

УДК 786

АНАЛИЗ ФОРТЕПИАННОГО ТВОРЧЕСТВА И ФОРТЕПИАННОГО НАСЛЕДИЯ КОМПОЗИТОРА П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Хань Сяо

Аспирант педагогического факультета

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, ул.
Октябрьской Революции, 3А, Уфа.

894754257@qq.com

Аннотация

В настоящее время многие музыканты активно интересуются творчеством русских композиторов, среди которых П.И.Чайковский занимает лидирующую позицию. Его творческое наследие огромно и представляет большую ценность для широкой (профессиональной и любительской) аудитории. В статье представлены его основные фортепианные произведения в хронологическом порядке, что позволяет наглядно представить изменения в композиционных характеристиках композитора, выявить его зрелые композиторские способности и уточнить идеи для последующих углубленных исследований композитора. Этим объясняется актуальность предлагаемой темы.

Ключевые слова: П.И.Чайковский, пианист, композитор, классическая музыка, фортепианное наследие, романтизм.

ANALYSIS OF TCHAIKOVSKY'S PIANO MUSIC AND PIANO LEGACY

Han Xiao

Postgraduate student in the Faculty of Education

M. Aknulla Bashkir State Pedagogical University. M. Aknulla, 3A,
Oktyabrskaya Revolution Street, Ufa.

894754257@qq.com

ABSTRACT

Nowadays, many musicians are actively interested in the works of Russian composers, among whom Tchaikovsky is a leader. His artistic legacy is enormous and of great value for a wide (professional and amateur) audience. This article presents his main piano works in chronological order, which allows us to visualise changes in the compositional characteristics of the composer, reveal his mature compositional abilities, and clarify ideas for further in-depth studies of the composer. This explains the relevance of the proposed theme.

Keywords: Tchaikovsky, pianist, composer, classical music, piano heritage, romanticism

П.И.Чайковский – пианист

Интерес к музыке пробудился у П.И.Чайковского ещё в детские годы. Исследователь Познанский писал: «Музыка часто звучала в семье Чайковских. Илья Петрович [отец композитора] любил слушать оркестринку – небольшой самоиграющий механический орган, на котором воспроизводились записи произведений Моцарта, Россини, Беллини, Доницетти. Александра Андреевна [мать композитора] хорошо пела и в молодые годы играла на арфе. Вероятно она была первой, кто подвёл Петю [П.И.Чайковского] к фортепиано» [1]. Таким образом, будущий композитор начал активно заниматься на фортепиано, импровизировать и подбирать на слух привлекавшие его внимание мелодии.

Занятия музыкой продолжились и с течением времени приобрели систематический характер. Появлялись все новые и новые фортепианные пьесы П.А.Чайковского, которые он воспроизводил в домашнем кругу. Кроме того, будущий композитор проявлял страстный интерес к различным видам искусства и литературе, сам сочинял стихи, посещал концерты, изучал творчество любимых им зарубежных композиторов (например, Моцарта Шопена, Алябьева).

Поступив в училище правоведения, П.И.Чайковский продолжал музицировать на рояле и сочинять. Его двоюродная сестра, А.П.Мерклинг, в одном из писем говорила, что он [П.И.Чайковский] часто и много играл для себя, самозабвенно отдаваясь музыке и не замечая ничего и никого [2]. Его товарищи по правоведению также отмечали это. «Уже тогда музыка резко отделяла его от товарищей. Играл он превосходно» [3].

Отец будущего композитора организовал Петру Ильичу частные фортепианные уроки. Педагогом П.И.Чайковского стал Р.В.Кюндингер. Занятия способствовали быстрому профессиональному росту молодого музыканта. Педагог вспоминал: «Несомненно, способности его были выдающиеся: поразительная тонкость слуха, память, отличная рука...» Исключительное дарование П.И.Чайковского показывали его импровизации, в которых его учитель отмечал «что-то не совсем обыкновенное» [4]. Невзирая на таланты и большие творческие успехи молодого Петра Ильича, его фортепианный педагог не увидел в нём перспективного концертного пианиста.

В начале 1860-х годов П.И.Чайковский решил посвятить свою жизнь и деятельность исключительно музыке [5]. Так, он обучался сперва в классах Русского музыкального общества (1861–1862), затем – в основанной А.Г.Рубинштейном в 1862 году Петербургской консерватории. Н.Туманина отмечает: «Процесс становления мастерства одного из великих художников эпохи – Чайковского, несмотря на исключительность явления, показателен для общего роста и развития подлинного профессионализма в русском искусстве» [6].

Обучаясь в Петербургской консерватории, П.И.Чайковский делал феноменальные успехи. Г.А.Ларош видел в нём превосходного аккомпаниатора и гениального композитора, А.Г.Рубинштейн – выдающегося музыканта, личность широкого масштаба.

Значительное количество фортепианных сочинений П.И.Чайковского, которые создавались им на протяжении всей жизни, раскрывают его особое отношение к этому инструменту. В каждом своём шедевре, созданном для фортепиано, композитор воплотил свою любовь к музыке, делился своими самыми откровенными жизненными мгновениями, переживаниями, впечатлениями.

