письменного разрешения редакции.
Составной частью каждого выпуска
является компакт-диск.

Свидетельство о регистрации
Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Российской Федерации:
ПИ №ФС77-22788 от 27.12.2005

© 2007 ООО «Де Агостини»

ISBN 978-5-9774-0330-6

Каждый выпуск посвящен
одному композитору
и содержит компакт-диск
с записью его наиболее
известных сочинений.

Следующий выпуск
в продаже
через две недели!

В следующем выпуске:

ДЕБЮССИ

Послеполуденный отдых фавна
Море
Ноктюрны

ЧАЙКОВСКИЙ

СЛАВА И ГОРДОСТЬ РУССКОЙ ЗЕМЛИ

«Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и опору», — писал Петр Ильич Чайковский.

В начале XIX века Россия казалась жителям Европы дикой, неизведанной страной. Для европейцев слово «Россия» было сродни слову «Петербург» — под этими двумя названиями они понимали примерно одно и то же. Город Петра часто навещали заграничные музы-

канты; оперные премьеры зарубежных знаменитостей не были редкостью для петербургских любителей музыки. Однако фамилии русских композиторов появились на афишах лишь в начале XIX века. Для Западной Европы история русской музыки началась с имени Михаила Ивановича

Глинки — его считают создателем русской оперы. Можно сказать, что Глинка и Пушкин — один в музыке, другой в литературе — стали творцами культуры своей страны в самом

Зимний пейзаж Санкт-Петербурга на русской гравюре конца XIX века.

Антон
Рубинштейн
за дирижерским
пультом.

высоком смысле этого слова. Значит ли это, что раньше в России не существовало музыки? Разве ее не любили и не исполняли? Как раз наоборот: в русских народных песнях «таилось бесценное наследство, в котором отражались все страдания простого народа, угнетаемого и невежественного, суеверного и религиозного, преданного царю и Богу. В песнях народ выражал свои заботы, простоудушно рассказывал о своей вере, о коротких мгновениях радости и веселья...» Кроме того, следует упомянуть и о богатой традиции церковных песнопений: русская православная церковь всегда придерживалась строгих музыкальных канонов.

Тем не менее, музыка в России служила в то время, прежде всего, объединению людей. С точки зрения общественного устройства, профессии «музыкант» не существовало. В жесткой системе, основанной на безграничной царской власти, права и обя-

занности граждан регулировались их принадлежностью к определенному классу общества, образованием и профессией. Каждый, кто хотел заниматься музыкой, должен был иметь еще какое-нибудь занятие или обладать достаточным состоянием, чтобы не думать о заработке. Это привело к тому, что музыкой, в основном, занимались иностранцы либо крестьяне, среди которых музыкальная традиция передавалась от отца к сыну. В аристократических кругах музыкальное образование было таким же неотъемлемым атрибутом воспитания, как иностранные языки или правила хорошего тона, но обучением занимались в основном частные преподаватели-любители. Неудивительно, что музыкальных школ в то время в России не было.

В 1861 году Чайковский уже третий год служил титулярным советником в Министерстве юстиции и свою любовь к музыке мог реализовывать

Чайковский на фотографии
1880 года.

Даты

Хронология жизни

- 1840** Родился 25 апреля (7 мая) в Воткинске на Урале.
- 1850–59** Годы учения в Училище правоведения в Петербурге.
- 1859** Получает диплом титулярного советника в Министерстве юстиции.
- 1863** Бросает службу и поступает в Петербургскую консерваторию.
- 1865** Получает диплом композитора.
- 1866** Начинает преподавать курс гармонии в Московской консерватории.
- 1877** Благодаря финансовой поддержке Надежды фон Мекк прекращает педагогическую карьеру.
- 1887** Отправляется в концертное турне по Европе.
- 1888** Пишет Симфонию №5.
- 1893** Пишет Симфонию №6 («Патетическую»). Умирает 25 октября (6 ноября).

