

СВОЕОБРАЗИЕ ТВОРЧЕСТВА П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Ло Сюнь

*магистр искусствоведения
(Китайская Народная Республика)*

Захватывающая эмоциональная сила музыки Чайковского не ослабела и в XX столетии, и нашла своих новых поклонников и в начале XXI века. Звуки вальсов из «Детского альбома», «Времен года», «Щелкунчика», «Спящей красавицы» постоянно звучат и в концертном зале, и в домашней обстановке, поддерживая светлое, доброе, оптимистично-мажорное мироощущение, заложенное в каждом человеке.

В произведениях П. И. Чайковского часто звучат танцевальные ритмы, особенно ритмы вальса, играющие большую роль во многих его произведениях. Звучание «Вальса цветов» из балета «Щелкунчик» – шедевра русской музыкальной классики XIX века – стало неотъемлемым атрибутом новогодних празднеств, наполненных ожиданием перемен.

Истоки мелодического языка П. И. Чайковского крепко связаны с традициями русской музыки и одновременно вбирают лучшие достижения всей европейской культуры, во всем разнообразии стилевых направлений. В этом и заключается неисчерпаемое богатство музыки Чайковского, в которой переплелись изящество Моцарта, бетховенский драматизм, тонкая одухотворенность лирики Шумана, нежность мелодики Шопена, искренность русских романсов, интонации славянских протяжных песен, украинских народных танцев, итальянских, французских, испанских, грузинских мотивов.

Глубинная **«русскость»** интонационного языка Чайковского особенно ярко заявляет о себе в ранних произведениях: первых четырех симфониях, «Буре», увертюре «1812 год», серенаде для струнного оркестра, ор. 48 (1880), где используется и фольклорный материал. В последующем оркестровом творчестве Чайковского усиливается стилевое единство композиторского мышления и музыкального языка. Углубляется автобиографичность его творчества, обостряется воплощение трагичности мироощущения, вылившееся в кульминационный финал Шестой симфонии.

Творчество П. Чайковского перекликается с творчеством русских писателей: его творческое мышление можно сравнить с Тургеневым в стремлении воспеть женскую красоту и верность; сопоставить с Толстым в попытках правдиво описать душевные муки героев в динамике их развития; соотнести с Островским, особенно в устремлениях главных героев к счастью, в осмыслении жизненных коллизий в их сложности и трагедийности.

П. И. Чайковский с мастерством художника-психолога глубоко проникает в сложный и противоречивый внутренний мир человека и реалистически отражает его в музыке; средствами своего искусства он раскрывает душевную жизнь людей и создает обобщенные образы героев, типичных для своей эпохи. В содержании произведений и в творческом методе Чайковского можно найти общее с содержанием творчества великих писателей, его современников. Подобно Тургеневу, он в своих операх создал целый ряд поэтических женских образов, воспел любовь и верность русских женщин. Подобно Толстому, он показал душевную жизнь героев в развитии, в постоянном движении.

Чайковский полагал, что опера является видом искусства, который доступен и понятен широким кругам слушателей. Чайковский считал, что композитор должен стремиться воплощать в искусстве только те сюжеты, которые отвечают внутренним

убеждениям и созвучны мировоззрению автора. И действительно, основной круг идей, привлекающих Чайковского – это темы борьбы за свободу, раскрытие высоких нравственных идеалов и, бесспорно, тема любви. Композитор создал великолепные образцы **лирико-психологической музыкальной драмы**. До Чайковского примером лирико-психологической оперы была опера Даргомыжского «Русалка», в которой большое внимание композитор уделил раскрытию душевного состояния героев, их взаимоотношениям, столкновению их чувств. С другой стороны, усиление лирико-психологической линии представлено в произведениях итальянских и французских композиторов второй половины XIX века, прежде всего Верди, Гуно и Массне. Однако стиль и характер музыкально-психологических драм Чайковского, благодаря широте и многогранности охвата избранной темы и трагедийной силе ее воплощения, заметно отличает его оперы от сочинений других композиторов, созданных в указанном жанре.

