

ЧАЙКОВСКИЙ

П.И. Чайковский. Портрет работы Н.Д. Кузнецова. 1893.

Третьяковская галерея (Москва).

ЧАЙКОВСКИЙ Пётр Ильич [25.4(7.5).1840, Воткинский завод, Сарапульский у. Вятской губ., ныне Воткинск, Удмуртия – 25.10(6.11).1893, С.-Петербург], рос. композитор, педагог, дирижёр, муз. критик. Крупнейший представитель рус. муз. романтизма. Сын горного инженера, начальника казённого Воткинского завода. Окончил Уч-ще правоведения в С.-Петербурге (1859; в классе пения занимался под рук. Г. Я. Ломакина), служил в Мин-ве юстиции (до 1863). С 1861 занимался в Муз. классах Рус. муз. об-ва, в 1862 преобразованных в С.-Петерб. конс., которую окончил в 1865 по классу сочинения А. Г. Рубинштейна. В 1866 по предложению Н. Г. Рубинштейна переехал в Москву, в 1866–

1878 проф. Московской конс. (классы свободного сочинения, теории музыки, гармонии и инструментовки). Среди учеников – С. И. Танеев, А. Ф. Арендс, А. А. Брандуков, хоровой дирижёр В. С. Орлов. Влияние на творчество композитора оказало посещение им моск. Артистич. кружка (основан в 1865), общение с А. Н. Островским, П. М. Садовским, Н. Д. Кашкиным, П. И. Юргенсоном. Ч. участвовал в муз. жизни Москвы; здесь издавались и исполнялись его произведения (в 1868 состоялась премьера 1-й симфонии под упр. Н. Г. Рубинштейна – первого исполнителя мн. сочинений Ч.), определились осн. жанры творчества. С 1868 в круг общения Ч. входили композиторы – члены Балакиревского кружка («Могучей кучки»), идеи которых послужили стимулом к созданию ряда симфонич. произведений (по совету

М. А. [Балакирева](#) Ч. написал программную увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта», по У. Шекспиру, 1869; окончат. ред. – 1880; Глинкинская пр., 1884). В кон. 1870-х гг. пережил тяжёлый душевный кризис, неск. лет жил преим. за границей. При этом он продолжал сочинять, его произведения звучали в России (преьера программной симфонич. фантазии «Франческа да Римини» по Данте – 1877, Москва, дирижёр Н. Г. Рубинштейн; Глинкинская пр., 1886), странах Европы и США (преьера 1-го фп. концерта – 1875, Бостон, солист Х. фон [Бюлов](#)). Важным для Ч. в эти годы стало общение по переписке с Н. Ф. фон Мекк (см. в ст. [Мекки](#)), которая поддерживала своего корреспондента не только духовно, но и (в 1876–1890) материально; ей Ч. посвятил 4-ю симфонию (преьера – 1878, Москва, дирижёр Н. Г. Рубинштейн). 1-я пол. 1880-х гг. отмечена премьерными рядами крупных сочинений – Скрипичного концерта (1881, Вена, солист А. Д. Бродский), опер «Евгений Онегин» (впервые на проф. сцене – моск. Большой театр, 1881), «Орлеанская дева» (Мариинский театр, 1881), «Мазепа» (по поэме Пушкина «Полтава», моск. Большой театр, 1884). В сер. 1880-х гг. Ч. вернулся к активной муз.-обществ. жизни. С 1887 выступал как дирижёр (исполнял гл. обр. свои сочинения) в России (преьера 5-й симфонии – 1888, С.-Петербург) и за рубежом, в т. ч. в концертных поездках по городам Европы (1888, 1889) и США (1891, в т. ч. на открытии [Карнеги-холла](#)). Заграничные поездки укрепили связи Ч. с крупными европ. музыкантами, среди которых – Э. [Григ](#), А. [Дворжак](#), К. [Сен-Санс](#). В 1885–90 входил в совет директоров Моск. отделения ИРМО. С 1885 жил в Подмоскovie, в окрестностях Клина (Майданово, Фроловское), с 1892 – в Клину; часто выезжал в С.-Петербург и др. В 1892 избран чл.-корр. франц. Академии изящных искусств. Последние годы жизни Ч. ознаменовались завершением и постановкой ставших знаменитыми опер «Пиковая дама», «Иоланта», балетов «Спящая красавица», «Щелкунчик»; преьера 6-й симфонии 16(28).10.1893 стала последним публичным выступлением Ч.-дирижёра.

Ч. сочинял практически во всех современных ему жанрах, главные из них – сценические и симфонические. Содержание музыки Ч. охватывает образы жизни и смерти, любви, природы, детства, городского и деревенского быта, в ней по-новому (независимо от жанров – сценических или чисто инструментальных) раскрываются произведения классиков мировой лит-ры. Опираясь, с одной стороны, на европ.

романтич. стиль (расширенная тональность, мотивно-тематич. разработка, контрапункт, оперные лейтмотивы, принципы инструментовки и т. д.) и, с др. стороны, на сложившийся у рус. композиторов 19 в. синтез гор. бытовой песни-романса и нар. крестьянской песни, Ч. создал свой неповторимый, легко узнаваемый язык, способный одновременно и к воплощению тончайших душевных движений, и к обобщению масштабных идей. Все выразительные средства музыки Ч., действуя органично и совокупно, обладают мощной энергией, вызывают немедленный отклик в душе слушателя.

«Ангел вопиаше». Автограф партитуры.

