

*И. А. Амитон,
Ю. А. Амитон*

Романтизм в России. Фортепианное наследие П. И. Чайковского

Цикл концертов-лекций «Художественные стили в музыке»

Мы продолжаем разговор о крупнейшем художественном стиле в искусстве XIX века — романтизме. Только сегодня мы перенесемся в Россию и посмотрим, как романтическая традиция была воспринята русской музыкой, какую роль она сыграла в творчестве композитора, имя которого почитается любым русским человеком — П. И. Чайковский.

С именем Чайковского многое в русской, да и в мировой музыке, связано со словом «впервые», например, создание новой симфонической формы — трагедийного симфонизма (6 симфоний), нового оперного жанра — лирико-психологической драмы (оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Юланта»), нового жанра в русской музыке — классического балета («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»). Чайковский является создателем замечательных концертов для фортепиано и скрипки с оркестром, автором романсов, опер и множества инструментальной и камерной музыки. Сегодня мы коснемся лишь одной, но весьма важной составляющей творчества композитора — поговорим о фортепианном наследии Чайковского.

Эпоха романтизма возвысила фортепиано как сольный инструмент, все крупнейшие европейские композиторы-романтики были, как правило, великими пианистами: Р. Шуман, Ф. Шопен, Э. Григ, И. Брамс, Ф. Лист. Лист трижды приезжал в Россию со своими концертами, и эти приезды совершили настоящий переворот во взглядах русской публики на фортепианное искусство.

Россия, в отличие от Западной Европы, не знала высоко развитой клавишной культуры. На клавинофортепиано музицировали в основном при царском дворе и в домах знати. Народная песня скрашивала помещичий быт, в салонах звучала вокальная и непритязательная камерная музыка.

Концерты Листа совпали по времени с подъемом буржуазно-демократического движения в России. Как это отразилось на музыке? Во-первых, началось развитие просветительского движения, приобщение слушателей к серьезному искусству. Эту задачу

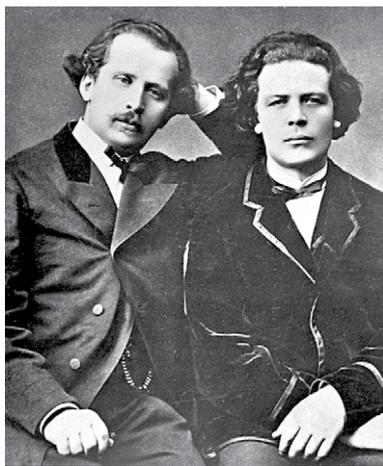

решало образованное в 60-е годы Русское музыкальное общество. Во-вторых, открылись сначала в Петербурге, потом в Москве первые консерватории, которые готовили музыкантов-профессионалов.

У истоков профессионального образования в России стоял человек неповторимый — великий пианист, композитор и дирижер Антон Григорьевич Рубинштейн. По силе и широте дарования этого музыканта-просветителя и музыкального деятеля часто сравнивают с Ф. Листом. Он явился основателем русского музыкального общества и Петербургской консерватории. А одним из первых студентов Петербургской консерватории был П. И. Чайковский, который становится первым русским композитором, получившим образование в первой русской консерватории.

Петербург — город юности Чайковского, где протекала его школьная пора, годы учения в Училище правоведения, где он приобрел специальность юриста и два года проработал в Министерстве юстиции. Что же заставило Петра Ильича отвергнуть благополучную карьеру чиновника ради музыки, вернее, ради непризнанного в обществе и материально не обеспеченного положения музыканта-профессионала? Объяснение этому одно единственное: потребность в музыке, творчестве, сочинительстве. Они были настолько сильны, что явились причиной душевных кризисов, которые кардинально меняли

Продолжение. Начало см. в №№ 1—4, 2013 г., № 1, 2014.

Николай и Антон
Рубинштейны. 1910 г.

его жизнь. Первый раз это произошло, когда Чайковский сам резко изменил свою судьбу и сделал выбор, поступив в консерваторию в двадцать два года и посвятив себя искусству. Выбрав этот путь, он говорит: «Весь смысл моей жизни заключается в моем авторстве». Причем, как и многим

композиторам, Чайковскому было присуще понимание высокой общественной значимости искусства.

Родиной Чайковского-композитора стала Москва, здесь расцвел и получил признание его композиторский талант. В Москву Чайковского пригласил брат Антона Григорьевича Рубинштейна Николай Григорьевич Рубинштейн, директор вновь открывшийся Московской консерватории (которая сейчас носит имя Петра Ильича Чайковского), — великолепный пианист, будущий первый исполнитель многих сочинений композитора.

В Московской консерватории Чайковский работал двенадцать лет, совмещая педагогику с сочинительством. В этот период написано тридцать шесть крупных произведений.

Петр Чайковский. 1860 г.

Диплом Чайковского об окончании консерватории. 30 марта 1870 г.

