Елена Валентиновна Шумарина

МБУДО «Детская школа искусств» им. В.В. Толкуновой, г. Ртищево, Саратовская обл.

Реформы Чайковского и их значение в русской
музыкальной культур»

«Если я могу содействовать распространению славы русской музыки, - не прямой ли долг мой бросить все… и спешить туда, где я могу быть полезен для своего государства и своей страны?»

П.И. Чайковский

П.И. Чайковский. Творчество этого композитора, патриота и гражданина, поднявшего русское музыкальное искусство на недосягаемую высоту, возвышается среди великих художников ХХ в. Но вместе с тем, благодаря высокому строю своего гуманизма и художественных идеалов, удивительной доходчивости, доступности воплощения человеческих чувств и мыслей, подлинной народности, музыка Чайковского стала неотъемлемой частью нашей жизни. Ее власть удивительна. Покоренные бессмертной ее красотой, мы остаемся на всю жизнь в прекрасном плену. Музыка Чайковского поднимает в нас поток свежих, ярких и сильных чувств. Может быть, никто из русских композиторов XIX века не сказал своей музыкой так много о человеке, о его внутреннем мире, его духовной жизни; никто с такой силой и остротой не раскрыл трагическую судьбу человека, его современника.

Жизнь Чайковского – борьба. Борьба добра и зла, света и тьмы. Борьба, которая часто кончается гибелью героев его произведений, трагическим исходом. Но, слушая «Пиковую даму» и Шестую симфонию, глубоко потрясенные, мы стремимся снова и снова их слушать, снова пережить все вместе с героями – и их борьбу и их гибель. Потому, что мы испытываем прекраснейшее и человечнейшее чувство сострадания, душевный подъем и готовность к борьбе, к действию.

Но Чайковский не только трагик. Рядом с Шестой симфонией и «Пиковой дамой» стоят светлая мудрая сказка «Спящая красавица», лучезарный Первый концерт для фортепиано с оркестром. Радость жизни, любовь, счастье, красота природы и красота человеческих чувств – все, к чему стремится, о чем мечтает человек, выражено в музыке Чайковского с не меньшей силой, чем трагические стороны жизни.

Музыка Чайковского – для всех возрастов. В детстве мы играем «Детский альбом», поем «Зима», идем в театр на «Щелкунчика». В юности нас пленяет «Евгений Онегин», «Лебединое озеро», Первый концерт. Потом открываются «Пиковая дама», симфонии. И уже взрослыми мы снова возвращаемся к «Щелкунчику» и детским песням.

Основные эстетические принципы Чайковского формировались в 60-70-е и XIX в., в период высокого подъема общественной и художественной мысли, расцвета русской литературы, живописи и музыки. При остром трагизме мироощущения важнейшей чертой Чайковского является гармоническое восприятие жизни. Эстетика Чернышевского «прекрасное – есть жизнь» стала принципом Чайковского. Он любил жизнь, человека. Правдивое раскрытие душевный переживаний – сущность его музыки.

Чайковский глубоко национальный композитор. В своих произведениях он показывает жизнь русского общества, его быт; дает картины русской природы. Его музыка интонационно близка к русской народной песне. Сам композитор писал: «Что касается вообще русского элемента в моей музыке, то есть родственных с народной песней приемов в мелодии и гармонии, то это происходит вследствие того, что я вырос в глуши, с самого раннего детства проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки, что я до старости люблю русский элемент во всех его проявлениях, что одним словом, я русский в полнейшем смысле этого слова». Вобрав в себя лучшие достижения русской музыкальной культуры, опираясь на русское народное творчество и городской романс IX в., Чайковский создал классические образцы русского национального музыкального искусства. Он создал мировую оперу, русский классический балет; его фортепианные и скрипичные концерты являются большим вкладом в мировую камерно-инструментальную музыку. По-новому зазвучали его фортепианные миниатюры и лирические романсы.

В произведениях Чайковского часто звучат танцевальные ритмы, особенно ритмы вальса, и не только в балетах, но и в симфониях, операх, камерно-инструментальной и вокальной музыке. Подобно Глинке Чайковский воспринял песенную и танцевальную мелодику других народов: украинского, итальянского, французского.

Труден и мучителен путь Чайковского как оперного композитора. Он стремился к созданию мировой оперы, основанной на реалистическом восприятии жизни, не претендующей на занимательность внешнего действия и изображающей людей близких к современникам. Художественный результат был достигнут только в пятой опере – опере «Евгений Онегин».

