

Владиславов Александр

учащийся 5 класса

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
городского округа Балашиха «Детская школа искусств № 1 им. Г.В. Свиридова»

Бабаян Наири Спартаковна

преподаватель

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
городского округа Балашиха «Детская школа искусств № 1 им. Г.В. Свиридова»

г. Балашиха Московской области

Шевченко Татьяна Васильевна

преподаватель

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств» муниципального образования

город-курорт Геленджик

г. Геленджик Краснодарского края

«КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ»

ДЛЯ СКРИПКИ И ФОРТЕПИАНО D-MOLL

К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА ИЛЬИЧА ЧАЙКОВСКОГО

Творчество Петра Ильича Чайковского

25 апреля (7 мая по старому стилю) 2015 года русская и, вместе с ней, мировая музыкальная культура отмечает большой праздник: 175-летие со Дня Рождения великого композитора Петра Ильича Чайковского. Его произведения восхищают нас удивительной гармонией правды и красоты, радости и скорби, они проникнуты уникальной мелодичностью, духом истинного романтизма, гуманизмом и воздухом свободы. Весь мир преклоняется перед великими творениями мастера, история уже подняла их на высочайший пьедестал бессмертных шедевров мирового искусства. По свидетельству неумолимой статистики имя Петра Ильича Чайковского стоит на одном из первых мест среди композиторов, чьи произведения звучат наиболее часто во всем мире.

Воздействие творчества Чайковского на следующие поколения русских музыкантов было огромным: Сергей Васильевич Рахманинов, Антон Степанович Аренский, Александр Константинович Глазунов и Сергей Иванович Танеев (его любимый ученик в консерватории и педагогический преемник) могут быть названы прямыми последователями Чайковского. Сколько же современных музыкантов следуют заветам великого мастера?!

П.И. Чайковский. Вторая половина 1860-х годов, Москва. Фото А. Эйхенвальда

Монументальная фигура этого композитора, патриота и гражданина, поднявшего русское музыкальное искусство на недостижимую высоту, возвышается среди великих художников XIX века. В своем творчестве

Чайковский создал музыкальный язык, органически связанный с народной стихией, с музыкальной жизнью и бытом современной эпохи. Однако национальная ограниченность была чужда Чайковскому. Он считал, что ценность любой национальной культуры возрастает по мере ее доступности всем народам. И действительно, его музыка стала подлинно интернациональной, завоевав мировое признание.

П.И. Чайковский писал: «Что касается вообще русского элемента в моей музыке, то есть родственных с народной песнью приемов в мелодии и гармонии, то это происходит вследствие того, что я вырос в глуши, с детства самого раннего проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки, что я до страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях, что, одним словом, я русский в полнейшем смысле этого слова».

Композитор сочинил более 80 произведений, в том числе десять опер и три балета. Его три концерта и другие произведения для фортепиано, семь симфоний (шесть пронумерованных и симфония «Манфред»), четыре сюиты, программная симфоническая музыка, балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», более 100 романсов представляют ценнейший вклад в мировую музыкальную культуру.

Несколько слов о моём видении творчества Чайковского

Прослушав «Концерт для скрипки с оркестром»¹ (Ре-мажор) Чайковского, сочиненный им в 1878 году во время пребывания в Швейцарии, когда композитор постепенно выходил из тяжелого душевного кризиса и посвященный сначала И. Котеку, затем Л. Ауэру, и только потом А. Бродскому, у меня сложилась четкая картина видения музыкального мира композитора.

---

¹ К моменту написания скрипичного концерта Чайковский уже имел опыт сочинения в этом жанре: уже были созданы Концерт № 1 для фортепиано с оркестром и Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром.

Невероятно мелодичные темы в каждой из частей концерта поражают то своей удивительной энергией, полетностью, упругостью,

Фрагмент солирующей партии из 1 части концерта

то настойчивыми вопросительными интонациями,

то печалью и меланхолией, которые, увы, стали спутниками композитора на протяжении всей его дальнейшей жизни.

Удивительно наблюдать, как гениальный в своей простоте мелодический и гармонический материал концерта словно «расцветает» на наших глазах и образует тот единственно возможный вариант развития сочинения, в котором царит «Мелодия – душа музыки». Думаю, что именно это и делает сочинения Чайковского бессмертными.

Блестящая виртуозность партии солирующего инструмента сочетается здесь с подлинной симфоничностью, темпераментностью музыки, яркостью и сочностью колорита. В настоящее время этот концерт является обязательным произведением для исполнения на Международном конкурсе имени Чайковского.