Трудно согласиться с мнением многочисленных исследователей, отрицающих его дарование в области фортепианного исполнительства. Считаем, что именно благодаря свободному и превосходному владению инструментом, П.И.Чайковский мог мастерски импровизировать и запечатлеть на бумаге появляющиеся из-под его пальцев музыкальные произведения, каждое из которого – совершенно уникальный и бесценный художественный образец.

Анализ фортепианного творчества композитора

Творческое наследие П.И.Чайковского огромно. Особое место в нём занимает музыка для фортепиано.

В предыдущем разделе говорилось, что свои первые фортепианные опусы П.И.Чайковский начал писать ещё в детские годы. Однако ранние фортепианные наброски композитора не дошли до нас.

В период своего обучения в Петербургской консерватории, П.И.Чайковский, как вспоминал Г.А.Ларош, обращался к фортепианной музыке редко. К этому периоду можно отнести такие сочинения, как две пьесы оп. 1, «Воспоминания о Гапсале» - три пьесы оп. 2; экспромт Es-dur (без опуса), сонаты №1 f-moll и №2 cis-moll; тема с вариациями F-dur.

К фортепианным сочинениям зрелого периода относятся: фантазия «Малороссийский казачок» (1867); мазурка d-moll; вальс-каприз D-dur оп. 4; романс f-moll оп. 5; вальс-скерцо A-dur оп. 7; каприччио Ges-dur оп. 8; пьесы оп. 9 и 10; шесть пьес оп. 19; шесть пьес на одну тему оп. 21; пьесы оп. 40, вальс «Анастасия» F-dur; вальс «Натали»; пьесы для фортепианных дуэтов оп. 46; шесть пьес оп. 51; цикл «Времена года» оп. 37b; цикл пьес «Детский альбом» оп. 39; концертная фантазия для фортепиано с оркестром G-dur оп. 56; «Думка» оп. 59; «Лирический момент» - экспромт As-dur; Большая соната G-dur оп. 37, сонаты cis-moll и f-moll; Концерты для фортепиано с оркестром №1,2 и 3[7]; фортепианное трио «Памяти великого художника» (посвящено А.Г.Рубинштейну, 1881-1882).

К позднему периоду относятся 18 пьес оп. 72 (1893); салонная полька F-dur (1893); «Страстное признание» e-moll (1891).

Б.В.Асафьев писал о том, что фортепианное творчество П.И.Чайковского можно разделить на три сферы. Первая – пьесы концертно-виртуозного характера (без оркестра). Сюда можно отнести сонаты, Скерцо оп. 1, «Думку». Вторая сфера – «салонные пьесы или пьесы средней трудности». Это сюитные циклы, «Детский альбом», «12 пьес средней трудности» из пьесы из оп. 40. Третья – сфера симфонической картности. Это пьесы из цикла «Времен года», некоторые пьесы из 40-го опуса, а также 72 опус.

Многие исследователи отмечают, что наиболее явственно дарование П.И.Чайковского проявилось именно в его фортепианных миниатюрах, в которых он улавливал «отголоски тех таинственных процессов нашей духовной жизни, тех сомнений, отчаяний и порывов к идеалу, которые обуревают сердце человека» [8]. Наиболее ярко композитор воплотил свои внутренние порывы, душевные переживания в пьесах опус 72.

Список литературы:

1. Альшванг А. Чайковский. М.: Музыка, 1970. – 816 с.
2. Асафьев Б.В. О музыке П.И.Чайковского. Л.: Музыка, 1970. – 375 с.
3. Берберова Н. Чайковский. СПб.: Лимбус Пресс, 1997. – 106 с.
4. Берберова Н. Чайковский. История одинокой жизни. СПб.: Петро-РИФ. – 240 с.
5. Бессель В. В. Мои воспоминания о П. И. Чайковском // Ежегодник Императорских театров. Сезон 1896/97. СПб., 1897. Приложение. Т. 1.
6. Блинов Н. О. Последняя болезнь и смерть П. И. Чайковского / В. С. Соколов. До и после трагедии. М.: Музыка, 1994. – 205 с.
7. Давыдов Ю. Л. Записки о П. И. Чайковском. М.: Музгиз, 1962. – 114 с.
8. Давыдов Ю. Л. Клинические годы творчества Чайковского. М.: Моск. рабочий, 1965. – 127 с.

References:

1. Alshwang A. Tchaikovsky. Moscow: Music, 1970. - 816 p.
2. Asafiev B.V. On Tchaikovsky's Music. L.: Music, 1970. - 375 p.
3. Berberova N. Tchaikovsky. SPb: Limbus Press, 1997. - 106 p.
4. Berberova N. Tchaikovsky. The Story of a Lonely Life. SPb.: Petro-RIF. - 240 p.
5. Bessel V. V. My Memoirs of Tchaikovsky // Yearbook of the Imperial Theatres. Season 1896/97. SPb. 1897. Appendix. T. 1.
6. Blinov N. O. The Last Disease and Death of P. I. Tchaikovsky / V. S. Sokolov. Before and after the tragedy. M.: Music, 1994. - 205 p.
7. Davydov Y.L. Notes on P.I.Tchaikovsky. Moscow: Muzgiz, 1962. - 114 p.
8. Y.L.Davydov. The Klinlin years of Tchaikovsky's works. Moscow: Mosk. worker, 1965. - 127 p.