В оперных либретто Чайковский ценил **правдивость конфликта**, не забывая о возможностях его сценического воплощения. Именно поэтому оперы Чайковского отличаются непрерывностью развития сюжетных линий, их хитросплетениями, выливающимися в *музыкальную драму*. Сложность отношений между главными героями обуславливает неотвратимость и остроту конфликтов, приводящих к трагической развязке. Основу оперной драматургии Чайковский видел в музыкальном развитии главных образов и тем. Он считал, что особенностью оперы как определенного вида музыкально-театрального искусства является господство музыки над всеми другими элементами театрального спектакля. Именно в музыке должно быть выражено основное содержание, основная идея сюжета.

П. И. Чайковский вошел в историю русского музыкального искусства, прежде всего, как художник-гуманист и глубокий и тонкий психолог. Композитор воплотил в музыке бессмертные образы героев пушкинского «Евгения Онегина». В «Пиковой даме» композитор значительно переосмыслил сюжет и характеры действующих лиц повести Пушкина, приблизив их к современности. В «Чародейке» раскрыл подлинную музыкальную трагедию о вечном противлении русской женщины насилию над ее чувствами. В «Черевичках» он воплотил сюжет «Ночи перед Рождеством» Гоголя с такой поэтической непосредственностью, с такой лирической глубиной, что его произведение стало равным по художественным достоинствам литературному первоисточнику. Он обращался в своем творчестве и к героическим сюжетам, создав возвышенный образ Жанны д'Арк в опере «Орлеанская дева», и к сказочным – в опере «Иоланта». У Чайковского необычайно развита партия оркестра, который активно поддерживает драматургию развития сценического действия. Особенное значение приобретает взаимодействие инструментальных и вокальных линий, развивающие образно-психологические характеристики главных героев. Его мелодии пленяют слушателя искренностью чувств, большим дыханием, декламационной выразительностью.

Красоту музыки Петра Ильича Чайковского можно назвать ошеломляющей, ибо она пленяет многогранностью свежестью, яркостью, простотой и силой раскрываемых чувств. Один из самых популярных русских композиторов XIX века, чье творчество оказалось близким и понятным даже китайским слушателям, Чайковский убедительно воплотил в своей музыке всю палитру человеческих чувств – любовь, гнев, радость, мудрость, отчаянье, сострадание, муки выбора, смирение перед судьбой. А между этими полюсами эмоциональных состояний – великое множество иных настроений, окрашенных в тонкие акварельные тона, полные мягких переходов и легких светотеней.

Наряду с операми композитор создал много замечательных произведений в других музыкальных жанрах: балеты, симфонии, симфонические поэмы, квартеты, трио, концерты для скрипки, для фортепиано с оркестром, камерные фортепианные сочинения, романсы. Произведения Чайковского родственны друг другу и по музыкальному языку, и по образному содержанию музыки.

Богатство лирической мелодики Чайковского, его мастерское владение практически всеми музыкальными жанрами, его блестящая композиторская техника (в особенности оркестровая), глубоко оригинальный характер его творчества (которое, по мнению многих, отражает захватывающую тайну личности композитора) – все это действительно делает Чайковского выдающейся фигурой не только русской, но и мировой музыкальной культуры.

Несмотря на различные музыкально-культурные традиции Беларуси и Китая, музыка великого П. И. Чайковского понятна и близка всем своей общечеловеческой демократичностью и простотой. П.И. Чайковский был «солнцем русской музыки» (как А. С. Пушкин – «солнцем русской поэзии»), и, несмотря на многочисленные публикации, посвященные творчеству великого русского композитора, его музыка неизменно вызывает интерес у новых поколений китайских музыковедов.

Литература

1. Асафьев, Б. В. О музыке П. И. Чайковского: избранное / [Вступит. Статья Е. Орловой] / Б. В. Асафьев. – Л.: Музыка, Ленингр. отд-ние, 1972. – 376 с.
2. Будяковский, А. Е. Жизнь Петра Ильича Чайковского / А. Е. Будяковский. – СПб.: Культ-информ-пресс, 2003. – 351 с.
3. Кашкин, Н. Д. Воспоминания о П. И. Чайковском / Н. Д. Кашкин – М.: Музыка, 1954. – 175 с.