Тот же триумф мелодии как выражения духа, идеи композитора мы наблюдаем и в уникальном его оперном творчестве («Евгений Онегин», «Пиковая дама»), в балетах, увертюре-фантазии «Ромео и Джульетта», во «Временах года» и даже камерном «Детском альбоме».

Но, на мой взгляд, апогея дар композитора достигает в 6-й симфонии, которая по предложению брата композитора – Модеста Ильича – была названа «Патетическая». Здесь звучит вся тоска и печаль, поселившиеся в душе композитора, так и не нашедшие своего разрешения. Название «Патетическая» свидетельствует о том, что в симфонии противопоставлены всеобщие и глубокие темы жизни и смерти. Своей трагичностью, вопросительными интонациями – щемящими, полными тоски и безысходности вопросами, на которые так и нет ответа, симфония напоминает реквием самому композитору. Тоска и страх смерти, который угнетал Чайковского всю жизнь, явились основой, по моему мнению, трагизма его музыки. Мне очень прискорбно сознавать, что человек, чье творчество пережило его самого, и будет радовать и волновать человечество, пока оно существует, сам был глубоко несчастен.

Именно прослушивание Патетической симфонии вдохновило меня на создание «Концерта-посвящения» Петру Ильичу Чайковскому.

«Концерт-посвящение» Петру Ильичу Чайковскому

Почему был избран жанр «скрипичного концерта»? Дело в том, что специальностью моей является именно скрипка и её звучание мне близко и понятно, поэтому концерт писался довольно легко. Поэзия же и трагизм, диалектичность музыки Чайковского, вдохновившие меня на создание этой музыки, потребовали сложной и содержательной формы «концерта». Также накануне мною была прочитана повесть Проспера Мериме «Маттео Фальконе» – очень сильное и противоречивое произведение, оставившее за собой яркое

впечатление, и я решил написать музыку, которая по своей мелодичности стремилась бы быть похожей на музыку Петра Ильича Чайковского.

I часть концерта (d-moll)

Первую часть концерта написана во время работы «Летней школы» в Тарусе, которая ежегодно сопровождает фестиваль памяти Святослава Рихтера, на который съезжаются многие выдающиеся музыканты и дают мастер-классы по нескольким специальностям.

Эта часть была написана в течение 5 дней. Любовь к прогулкам на природе, размышления о жизни привели меня в минорный лад, столь любимый

Чайковским. Темы 1 части напевны и мелодичны: в качестве примера привожу начало скрипичной партии:

Драматизм и противоречивость выражены в ярком маршевом, хроматизированном характере середины:

29 *f* **Maestoso (piu mosso)**

3

29 *f* **(piu mosso) marcato**

3

Читая переписку Чайковского с Надеждой Филаретовной фон Мекк, я остановился на очень интересном описании композитором особенностей его творческого процесса, которые мне оказались очень близки:

«Обыкновенно вдруг, самым неожиданным образом является зерно будущего произведения. Если почва благодарная, т. е. если есть расположение к работе, зерно это с непостижимой силой и быстротой пускает корни, показывается из земли, пускает стебелек, листья, сучья и, наконец, цветы. Я не могу иначе определить творческий процесс, как посредством этого уподобления. Вся трудность состоит в том, чтоб явилось зерно и чтоб оно попало в благоприятные условия. Все остальное делается само собою. Напрасно я бы старался выразить Вам словами все неизмеримое блаженство того чувства, которое охватывает меня, когда явилась главная мысль и когда она начинает разрастаться в определенные формы. Забываешь все, делаешься точно сумасшедший, все внутри трепещет и бьется, едва успеваешь намечать эскизы, одна мысль погоняет другую... Иногда посреди этого волшебного процесса вдруг какой-нибудь толчок извне разбудит от этого состояния сомнамбулизма. Кто-нибудь позвонит, войдет слуга, прозвонят часы и напомнят, что нужно идти по делу... Тяжелы, невыразимо тяжелы эти перерывы. Иногда на несколько времени вдохновение отлетает. Приходится искать его, и подчас тщетно. Весьма часто совершенно холодный, рассудочный технический процесс работы должен прийти на помощь. Может быть, вследствие этого и у самых великих мастеров можно проследить моменты, где недостает органического сплетения, где замечается шов, части целого, искусственно склеенные. Но иначе невозможно. Если б то состояние души артиста, которое называется вдохновением и которое я сейчас пытался описать Вам, продолжалось бы непрерывно,— нельзя было бы и одного дня прожить. Струны лопнули бы, и инструмент разбился бы вдребезги! Необходимо только одно: чтоб главная мысль и общие контуры всех отдельных частей явились бы не посредством искания, а сами собой, вслед-

ствие той сверхъестественной, непостижимой и никем не разъясненной силы, которая называется вдохновением».

