Петр Ильич Чайковский (1840 – 1893)

Вокальные произведения: 10 опер, 104 романса, 4 кантаты, сборник «50 рус. нар. песен»;

Инструментальные: 6 симфоний + 1 программная «Манфред», 8 увертюр – фантазий (Ромео и Джульетта, 1812, Гамлет, Франческа да Римини, Гроза, Буря), 4 симфонические сюиты, 3 балета, концерты для разных инструментов, ансамбли, фортепианные произведения (Детский альбом, Времена года).

Композитор, дирижер, педагог (профессор Московской консерватории), критик, общественный деятель, почетный доктор музыки Кембриджского университета. Чайковский создал первый в России учебник по гармонии. Он – единственный из русских композиторов поколения 60-х годов, получивший консерваторское образование.

Подобно Моцарту он обратился ко всем музыкальным жанрам и в каждом жанре создал шедевры. Наряду с Моцартом, Шопеном, Рахманиновым, Чайковский считается лучшим мелодистом мира.

По характеру дарования Чайковский – лирик-психолог. Главный предмет его интереса – не широкие народные движения, а внутренний мир человека. Это тема борьбы человека с судьбой за право на счастье, за духовную свободу. Трагедийное начало возникает из противоречий между стремлениями человека и безжалостной реальностью.

Музыкальный язык Чайковского отличается кантиленностью. Песенны не только его вокальные произведения, но и инструментальные. Как и кучкисты, Чайковский опирается на народно-песенное творчество, но по-другому. Кучкисты стремились услышать в народных мелодиях исконно древние черты, идущие от крестьянских песен. Чайковский не отделял основу от привнесенного позже, на его мелодике также сказывается влияние городских песен и танцев.

В оперном жанре он продолжает традиции Даргомыжского в жанре лирико-психологической драмы. В симфоническом творчестве опирается на традиции Бетховена, Берлиоза и создает симфонию - драму, симфонию - трагедию.

Наряду с Бородиным развивает жанр камерного ансамбля. Чайковский является создателем и реформатором балета.

Оперное творчество

Оперы Чайковского разнообразны по жанрам и тематике:

1. Лирико-психологические драмы – Воевода, Евгений Онегин, Орлеанская дева, Чародейка, Пиковая дама.
2. Исторические оперы – Опричник, Мазепа.
3. Сказочные оперы – Ундина, Черевички, Иоланта.

Евгений Онегин (1878)

По роману Пушкина, либретто – сам композитор в соавторстве с Шиловским. Жанр – лирико-психологическая драма (Чайковский назвал оперу «лирические сцены»). Первая постановка была осуществлена силами студентов Московской консерватории, была оценена неоднозначно: ее критиковали за новую трактовку образов Пушкина.

Опера состоит из 7 картин. В ней несколько лейттем: тема Татьяны (оркестровое вступление к опере), тема Ленского (1 картина его ариозо), тема любви (сцена письма).

Пиковая дама (1890)

Лирико-психологическая драма по повести Пушкина , либретто – композитор совместно со своим братом Модестом Чайковским. Изменения первоисточника:

1. Действие перенесено в 18 век.
2. Трактовка главного героя другая, чем в повести Пушкина. У Пушкина Германн – фамилия, он, пользуясь любовью Лизы, хочет разбогатеть. У Чайковского – это имя, Герман хочет стать достойным женихом для Лизы.
3. Переосмысливается образ Лизы. У Пушкина она – бедная приживалка, у Чайковского Лиза – наследница, внучка Графини, в момент отчаяния она бросается в реку, а у Пушкина она жива.

В либретто использованы стихи Жуковского, Батюшкова, Державина, пастораль Карабанова «Искренность пастушки», ария из оперы Гретри «Ричард Львиное Сердце».

В опере есть лейтмотивы, которые можно поделить на 2 сферы:

1 сфера зла – тема Графини, тема баллады Томского, тема трех карт, тема призрака Графини.

2 сфера любви – тема любви Германа и Лизы, ариозо Германа, ариозо Елецкого.

Симфоническое творчество

Круг образов: психологический мир человека, пейзажные зарисовки, народно-бытовые сцены. Большую роль играет программность.

Ромео и Джульетта (1880)

Увертюра-фантазия по трагедии Шекспира. Обобщенное воплощение сюжета. Сонатное аллегро.

Вступление медленное, сумрачное, вводит в атмосферу средневековья. 1 тема – хорал духовых, 2 тема – «предчувствие любви» у струнных нисходящие аккорды, всплески арфы.