Муз.-сценич. наследие Ч. включает 11 опер и 3 балета. В опере «Евгений Онегин» (по А. С. Пушкину, 1878; первая пост. в 1879, спектакль оперной студии Моск. конс. на сцене Малого театра), скромно обозначенной автором как «лирические сцены», сложился гибкий ариозно-речитативный стиль, достигнуто органичное единство вокального и симфонического начал, лирико-драматич. и жанрово-бытового планов. Здесь Ч. воплотил свой эстетич. идеал «интимной, но сильной драмы» из жизни обыкновенных людей. В операх на историч. сюжеты «Орлеанская дева» (соч. 1879) и «Мазепа» (соч. 1883) в центре внимания Ч. – душевная драма героев. Вершина оперного

творчества Ч. – «Пиковая дама» (соч. и пост. в 1890, Мариинский театр), в которой небольшая «мистическая» повесть Пушкина превращена композитором в трагедию личности, бессильной перед лицом неотвратимой судьбы. Последняя опера Ч. – одноактная лирич. опера «Иоланта» (либр. М. И. Чайковского по драме Х. Херца, 1891, пост. в 1892, Мариинский театр). Ч. реформировал традиц. дивертисментный тип классич. балета, музыка балетов «Лебединое озеро» (1876, пост. в 1877, Большой театр), «Спящая красавица» (по Ш. Перро, 1889, пост. в 1890, Мариинский театр) и «Щелкунчик» (по Э. Т. А. Гофману, соч. и пост. в 1892, там же) сочетает

хрестоматийные образцы мелодики Ч. с европ. техникой непрерывного симфонич. развития материала.

Среди оркестровых сочинений гл. место в творчестве Ч. занимают 6 симфоний (1866, 1872, 1875, 1877, 1888, 1893). Считая симфонию «исповедью души», «лиричнейшей из всех музыкальных форм», Ч. в то же время стремился реализовать в ней концепцию конфликтной драматургии, особенно в 6-й симфонии, концептуальный замысел которой вызвал метаморфозы традиц. жанра, формы, гармонии, ритма и др. Те же принципы претворены в образцах его симфонич. программной музыки (кроме вышеназванных – фантазия «Буря» по У. Шекспиру, 1873, симфония «Манфред» по Дж. Байрону, 1885, и др.). Качествами, характерными для оркестровой музыки, отмечены и инструментальные сочинения др. жанров (1-й концерт для фп. с оркестром, 1875; Концерт для скрипки с оркестром, 1878; 3-й струнный квартет, 1876; фп. трио «Памяти великого художника», 1882), а также романсы, хоры, фп. пьесы и др. произведения.

Существенными качествами церковной музыки Ч. считал внятность, искренность и сдержанность выражения, которые нашли воплощение прежде всего в Литургии (1878) и Всенощной (1882). Вместе с тем под заявленной им необходимостью «отрезвления» рус. церковной музыки от «чрезмерного европеизма» Ч. понимал (в соответствии с веяниями времени) не реконструкцию др.-рус. монодии, но лишь «правильную» её гармонизацию, сделанную по тем же законам зап.-европ. тональности, что и музыка Д. С. Бортнянского (Ч. работал над изданием его духовных сочинений в 10 томах, 1881–82), но более изысканную и разнообразную.

Ч. – автор первого рус. учебника гармонии («Руководство к практическому изучению гармонии», 1872), написанного в помощь молодым композиторам. По просьбе прот. Д. В. Разумовского он переработал учебник с учётом потребностей образования церковных музыкантов и опубликовал его под назв. «Краткий учебник гармонии» (1875). Оба варианта учебника имеют дидактич. направленность и не содержат системы науч.-теоретич. понятий и к.-л. историографии гармонии. Критич. работы (Ч. впервые выступил в печати в 1868, в 1872–76 писал для газ. «Русские ведомости») очерчивают личные пристрастия Ч., но в то же время содержат меткие

характеристики рус. и зап. музыкантов; они также выдают его пытлиую рефлексию, широкое осмысление эстетики муз. творчества и тонкостей композиторской техники. Опубликовано обширное лит. наследие Ч.: дневники (1923), муз.-критич. статьи (1953, переизданы в 1986), переписка с Н. Ф. фон Мекк (т. 1–3, 1934–36, переиздана в 2007–2010), П. И. Юргенсоном (т. 1–2, 1938–1952), С. И. Танеевым (1951), Н. А. [Римским-Корсаковым](#) и мн. др.

Творчество Ч. оказало сильное влияние на следующие поколения композиторов (более всего на С. В. [Рахманинова](#), Вас. С. [Калинникова](#), также на И. О. [Дунаевского](#) и др.). Мемориальные музеи: [Чайковского П.И. дом-музей](#), Дом-музей в Воткинске (1940).

Литература

Соч.: Полн. собр. соч.: В 63 т. М., 1940–1990.

Лит.: Воспоминания о П. И. Чайковском. 4-е изд. Л., 1980; П. И. Чайковский: Забытое и новое: Исследования, материалы и документы к биографии, воспоминания современников, из фотоархива. М., 1995–2003. Вып. 1–2; Holden A. Tchaikovsky: A biography. L.; N. Y., 1995; Чайковский М. И. Жизнь П. И. Чайковского: В 3 т. М., 1997; Познанский А. Н. Смерть Чайковского: Легенды и факты. СПб., 2007; он же. П. Чайковский: Биография: В 2 т. СПб., 2009; Неизвестный Чайковский / Ред. и сост. П. Е. Вайдман. М., 2009; Тематико-библиографический указатель сочинений П. И. Чайковского / Ред.-сост. П. Вайдман, Л. Корабельникова, В. Рубцова. М., 2006; Петухова С. А. Библиография жизни и творчества П. И. Чайковского. М., 2014.