Голоса из хора

Музыка Чайковского, которую не все считают типично русской, часто более русская, чем та, что подчас ошибочно представляется таковой. Она не менее русская, чем поэзия Пушкина или романсы Глинки. И насколько же ярко она демонстрирует изумительный вкус Чайковского: сразу видно, что более всего из своих предшественников он ценил Моцарта, Глинку и Бизе. ♪

Игорь Стравинский в открытом письме Сергею Дягилеву о лондонской постановке «Спящей красавицы» (1921).

только в свободные от нелюбимой службы минуты. Именно в это время Александр II, стремившийся модернизировать устаревший государственный строй, разрушил феодальный порядок в России своим манифестом об освобождении крестьян. Эта инициатива послужила началом промышленно-экономической реформы. Как и во времена Петра I, готовность к новым европейским социальным, культурным и экономическим моделям спровоцировала столкновения между двумя традиционными течениями российской культуры и породила борьбу между славянофилами и западниками.

Естественно, противостояние отразилось и в искусстве. Благодаря освобождению крепостных стало возможным и даже необходимым открытие музыкальных школ для подготовки исполнителей и композиторов. Ког-

да Антон Рубинштейн, добрый друг и наставник Чайковского, основал Петербургскую консерваторию в 1862 году, используя в качестве образца немецкую академическую традицию, так называемые славянофилы противопоставили ему Бесплатную Музыкальную Школу, образовательные критерии которой были свободны от традиционных догм и ориентировались на народную музыку.

Новое поколение артистов разделилось на два вышеупомянутых лагеря. Славянофилы презирали искусство, не выполняющее функции общественного сплочения; они ненавидели западную оперу и «прочую академическую рутину», а венский симфонизм презрительно называли

«Полдень в окрестностях Москвы», картина И.И. Шишкина (Третьяковская галерея, Москва).

Симфонии

Чайковского, написавшего шесть симфоний, часто называют основателем русской симфонической школы. До него в этом жанре пробовал себя только Римский-Корсаков, но тот работал скорее в «западном» стиле. В возрасте двадцати шести лет в 1866 году Чайковский создал свою Симфонию №1 соль минор соч. 13 — «Зимние грезы». Через шесть лет, в 1872 году, была закончена Симфония №2 до минор соч. 17 («Малороссийская»). Чайковский написал ее во время пребывания у своей сестры в Каменке под Киевом, где когда-то жил и творил Пушкин. Композитор совершал там почти ежедневные прогулки в компании местного лесничего, любителя и знатока украинского фольклора. Отсюда и название, и содержание симфонии: она полна украинских народных мелодий и напевов. Симфония №3 ре мажор родилась в 1875 году — тогда же было написано «Лебединое озеро». Следующие три симфонии — своеобразная «трилогия судьбы», объединенная единой трактовкой судьбы как роковой силы, которая противоречит желанию человека и все же обязывает покориться ей. Чайковский написал Симфонию №4 фа минор соч. 36 в период глубокого личного кризиса, связанного с неудачным браком (1877—78). Симфония №5 ми минор соч. 64 была написана спустя одиннадцать лет — некоторые утверждают, что она была создана под впечатлением от смерти друга композитора, Николая Рубинштейна. В конце 1893 года, за несколько недель до смерти, Чайковский представил публике свою Симфонию №6 си минор соч. 74 — «Патетическую». Он не предполагал, что это будет его лебединая песня.

«музыкальной математикой». Они возносили хвалу народной песне, ее правде и искренности, и даже народный дилетантизм противопоставляли академизму. Сторонники этого направления собирались в Петербурге вокруг харизматичного Милия Балакирева, ученика Глинки и Даргомыжского. Среди поборников русской традиции были инженер Цезарь Кюи, кадет Модест Мусоргский, морской офицер Николай Римский-Корсаков, врач и химик Александр Бородин. Влиятельный критик Владимир Стасов стал идеологом этой великой пятерки и дал ей прозвище «Могучая кучка». Это название быстро прижилось и стало известно не только в России, но и в Европе. Руководителями «формального», академического направления являлись Антон Рубинштейн и ярый вагнерианец, критик и композитор Александр Серов. Под их влиянием формировали свои музыкальные вкусы Сергей Танеев, Николай Рубинштейн (брат Антона), Эдуард Направник и, прежде всего, Петр Ильич Чайковский.