В отличие от опер уже в первых симфонических произведения Чайковский нашел свой оригинальный язык и стиль. Уже в первой симфонии рождается новая трактовка симфонического цикла, новые приемы инструментовки и смелость гармонических планов. Создается индивидуальный мелодический стиль. Чайковский вошел в историю развития мирового симфонизма как создатель лирико-драматических и лирико-трагедийных симфоний. В своих инструментальных произведениях он возродил бетховенские принципы обобщения идей и образов в больших симфонических масштабах.

В русской музыке XIX в. только Чайковскому удалось поднять симфонию, по выражению Б. В. Асафьева, на уровень «эмоциональной философии в звуках».

В письме к С. И. Танееву Чайковский назвал симфонию «самой лирической из музыкальных форм», а в письмах к фон Мекк, подчеркивал ее преимущества, писал о большом просторе для фантазии. Ощущая симфонию как «лирическую исповедь души, на которой много накипело», а создание ее как «чисто лирический процесс», Чайковский в первую очередь отражает сложную психологическую, эмоциональную жизнь человека.

Важнейшая черта симфонической музыки Чайковского – взаимодействие ее с оперным жанром. Симфоническое действие имеет приметы сюжетного развития. Взаимодействие оперной драматизации заметно в кульминационных моментах, особенно драматического и трагедийного характера.

Таковы кульминации первых частей IV и VI симфоний, внедрение темы рока в мелодическую часть симфонии.

В VI симфонии Чайковский подвел итог симфонизму XIX в. осмыслив в философском и эмоциональном плане главные тенденции классического и романтического искусства. Чайковский в этой симфонии отказывается от приемов лейтмотивизма, использованных в IV и V симфониях, но он насыщает симфонию интонационными связями, придающими ей большую внутреннюю целостность.

Выдающийся вклад внес Чайковский в развитие концертного жанра. Его 1-й, 2-й концерты для фортепиано с оркестром, концерт для скрипки с оркестром, вариации для виолончели на тему рококо принадлежат к лучшим образцам этого жанра в мировой музыкальной литературе.

Первый концерт для фортепиано с оркестром вошел в историю концертного жанра не только как один из лучших по красоте музыкального материала и совершенству формы, но и как произведение реформаторское, положившее основу новой традиции. Многое в этом сочинении было необычно: и демократизм ликующе-светлых, жизнеутверждающих музыкальных образов и их воплощение. Этот концерт – «гениальный по симфоническому взлету мысли и щедрости звукоидей» (Б. В. Асафьев) – стал одним из мировых шедевров музыкального искусства. При жизни Чайковского и после его смерти Первый концерт играли и играют почти все лучшие пианисты мира и каждый находит в нем что то новое.

Вернемся к оперному творчеству. Опера занимала в его творчестве большое место. «Опера, 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» - писал Чайковский.

Композитор написал 10 опер. Большинство – это лирико-психологические драмы, в основе которых жизнь человека, мысли, чувства. Впитав многообразные стили и направления европейской и русской музыки, Чайковский создал новый тип реалистической оперы. Ведущей в опере Чайковского является мелодия, оркестр не заглушает певца, но активно участвует в развитии оперы. В его операх гармонично сочетаются симфоническое развитие и замкнутые оперные формы – ария, дуэты, ансамбли, хоры.

Большое значение Чайковский придавал яркой индивидуальной характеристике героев и показу образов в развитии. Богатство и выразительность вокальной партии соединяется в опере Чайковского с напряженным симфоническим развитием, позволяющим передать динамику душевных состояний. Вместе с тем он с большим вниманием относится к законам сцены, добивается тщательной обрисовки бытового или исторического фона, считая, что оперу надо «не только слушать, но и смотреть».

Чайковский написал очень много фортепианных произведений. Это фантазия, соната, свыше 100 фортепианных сочинений. В фортепианных произведениях Чайковский выражает свой мир, настроения, дает музыкальные зарисовки природы, бытовых сцен. Наиболее известны его «Детский альбом», цикл пьес «Время года», «Сентиментальный вальс», «Размышление», «Романс» и др. В фортепианной музыке встречаются разнообразные черты стиля композитора, но главную роль играет широкая мелодия песенного склада, в которой слышатся интонации русского романса и русской народной песни.