Экспозиция **Главная партия** *–* тема вражды Монтекки и Капулетти, порывистая, устремленная вперед в синкопированном ритме, острые диссонансы.

Побочная партия – тема любви, лирическая вдохновенная у английского рожка и альтов.

Разработка начинается затаенно, тревожно. Звучат темы вступления и Г.П., затем их полифоническое развитие.

Реприза и кода из 2х разделов: 1 – разработочный на темах Г.П. и вступления, 2 – эпилог, П.П. звучит в ритме похоронного шествия скорбно, затем просветленно.

1 симфония «Зимние грезы» g-moll (1866)

Лирико-пейзажная в 4-х частях.

1 часть – **«Грезы зимнею дорогой»** сонатное аллегро. Главная партия – спокойная, напевная, в октаву у флейты и фагота на фоне колышущегося фона струнных, в среднем разделе – хроматический мотив у духовых в басах. Побочная партия – светлое, задумчивое соло кларнета. Разработка начинается с новой праздничной темы с фанфарами у духовых, затем Г.П., драматическое нарастание – предыкт. Реприза и Кода – диминуендо на теме Г.П.

2 часть – «Угрюмый край, туманный край».Написана под впечатлением от поездки по Ладожскому озеру. Сложная 3-5частная форма (ABABA), Es-dur. Вступление –сумрачное, музыка взята из увертюры к драме Островского «Гроза». Основная тема – лирическое соло гобоя. Тема В – неконтрастна, у альтов.

3 часть – скерцо. Сложная 3-частная форма, c-moll. Основная тема – легкая, подвижная, у деревянных духовых, словно снежные хлопья в метели, средняя – лирический вальс.

4 часть - финал, сонатная форма, g-moll. Яркая картина народного праздника. Вступление сумрачное, медленное на теме р.н.п. «Цвели цветики». Г.П. – энергичная, активная, П.П. – на теме вступления, но радостная, оживленная с плясовым ритмом. Разработка, Реприза, Кода – колокольная, праздничная.

4 симфония f-moll (1877)

Лирико-психологическая драма в 4х частях. Открывает триаду последних симфоний, посвященных столкновению человека и судьбы.

1 часть – Сонатное Аллегро. Вступление – тема рока (судьбы), грозная, повелительно-властная у духовой группы в октавной дублировке. **Г.П. –** взволнованная, тревожная у струнных, воплощает идею борьбы с судьбой, сопротивления силам, мешающим счастью. **1 П.П**. - греза, светла и нежна. В певучем тембре кларнета она носит пасторальный оттенок. Ее сменяет **2 П.П**. — ласковые, словно убаюкивающие «покачивания» скрипок... Безжалостно прерваны эти грезы неумолимыми фанфарами рока. Начинается **разработка**, в которой страстно протестующая Г.П. неизменно разбивается о бесчеловечные фанфары. Ни **реприза**, ни **кода** не приносят разрешения трагического конфликта.

2 часть – Канцона, сложная 3частная форма, b-moll.Задумчива и прозрачна мелодия гобоя. В среднем разделе появляются черты танцевальности.

3 часть – Скерцо, сложная 3частная форма, F-dur. Основная тема носит легкий подвижный характер: pizzicato струнных имитирует «щипковую» звучность балалаек. Трио привносит черты бытовых, жанровых картинок — уличный плясовой наигрыш, духовой военный марш сменяют друг друга.

4 часть – Аллегро, Рондо-соната,F-dur. Картина праздничного народного веселья. Г.П. Рефрен) – яркая праздничная тема. П.П. (1 и 2 эпизоды) — хороводная «Во поле береза стояла». На протяжении части она изменяется, варьируется, становится грустной, даже мрачной. Неумолимо грозно вновь звучит тема рока. Все застывает. Но возвращается праздник. «Жить все-таки можно».

6 симфония «Патетическая» h-moll (1893)

Лирико-трагическая в 4х частях.

1 часть – Сонатное Аллегро. Вступление – медленное (Адажио). Cумрачный скорбный мотив у фаготов и контрабасов. **Г.П**. - тот же мотив, но перенесенный в верхний регистр, в другой инструментовке, в ускоренном темпе. В ней — смятение, трепет. **П.П.** – возвышенная мелодия скрипок, «мечта человека о счастье». Экспозиция заканчивается глубочайшим пианиссимо. **Разработка** начинается страшным, сокрушительным ударом всего оркестра. Разворачивается ожесточенная, смертельная борьба. 3 волны развития: 1 – напряженное развитие Г.П. 2 - Как напоминание о тщете земных стремлений вступает тема православного песнопения «Со святыми упокой». 3 - снова Г.П. Это на гребне кульминации началась **реприза**. В ней с прежней силой продолжается битва, достигающая своей высшей точки в трагическом диалоге тромбонов со струнными. Кажется, все кончено. Но после паузы, звучит дивная П.П. **Кода -** постепенным уходом, траурным мерным движением на теме Г.П. на фоне нисходящих пиццикато струнных заканчивается первая часть.