В действительности, борьба между двумя данными направлениями имела скорее идеологический, нежели практический характер, — об этом красноречиво свидетельствуют приятельские отношения Чайковского и некоторых самых убежденных представителей музыкального славянофильства. Сам Петр Ильич в молодости разделял взгляды славянофилов и широко использовал русскую народную музыку, например, в своих первых трех симфониях. Он очень ценил творчество Балакирева, всегда прислушивался к его ценным советам и даже посвятил ему свою первую симфоническую фантазию «Фатум». Но более всего он, однако, любил и ценил Римского-Корсакова, с ним он охотно делился своими творческими планами и помогал ему советами в его самообразовании по теории музыки. Понять и принять революционный радикализм Мусоргского Чайковский так и не смог; не удалось ему также найти общий язык с Цезарем Кюи — тот был едким критиком и никогда не упускал возможности задеть Чайковского.

Творчество Чайковского и Римского-Корсакова стало поворотным моментом в истории русской музыки, образцом для нового поколения музыкантов конца XIX века. В общении с представителями передового русского искусства, при постоянном живом интересе к народному творчеству, сформировался реалистический музыкальный стиль этих величайших творцов земли русской. В их произведениях Европа наконец-то увидела, а точнее, услышала самобытный музыкальный язык, в котором необыкновенным образом соединились лучшие традиции отечественной народной и западноевропейской музыки.

Композитор Сергей Рахманинов был одним из последователей симфонической школы Чайковского.

Чайковский ♦ Симфония №5 ми минор соч. 64 ВАЛЬС

Chord diagrams: C (C major), C dim (C diminished)

First system of the waltz, measures 1-4. The key signature is one flat (B-flat major / D minor). The time signature is 3/4. The first staff is in treble clef, and the second is in bass clef. The first staff has a *mp* (mezzo-piano) dynamic marking. The notes are: E5 (quarter), D4 (quarter), C3 (quarter), B2 (quarter), A1 (quarter), G2 (quarter), A1 (quarter), B2 (quarter), C3 (quarter), A1 (quarter).

Chord diagrams: G (G major), E m (E minor), A m (A minor)

Second system of the waltz, measures 5-8. The notes are: D4 (quarter), F#2 (quarter), G1 (quarter), A2 (quarter), B3 (quarter), D5 (quarter), C4 (quarter), A5 (quarter).

Chord diagrams: D7 (D dominant seventh), G7 (G dominant seventh), G (G major)

Third system of the waltz, measures 9-12. The first staff has a first ending (1.) and a second ending (2.). The notes are: E1 (quarter), F#2 (quarter), G1 (quarter), A2 (quarter), C4 (quarter), B3 (quarter), A2 (quarter), G1 (quarter), G#3 (quarter), A4 (quarter), D1 (quarter), G1 (quarter).

Сыграй сам

Чайковский ♦ Симфония №5 ми минор соч. 64

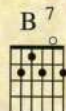
ANDANTE CANTABILE

First system of musical notation (Andante Cantabile). The piece is in 12/8 time. The treble clef staff contains a melody with eighth and quarter notes, and the bass clef staff contains a bass line with quarter notes. Fingerings are indicated by numbers 1-4. Chord diagrams for G7 and C are shown above the staff.

Second system of musical notation. The treble clef staff continues the melody, and the bass clef staff continues the bass line. Fingerings and chord diagrams (Dm7, G, C, G7) are indicated.

Third system of musical notation. The treble clef staff continues the melody, and the bass clef staff continues the bass line. Fingerings and chord diagrams (C, Am, B7, Em) are indicated.

Chord diagrams: A⁷, D m, G⁷, C, A m, C, D, G⁷

Musical notation: Treble and bass staves with notes and rests.

Chord progressions (Trebles): G 5, A 1, D 3, E 4, F 5, F 5, G 1, C 2, D 3, E 4, E 4, E 3, E 3, E 2, D 1

Chord progressions (Basses): 3 C#, 2 D, 4 B, 2 C, 1 A, 2 G, 3 F#, 4 F

Chord diagrams: C, G m 3fr., A⁷, D m

Musical notation: Treble and bass staves with notes and rests.

