

Петр Ильич Чайковский

25 апреля 1840, Воткинск Сарапульского уезда Вятской губернии –
25 октября 1893, Санкт-Петербург

Детство П. И. Чайковского прошло в Воткинске, затем Алапаевске – по месту службы отца. Первые музыкальные впечатления были связаны с народными напевами. Рос мальчик в атмосфере родительской любви. Правдивый, отзывчивый, чуткий к людям, он с ранних лет завоевал большую любовь всех окружающих.

В десятилетнем возрасте его отдали учиться в Училище правоведения в Санкт-Петербурге, которое готовило чиновников для Департамента юстиции. Именно здесь развивается его тяга к музыке: юный Петр поет в хоре училища, берет уроки музыки у итальянца Пиччиоли, регулярно посещает театр.

В 1859 году Петр Ильич поступает в только что открывшиеся Музыкальные классы при Русском музыкальном обществе, а через три года (1862), будучи чиновником Департамента юстиции, он подает прошение о приеме в открывшуюся Санкт-Петербургскую консерваторию. Занимается он яростно и выполняет огромные объемы заданий, что позволило уже с 1864 года вести занятия по гармонии в Консерватории.

В 1866 году по приглашению Н. Г. Рубинштейна Чайковский становится профессором Московской консерватории. Это годы расцвета таланта не только композитора, но и педагога и музыкального критика – публициста.

В 1860-1870-х гг. установились прочные связи с композиторами «Могучей кучки».

К московскому периоду относятся оперы «Воевода» (1869), «Опричник» (1874), «Кузнец Вакула» (1876).

На протяжении трех лет после создания «Кузнеца Вакулы» Чайковский находился в поисках сюжета для новой оперы.

По предложению певицы Е. А. Лавровской, он обращается к роману А. Пушкина «Евгений Онегин», сюжет которого вначале не вызывал у композитора энтузиазма. Однако вскоре он настолько увлекся оперой, что пишет брату: «Какая бездна поэзии в «Онегине»! Я не заблуждаюсь: я знаю, что сценических эффектов мало будет в этой опере. Но общая поэтичность, человечность, простота сюжета соединении с гениальным текстом заменяет с лихвой все эти недостатки».¹

С точки зрения обязательных традиций того времени в опере отсутствуют красочные заключительные ансамбли, большие развернутые арии и другие неперемные пышные атрибуты. Но в ней поражают и захватывают правдивостью, глубоким психологизмом, эпизоды – сцена письма Татьяны, сцена дуэли и полная трагизма в своей неразрешенности заключительная сцена оперы.

Думая о судьбе своей новой оперы на сцене, Чайковский, обескураженный и разочарованный постановками на императорских сценах своих предыдущих опер, естественно ставил вопрос об исполнителях, об адекватном сценическом воплощении. И композитор видит успех оперы в привлечении молодых исполнителей при хорошей подготовке музыкальной стороны спектакля. Это было возможно благодаря блестящей постановке работы в ученических постановках Московской консерватории. Музыкальное руководство спектаклями осуществлялось крупнейшими музыкантами, главным образом самим Н. Г. Рубинштейном, а так же С. И. Танеевым. Сценическая сторона была в руках опытного актера и режиссера И. В. Самарина.

«**Пиковая дама**», опера в 3 д. (7 к.), либретто М. Чайковского по одноименной повести А. Пушкина.

Замысел «Пиковой дамы» возник у Чайковского в 1889 году, после знакомства с первыми картинами либретто, написанного его братом Модестом для композитора Н.

---

¹ Композитор определяет жанр оперы как «лирические сцены». Интересно, что Дж. Верди подобным образом определяет жанровую принадлежность своей оперы «Травиата» (1853).

Кленовского, который начал сочинение музыки, но по каким-то причинам не довел дело до конца. Во время совещания у директора императорских театров И. Всеволожского (декабрь 1889 года) было решено перенести действие в екатерининскую эпоху, вместо александровской. Тогда же были внесены изменения в сцену бала и намечена сцена у Зимней канавки.

Работа над оперой разворачивалась с такой интенсивностью, что в ряде случаев либреттист не поспевал за композитором и в ряде случаев Петр Ильич создавал текст сам (плясовая песня во 2-ой к., хора в 3-ей, арии Елецкого «Я вас люблю», арии Лизы в 6-ой к. и др.). Опера в эскизах была написана за сорок четыре дня, клавиш сделан в двадцать два дня, некоторого времени потребовала инструментовка. Всего от начала работы до ее завершения прошло четыре месяца и двадцать дней. По окончании работы композитор позволил себе высказаться о своем создании. В письме брату, например, он говорит: «Или я ужасно ошибаюсь, или «Пиковая дама» в самом деле, шедевр. Я испытываю в некоторых местах, например в четвертой картине, такой страх, и ужас, и потрясение, что не может быть, чтобы слушатели не ощутили хоть часть того же».

«Пиковая дама» - вершина творчества Чайковского, произведение как бы обобщившее его высшие завоевания. Оно существенно отличается от повести Пушкина не только по сюжету, но и в трактовке характеров, социального положения героев. В повести и Лиза, бедная воспитанница Графини, и инженерный офицер Германн (у Пушкина это фамилия) находятся на одной ступени социальной лестницы. В опере Лиза – внучка и наследница Графини. Пушкинский Германн – одержимый манией богатства честолюбец, для которого Лиза лишь средство к богатству, возможность овладеть тайной трех карт. В опере богатство и тайна не цель, а лишь средство, при помощи которого бедный офицер мечтает преодолеть отделяющую его от Лизы социальную пропасть. Во время борьбы оперного Германа за тайну трех карт сознанием его овладевает жажда наживы, средство подменяет цель, азарт извращает его нравственную природу, и, только умирая, он освобождается от безумия.

Иная развязка: в повести Лиза выходит замуж и сама обзаводится воспитанницей, в опере она кончает жизнь самоубийством. Либреттистом и композитором введены новые действующие лица (гувернантка, князь Елецкий), изменен характер некоторых сцен и атмосфера действия. Например, если в повести фантастическое несколько иронически (призрак Графини, шаркающий туфлями), то в опере фантастика полна жути.

«Пиковая дама» связана с настроениями последних трех симфоний Чайковского (предваряет Шестую). В ней выступает, хотя и в ином обличье тема рока, злой силы, губящей человека, которая играет существенную роль в музыкальной драматургии Четвертой и Пятой симфоний.

Самостоятельная работа:

1. Смотреть оперу «Пиковая дама» в постановке Мариинского театра (Герман – Г. Григорян, Лиза – М. Гулегина), фильм-оперу «Пиковая дама» (реж. Р. Тихомиров, Герман – З. Анджапаридзе / О. Стриженов, Лиза – Т. Милашкина).