Сейчас прозвучит цикл из 3-х фортепианных пьес «Воспоминание о Гапсале». Гапсал — это маленький городок в Эстонии на берегу моря, где Чайковский летом отдыхал. Главная достопримечательность городка — древний замок, в котором, как говорят, и по сей день обитают привидения.

Первая пьеса названа «Развалины замка», музыка передает состояние неподвижности застывших когда-то каменных громад. В средней части прошлое оживает, звучат фанфары, перекликаются охотничьи рога, все проносится, как видение, и вновь возвращается к «немым» развалинам.

Вторая пьеса — «Скерцо» (в переводе с итальянского — «шутка»), музыка ее полетна, стремительна, контрастирует с последней частью цикла, в которой Чайковский продолжает романтическую традицию «Песен без слов» Ф. Мендельсона. Она так и называется «Песня без слов», в ней угадывается жанр городского бытового романа.

(Звучит «Воспоминание о Гапсале» П. И. Чайковского).

Вы, наверняка, почувствовали, что выразителем лирического начала в музыке является мелодия, причем она приближена к речевой интонации, что придает музыкальному языку искренность и выразительность. Что еще сближает Чайковского с композиторами-романтиками и покоряет слушателей? Несомненно, это — глубина и насыщенность музыки разнообразием психологических оттенков, непосредственностью, эмоциональной открытостью. Эти черты мы ощущаем и в циклах фортепианных

Скамейка Чайковского в Гапсале.
Автор памятника — Роман Хааваяги. 1940 г.

пес, например, в «Детском альбоме», запечатлевшем эмоциональный мир ребенка, или «Временах года», где Чайковский создает галерею лирических музыкальных пейзажей, близких по духу картинам А. К. Саврасова, П. В. Васильева, В. Д. Поленова, поэтическим описаниям природы И. С. Тургенева, А. Н. Майкова.

Давайте послушаем редко исполняемую пьесу Экспромт № 2 (ор.1). Характер музыки бурный, импровизационный, но даже в такой насыщенной, тяжелой фактуре сохраняется мелодичность. Очень выразительна средняя часть, напоминающая баркаролу. В «Экспромте» проявляется тип образного контраста, характерный для композиторов-романтиков.

(Звучит Экспромт № 2 П. И. Чайковского).

Чайковскому принадлежат слова: «Вдохновение — это такая гостья, которая не любит посещать ленивых». Большое трудолюбие — отличительная черта Чайковского, и только будучи человеком огромной внутренней дисциплины и редкого трудолюбия, он совмещает тяготившую его педагогическую работу с сочинительством. Платит за это весьма высокую цену — большие нервные перегрузки. Это приводит его еще к одному тяжелому кризису, совпавшему с неудачной женитьбой и уходом Чайковского из Московской консерватории.

Нельзя не упомянуть о том, что как раз в этот период в его жизни появилась женщина — как спасение, как добрый гений на много плодотворных лет — Надежда Филаретовна фон Мекк. Урожденная Фроловская, Надежда Филаретовна — умный, тонкий образованнейший человек — обожала музыку Чайковского, и участие в судьбе Петра Ильича этой знатной, московской дамы, меломанки, баронессы, миллионерши создали условия для его занятий исключительно творчеством. На протяжении тринадцати

лет фон Мекк выплачивала Чайковскому сумму, необходимую ему для того, чтобы быть независимым и целиком посвятить себя сочинению музыки. Они лично знакомы не были, эта необыкновенная близость и дружба выражались в ежедневной переписке, длившейся в течение тринадцати лет. Она прекратилась лишь за три года до смерти Петра Ильича.

Надежда Филаретовна фон Мекк. 1876 г.

«Я до страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях, я — русский в полнейшем смысле этого слова!!!», — это высказывание Чайковского перекликается со многими суждениями Шумана, Шопена, Листа — их музыка глубоко национальна. И музыка Чайковского имеет ярко выраженный национальный облик, она пронизана русской песенной, танцевальной, романсовой интонационностью и это еще одна черта, сближающая ее с творчеством композиторов-романтиков.

Слушая «Польку» Чайковского, обратите внимание на то, что простенький, незамысловатый танец наполнен поэтическим содержанием — эта романтическая традиция восходит к мазуркам и полонезам Шопена.

(Звучит «Полька» П. И. Чайковского).

Чайковский при жизни получает мировое признание и любовь, триумф сопровождает все его концертные поездки по Европе и Америке, где он дирижирует своими сочинениями. «В моем лице путешествует русская музыка», — так пишет Петр Ильич Чайковский не без гордости в своем дневнике.

В заключение прозвучит «Большая соната» (1 часть) для фортепиано — произведение огромной эмоциональной силы. По степени патетичности звучания и значительности высказывания она находится в одном ряду с сонатами Брамса, Шумана, являясь ярким примером и романтического произведения, и одной из первых русских по духу и по своей интонационной природе сонат.

(Звучит первая часть «Большой сонаты» П. И. Чайковского).

В России, как и во всем культурном мире, музыка Чайковского давно стала классикой. И как всякая классика, она остается живым искусством для нас.