Chord progressions (Trebles): A 5, G 4, G 1, A 2, B 3, C 1, D 2, E 3, F 4, G 5, G 5, A 1, D 3, E 4, F 5

Chord progressions (Basses): 5 E, 1 E, 2 D, 3 C#, 2 D

Chord diagrams: G⁷, C, A m, C, D, G⁷, E, B

Musical notation: Treble and bass staves with notes and rests.

Chord progressions (Trebles): F 5, G 1, C 2, D 3, E 4, E 4, E 4, E 4, D 3, E 5, G# 1, C# 4, B 3

Chord progressions (Basses): 4 B, 2 C, 1 A, 2 G, 3 F#, 4 F, 5 E, 1 E, 2 D#, 4 B

Сыграй сам

Chord diagrams: E, B, E, A m

Staff 1: Treble clef, notes E5, G#1, C#4, B3, B2, C#3, D#4, E1, G#4, F#3, E#2, F#3

Staff 2: Bass clef, notes E1, D#2, B4, E1

Chord diagrams: E, A m, E

Staff 1: Treble clef, notes A5, G#4, E5, G#1, C#4

Staff 2: Bass clef, notes B5, C#4, D#3, E2, G#1, F#2, E#3, F#2, A1, G#2

Chord diagrams: E, E

Staff 1: Treble clef, notes C3, B2, E5, G#1, C#4, C3, B2, E5, G#1, C#4, E5, G#1, C#4

Staff 2: Bass clef, notes E4, E1, E1, G#5, C2, B1, E5, E5

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДИСКУ

Чайковский, одаренный необычайно буйным музыкальным воображением, был также очень восприимчив к печатному слову. Под впечатлением от литературных шедевров он создавал удивительные музыкальные образы.

1 Ромео и Джульетта

В 1869 году Милий Балакирев подал Чайковскому идею написать музыку на сюжет бессмертной шекспировской трагедии о красоте и верности человеческого чувства. Он был уверен, что гениальное произведение Шекспира вдохновит молодого композитора. Так и случилось — Чайковский поддался огромной драматической силе этого знаменитого шедевра.

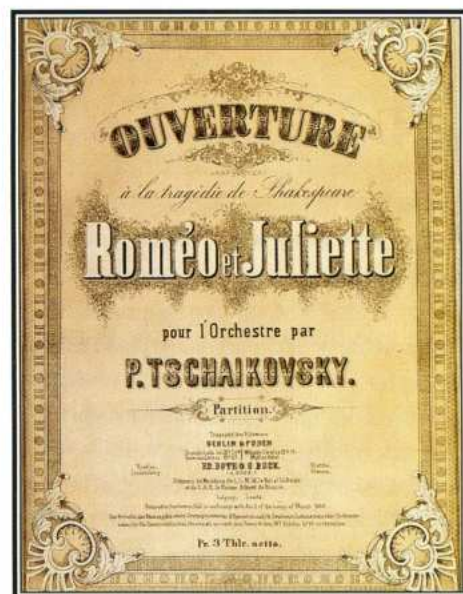
Балакирев не только обратил внимание Чайковского на литературный первоисточник, но и поучал его, давая по обыкновению дельные советы. Сначала молодой композитор следовал рекомендациям Балакирева, однако, закончив произведение под его руководством, он впоследствии несколько раз возвращался к доработке увертюры-фантазии.

«Похороны Джульетты», картина Сципионе Ваннутелли (Галерея современного искусства, Рим).

В конце концов, в 1879 году он придал ей ту форму, в которой «Ромео и Джульетта» исполняется и по сей день. Не считая двух ранних композиций, это первое зрелое произведение Чайковского. Тем более удивительно мастерство, проявляющееся в работе композитора над оркестровкой «Ромео и Джульетты». Замечателен по силе драматизма этот музыкальный пересказ истории двух влюбленных, в котором композитор вместе с поэтом выносит суровый приговор жестокости, окружающей героев, и одновременно воспекает нерушимость душевной красоты человека.