Цикл «Время года» состоит из 12 пьес, по числу месяцев в году. Он связан единым содержанием. Пьесы Чайковского – картины русского быта в разное время года – создают лирическое настроение. Общее настроение грустное, элегическое. Почти в каждой пьесе ощущается грусть о том, что все уходит в прошлое. В мировой фортепианной литературе нет произведения, в котором так гениально просто передан круговорот сменяющихся месяцев, жизни природы и людей.

Значительную часть творчества Чайковского составляют романсы. Он их писал на протяжении всей жизни. В них, как и во всех жанрах его творчества проявилась новаторская природа дарования. Чайковский обогащает жанр романса приемами развития свойственными оперной и симфонической музыке. Тексты романсов принадлежат в основном русским поэтам: А. Н. Апухтин, А. Н. Плещеев, А. С. Пушкин, А. Фет, А. Майков, Д. М. Ратгауз, и др. Широкая мелодия в романсе сочетается с речевой выразительностью, а фортепианная партия дополняется вокалом, создавая яркий цельный образ, настроение.

Чайковский написал более 100 романсов. Они различны по настроению: радостны и светлы такие романсы как «То было раннею весной», «День ли царит», драматичны романсы «Ночь», «Снова как прежде один». Некоторые связаны с темой природы: «Благословляю вас леса», «Растворил я окно».

Хочется подробнее остановиться на балетах.

Балет – искусство довольно молодое. Ему чуть более 400 лет. Родился балет в северной Италии в эпоху Возрождения. В России первый балетный спектакль – «Балет об Орфее и Эвридике» - поставлен 8 февраля 1673 года при дворе Алексея Михайловича. Церемонные и медлительные танцы чередовались с пением и речью.

В 1738 году открылась первая в России балетная школа. Постепенно балет занял привилегированное положение среди других видов театрального искусства. Власти уделяли ему большое внимание, предоставляли государственные субсидии. Московская и петербургская балетные труппы выступали в хорошо оборудованных театрах, а выпускники театральных училищ ежегодно пополняли штат танцовщиков, музыкантов и декораторов.

Немалую роль в развитии русского балета сыграли иностранные мастера. Это Шарль Дидло, Артур Сен-Леон и Мариус Пятипа. Они помогли создать русскую школу балета. Но и талантливые русские артисты давали возможность раскрыться дарованиям своих учителей. Это неизменно привлекало в Москву и Петербург крупнейших хореографов Европы. Нигде в мире они не могли встретить такой большой талантливой и хорошо обученной труппы, как в России.

В середине XIX века в русскую литературу и искусство пришел реализм. Балетмейстеры пытались создать реалистические спектакли. Но балет – искусство условное и реализм в балете значительно отличается от реализма в живописи и литературе. Начался кризис балетного искусства. Новый этап в истории русского балета начался, когда великий русский композитор П. И. Чайковский впервые сочинил музыку для балета. До этого к балетной музыке серьезно не относились. Она считалась низшим видом музыкального творчества, всего лишь аккомпанементом к танцам. Благодаря Чайковскому балетная музыка стала серьезным искусством наряду с оперной и симфонической музыкой. Чайковский осуществил реформу балетной музыки, углубил ее идейно-образные концепции и поднял до уровня современной ему оперы и симфонии. Широко известно его афористическое высказывание: «… балет – та же симфония».

Реформа Чайковского была подготовлена опытом претворения танцевальных жанров и форм в мировой классической оперной и симфонической музыке, в том числе в его собственном творчестве, развитыми танцевальными сценами в операх М. И. Глинки и других русских композиторов, стремлением передовых балетмейстеров к повышению значения музыки в балетном спектакле.

Суть реформы Чайковского – коренное изменение роли музыки в балете. Из подсобного элемента она превратилась в определяющий, обогащая сюжет и давая содержание хореографам. По своей драматургии, принципам и стилевым особенностям балеты Чайковского близки симфонической и оперной музыке, поднимаются на один уровень с вершинами мирового музыкального искусства.

Первый балет Чайковского «Лебединое озеро» (соч. 1876) повествует о борьбе за любовь и счастье против сил, сковывающих развитие жизни, о любви как высшем проявлении человечности. Эта тема, проходящая через все творчество Чайковского разрабатывается и во всех его балетах. Главная героиня – девушка лебедь Одетта имеет музыкальный лейтмотив, который проводится через все произведение, многообразно трансформируясь: он звучит то как задушевный рассказ о печальной судьбе, то как взволнованно страстный порыв, то как патетический гимн победившей любви. Музыкальная характеристика сил зла напоминает темы рока в симфониях Чайковского. Музыкальный критик Г. А. Ларош по поводу балета «Лебединое озеро» писал: «Мелодии, одна другой пластичнее, льются, как из рога изобилия».