2 часть – Вальс, сложная 3частная форма, D-dur. Необычный вальс на пять четвертей. Его мелодия грациозна, изящна. Трио – минорное с секундовыми «вздохами» на фоне органного пункта на III ступени.

3 часть – Скерцо-марш, сонатная форма без разработки, G-dur. Инфернальное скерцо – разгул злых сил. Тема марша формируется постепенно, квартовые скачки, четкий ритм, вначале легкая подвижная, затем грозная, энергичная.

4 часть – Адажио, сонатная форма без разработки, h-moll. Траурный финал, глубоко трагический образ. **Г.П.** – скорбная нисходящая тема струнных о разбитых надеждах. Это та же мелодия, что и в побочной партии первой части. В ней те же интервальные ходы, тот же взлет пассажа. Но изменилась тональность — си минор, мрачный, вместо солнечного ре мажора. **П.П.** - более светлая, на трепетном триольном фоне, также заимствована из побочной партии первой части. Таким образом, весь финал основан на отдельных мотивах темы, символизировавшей в начале симфонии прекрасный и, как оказалось, недостижимый идеал. Скорбная медленная заключительная часть симфонии несет в себе образы не только печали, но и протеста против несправедливости судьбы, тоски по недостижимому, недостигнутому идеалу. Постепенно замирает, истаивает звучание. «Жить невозможно».

Балеты

Лебединое озеро, Спящая красавица (Перро), Щелкунчик (Гофман) – сказочные сюжеты.

Чайковский явился реформатором балета благодаря дружбе с французским балетмейстером Мариусом Петипа. До него музыка была «служанкой» для танца. Чайковский уравнивает партии хореографические и музыкальные, вносит в балетные партитуры настоящее симфоническое развитие образов с лейтмотивами. Опирается на классическое строение жанра. Номерная структура. **Классические танцы**: сольные -вариации, пиццикато; ансамблевые – па-де-дё, па-де-труа, па-де-катр, па-де-сис, Адажио (любовный дуэт). **Характерные танцы** – характеризующие эпоху или танцы разных народов. **Пантомима –** продвигает действие, подобно речитативу в опере. **Кордебалет –** массовый танец, как хор в опере. В балетах Чайковского много вальсовости.

Лебединое озеро (1876)

Либретто Бегичева и Гельцера по немецкой сказке. 2 лейтмотива, связанные с образом Одетты: тема девушки-лебеди и тема любви Зигфрида и Одетты.

Щелкунчик (1892)

Либретто Петипа по сказке Гофмана в переработке Дюма.

Дивертисмент из характерных танцев во 2 действии: Испанский (Шоколад), Арабский (Кофе), Китайский (Чай), Русский (Трепак), Таней пастушков, Вальс цветов.

Романсы

Круг поэтов: Фет, А.К.Толстой, Апухтин, Мей, Ратгауз, Суриков, Гете, Гейне и др.

Жанры романсов: элегия, пейзаж, монолог, гимн.

Циклы: «16 детских песен» на ст. Плещеева, Сурикова, Аксакова, 6 романсов на стихи Ратгауза.

«Я ли в поле да не травушка была» ст. Сурикова **–** «русская песня».

«Кабы знала я, кабы ведала» ст. А.К.Толстого – «русская песня».

«Средь шумного бала» ст. А.К.Толстого – вальс – признание в любви.

«День ли царит» ст.Апухтина - гимн любви.

«То было раннею весной» ст. А.К.Толстого – гимн природе и пробуждающемуся чувству любви.

«Растворил я окно» ст. Романова – пейзажная лирика, вальсовость.

«Благословляю вас, леса» ст. А.К.Толстого (из поэмы «Иоанн Дамаскин») – лирико-философский романс, гимн природе.

«Отчего» ст. Гейне в переводе Мея –монолог.

Цикл на ст. Ратгауза

«Ночь», «Снова, как прежде, один» - настроение глубокой скорби, трагического оцепенения. Монологи.