С первых звуков увертюры (Andante non tanto, quasi moderato) строгий архаичный хорал переносит нас на несколько веков назад. Пролог драмы развивается в бурлящем Allegro, рисующем смертельную вражду между семьями двух влюбленных: Монтекки и Капулетти. Кульминация этого эпизода — возвышенный, бесподобно красивый мотив, заслуженно окрещенный «темой любви». Римский-Корсаков называл ее «одной из самых прекрасных тем в русской музыке». Перед слушателем воочию предстает любовная сцена Ромео и Джульетты. Грустный эпилог рассказывает нам о смерти двух влюбленных.

Титульная страница партитуры «Ромео и Джульетты».

2 Франческа да Римини

Летом 1876 года, во время своего путешествия по Франции, Чайковский еще раз перечитал «Божественную комедию» Данте. Вдохновленный историей двух влюбленных из Пятой песни Ада, он с увлечением принялся за работу над фантазией «Франческа да Римини». Историю Франчески можно пересказать в нескольких словах: Франческа да Полента, выданная против своей воли за Джанчотто Малатесту, некрасивого калеку, безумно влюбилась в кузена своего мужа, Паоло. Застигнутые обманутым супругом врасплох на свидании, они погибают. Кажется, что этот сюжет банален и стар как мир, однако в руках Чайковского он неожиданно ожил. Произведение, бывшее когда-то столь популярным, сейчас редко появляется в репертуарах театров. К сожалению, «Франческа да Римини» постигла судьба большинства произведений XIX века: в наши дни она абсолютно забыта.

Рассказ Франчески о своей трагической судьбе является литературной частью фантазии. Через все сочинение проходит линия родства с «Симфонией к "Божественной комедии"» и «Сонатой по прочтении Данте» Листа. И у Чайков-

ского, и у Листа центральный эпизод посвящен влюбленным, в остальных же частях описаны муки ада. Здесь великий русский композитор описал тот «пу-

гающий ураган, под ужасными раскатами которого осужденные на вечные муки переносят нечеловеческие страдания».

«Паоло и Франческа» на полотне Доминика Энгра.

3 Воевода

Летом 1891 года, по возвращении из триумфального американского турне, Чайковского настиг тяжелый кризис: отношения с богатой покровительницей Надеждой фон Мекк были порваны, казалось, навсегда. Другим ударом стала смерть любимой сестры. Чайковский снова принялся за работу, чтобы выполнить взятые ранее обязательства. Одновременно с оперой «Иоланта» и балетом «Щелкунчик» он написал симфоническую балладу «Воевода» — ее сюжет основан на одно-

именной поэме Адама Мицкевича. Сам композитор остался недоволен своей работой и уничтожил партитуру. Он считал, что по уровню она намного ниже его предыдущих произведений. Однако Александр Зилоти не позволил Чайковскому уничтожить оркестровые партии — из них спустя шесть лет, уже после смерти композитора, реконструировали эту симфоническую балладу.

Начало «Воеводы» — отчаянная гонка, галоп в ночи — тема главного героя. Он

спешит к своей возлюбленной, которой ради денег пришлось выйти замуж за Воеводу. Средняя часть — сцена любовного дуэта в саду. Идиллию прерывает выстрел из пистолета. Это слуга убивает своего хозяина, Воеводу. Только благодаря этому Воевода не смог наказать влюбленных. Возвращается мотив галопа, слышен стук копыт — это удаляются счастливые влюбленные, и эхо доносит отголосок их любовного дуэта.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЛУШАТЬ

Драгоценные качества русской культуры — любовь и сострадание, непримиримость к злу и страстная жажда добра, необыкновенная чуткость к беспокойным исканиям человеческой души — нашли воплощение в Пятой симфонии Чайковского.