В 1889 году Чайковский закончил балет «Спящая красавица». Его музыкальная драматургия соответствует стилю зрелых опер и симфоний Чайковского. Она отличается цельностью развития и структурой. Основной драматургический конфликт воплощен в резко контрастных развернутых темах феи Карабос и феи Сирени, олицетворяющих зло и добро. В музыке преобладают светлые жизнеутверждающие образы. Заключительный апофеоз выражает мечту о светлом и прекрасном мире.

Последний балет Чайковского – «Щелкунчик» (соч. 1891 г.). Типичная для Чайковского тема преодоления зла победоносной силой любви и человечности претворяется здесь через детские образы. Радостям детского праздника, мечте героини о любви и прекрасном мире противостоят образы мышиного царства, олицетворяющие зло. Эти начала музыкально воплощаются в развернутых симфонический сценах. Глубокий лиризм и драматизм сочетаются в музыке с изобразительной конкретностью в обрисовке характерных персонажей.

Реформа балетной музыки, осуществленная Чайковским, оказала глубокое влияние на последующее развитие балетного искусства. Композиторы А. Г. Глазунов, Р. М. Глиэр, Б. В. Асафьев, С. С. Прокофьев, А. И. Хачатурян и др. по-новому использовали и развили достижения, принадлежащие Чайковскому. Исполнение главных партий в балетах Чайковского явилось стимулом развития и стало этапным в творчестве выдающихся танцовщиц и танцовщиков: М. Т. Семеновой, Г. С. Улановой, Н. М. Дудинской, М. М. Плисецкой, Е. С. Максимовой, Н. И. Бессмертновой, Р. С. Стручковой, Н. В. Павловой, К. М. Сергеева, М. М. Габовича, Ю. В. Соловьева, В. В. Васильева, М. Л. Лавровского, М. В. Гордеева и др.

Воздействие творчества Чайковского на следующее поколение музыкантов было значительным. Выступая истинным реформатором Чайковский не разрушал традиций сложившиеся в отечественной и зарубежной музыкальной культуре, а создавал новое на их основе. Однако это новое, свое качественно изменяло и формы и средства воплощения содержания.

С именем Чайковского многое в русской, да и в мировой музыке связано со словом впервые. Создание русского симфонизма; нового симфонического жанра – трагическая симфония; нового для русской оперы жанра лирико-психологической драмы; нового жанра в русской музыке – классического балета, оказавшего воздействие на дальнейшее развитие и западноевропейского балета. Чайковский смело сближал симфонические и театральные жанры.

С. В. Рахманинов, А. С. Аренский, А. К. Глазунов, С. И. Танеев могут быть названы прямыми последователями Чайковского.

Совершенно по-новому Чайковский был услышан Шостаковичем, который развернул свои замыслы в гигантских масштабах Седьмой, Восьмой, Десятой симфоний, продолжив опыт Чайковского – трагика, автора Шестой симфонии.

Чайковский, вдохновенный поэт, тончайший психолог, отразился в мудром искусстве Прокофьева в лучших его созданиях – музыкальной эпопее «Война и мир» и в балете «Ромео и Джульетта». Так же его влияние нетрудно заметить в творчестве столь разных композиторов, как Н. Я. Мясковский и И. Ф. Стравинский.

Чайковский – подлинно универсальный композитор. В его творчестве находили для себя богатейший материал блестящие виртуозы – пианисты, скрипачи, виолончелисты.

Думается, что самая точная оценка творчеству Чайковского дана Д. Д. Шостаковичем: «Нет ни одного русского композитора конца XIX 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 русского национального сознания. Без Чайковского мы не можем жить в дни нашей национальной скорби, имя его сопровождает нас и в день побед, и в годины величайшего творческого подъема русского национального духа …».

Используемая литература

1. Прибегина Г. А. «П. И. Чайковский» изд. «Музыка», 1984.
2. Ручьевская Е. «П. И. Чайковский» Гос. муз. изд. Ленинград, 1963.
3. Алниванг А. «П. И. Чайковский» изд. «Музыка», М., 1967.
4. Житомирский Д. «Балеты П. И. Чайковского», изд. «Музыка», 1957.
5. Должинский А. «Музыка Чайковского. Симфонические произведения», Ленинград, 1960.
6. Гуманина Н. «Чайковский. Великий мастер», М., 1968.