Часто со мною происходит нечто подобное, когда я сочиняю музыку: мелодия неожиданно приходит ко мне, я просто сажусь за ноутбук и начинаю набирать музыку, которая звучит в моей голове. И работаю до тех пор, пока чувствую этот прилив вдохновения. Работа же над формой и целостностью произведения производится уже после того как «выдан» весь материал. В принципе, думаю, что музыка пишется именно душою.

II часть (Vivace, Ре-мажор)

Вторая часть задумана мною живой, подвижной и радостной: контрастной к первой части как по своему гармоническому характеру,

Vivace

The musical score is written in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). The tempo is marked 'Vivace'. The score consists of three systems. The first system shows the beginning of the piece with a melodic line in the treble clef and piano accompaniment in the grand staff. The second system continues the melodic line and piano accompaniment, featuring a dynamic marking of 'f' (forte) and a triplet in the bass line. The third system concludes the piece with a final melodic phrase and piano accompaniment.

тональности (одноименному мажору), так и по темпу исполнения. Это музыка, напоминающая собой красочные всплески осени:

III часть (g-moll)

В третьей части вновь возвращается минорный лад с характерным для русской музыки плагальным соотношением тональностей и неторопливый темп начала.

Andante cantabile

Финал концерта – это подведение итога всех музыкальных мыслей, имеющих место в данном произведении. Мною задумано проведение основных тем первой части, дабы сохранить «плетение» музыкальной нити и, таким образом, придать целостность концерту.

Надеюсь, что эта музыка не оставит слушателей равнодушными и дойдёт до глубины Ваших сердец...

Список литературы

Биографические исследования

- «Жизнь Петра Ильича Чайковского» (3 т., 1903), составленная его братом, литератором М. И. Чайковским. Сюда вошёл материал из архива Чайковского, «Памятной книжки правоведов XX выпуска», Мордвинова (СПб., 1894), «Воспоминаний о П. И. Чайковском» Кашкина (Москва, 1896) и газетных статей о сочинениях Чайковского. Переиздан в 1997 году (М., Алгоритм).
- Берберова Н. Н. Чайковский. История одинокой жизни. — Берлин, 1936.
- Берберова Н. Н. Чайковский. Биография. — СПб.: Лимбус Пресс, 1997.
- Познанский А. Пётр Чайковский. Биография. (В 2-х т.) — СПб.: Вита Нова, 2009.
- Познанский А. Смерть Чайковского. Легенды и факты. — СПб.: Композитор, 2007.
- Письмо П. И. Чайковского к Н. Ф. фон МЕКК из Флоренции, 1878 г. с программой Четвёртой симфонии.
- Соколов В. С., Блинов Н.О. «Последняя болезнь и смерть П. И. Чайковского» — «Музыка», 1994.

Исследования творчества

- Игорь Глебов (Асафьев Б. В.) П. И. Чайковский: его жизнь и творчество. — Петроград, 1922.
- Житомирский Д. В. Симфоническое творчество Чайковского. — М., 1936.

- Ярустовский Б. М. П. И. Чайковский. Жизнь и творчество. — М., 1940.
- Альшванг А. А. Опыт анализа творчества П. И. Чайковского (1864—1878), М.-Л., 1951.
- Альшванг А. А. Чайковский, М., 1959.
- Туманина Н. В. Чайковский: путь к мастерству 1840—1877. — М., 1962.
- Туманина Н. В. Чайковский: великий мастер 1878—1893. — М., 1968.
- Цуккерман В. А. Выразительные средства лирики Чайковского. — М., 1971.

Интернет-источники

- Сайт о Петре Ильиче Чайковском
- Чайковский. Википедия
- Сайт с подробной информацией о Чайковском и его творчестве (англ.)
- Пётр Ильич Чайковский: ноты произведений на International Music Score Library Project
- Л. Михеева. Пётр Чайковский. Симфония № 6, си минор, Op. 74, «Патетическая» // Сайт Belcanto.ru
- П. Е. Вайдман. Шестая симфония, op. 74 // Сайт Tchaikov.ru
- Сайт музея-усадьбы Петра Ильича Чайковского