Симфония №5 ми минор соч. 64

Симфония №5 ми минор, представленная публике в 1888 году, относится к одним из самых программных произведений Чайковского, однако критики не сразу смогли угадать в ней ту неукротимую, величественную силу, что так явно предстает в иных его сочинениях — в Четвертой симфонии или «Пиковой даме». Публика же приняла ее с большим энтузиазмом. Посвященная Теодору Аве-Лаллеману, директору Филармонического общества в Гамбурге, Симфония №5 была написана в течение неполных двух месяцев в момент небывалого творческого подъема летом 1888 года. Она принадлежит к тем творениям, что своей эмоциональной силой необычайно воздействуют на слушателя.

Отрывок из письма Чайковского, относящегося к тому времени, позволяет ощутить душевное состояние автора в момент написания этого произведения: «Слава — какие же противоречия заключаются в этом слове. То я желаю ее, стремлюсь к ней; то ненавижу ее. Какой трагизм заключается в этой жажде славы и отвращении к ней. Как мотылек я лечу к огню и обжигаю свои крылья...»

Пятая симфония не менее автобиографична, чем Четвертая. В записной книжке композитора сохранились на-

«Оттепель», картина Федора Васильева.

броски программы, относящиеся к Пятой симфонии: «Интродукция. Полнейшее преклонение перед судьбой или, что то же, перед неисповедимым предначертанием Провидения. Allegro — ропот, сомнения, жалобы, упреки... Вторая часть — не броситься ли в объятия Веры???» Снова, как и в Симфонии №4, мы сталкиваемся с философской программой, где главной задачей является поиск ответа на вопрос о предназначении человека, о его счастье и цели в жизни. Также переключкой с Бетховеном в ней затрагивается тема борьбы с судьбой. И, как и у Бетховена,

Портрет известного дирижера Артура Никиша.

Симфонию №5 Чайковского можно назвать «симфонией судьбы».

От неторопливого, мерного марша первой части, через благородную кантатену второй, через робкий, полный сладостного томления вальс композитор приводит нас к победной коде финала, к торжеству и Свету. Тема рока, проходящая лейтмотивом через все части этого сочинения, преобразуется — она звучит торжественно-ликующе, а ее роковое значение меркнет пе-

ред лицом народной силы. В этой новой для Чайковского драматургической концепции заключается коренное отличие от Четвертой симфонии, где народ выступает как стихия мощная, но лишенная пока своей преобразующей силы.

Высокую оценку Пятой симфонии дали Сергей Танеев и Николай Кашкин. «Это сделано рукой первоклассного мастера, — писал последний, — симфония представляет такое богатство

разработки, такую художественную законченность в целом, что ее можно назвать лучшей... Она есть произведение таланта вполне зрелого, совершенно свободно и легко распоряжающегося всеми средствами своего искусства. ...В настоящее время П. И. Чайковский есть едва ли не единственный из живущих композиторов, могущий с запасом своих сочинений и дирижерской палочкой в руке явиться в любом месте Европы и встречать всюду восторженный, полный глубокого уважения прием». Эти слова были произнесены не напрасно — 5 ноября 1888 года Чайковский лично дирижировал премьерным исполнением Пятой симфонии.

Глубокое сочувствие к судьбе человека — своего современника — лежит в основе творчества Чайковского. Путь современного художника, избранный композитором, был наиболее трудным в искусстве: жизнь постоянно ставила его перед лицом новых задач, к пониманию которых он приходил путем мучительного духовного поиска. Тончайшая восприимчивость приводила Чайковского к художественным обобщениям жизненных фактов, поражавших его воображение, а любовь к людям подсказывала ему гармоничное решение творческих замыслов. Свою задачу перед людьми Петр Ильич мог бы сформулировать словами Салтыкова-Щедрина: «Надо поддерживать в них эту инстинктивную жажду света, надо напоминать, что жизнь есть радость, а не бессрочное страдание, от которого может спасти лишь смерть. Не смерть должна разрешить узы, а человеческий образ, просветленный и очищенный от тех посрамлений, которые наслоили на нем века подъяремной неволи».

«Вечер» кисти Жана Беро (музей Карнавале, Париж).

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

В следующем выпуске

ДЕБЮССИ

CD

Послеполуденный отдых фавна

Море

Ноктюрны

ВЕЛИКИЕ
КОМПОЗИТОРЫ
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

