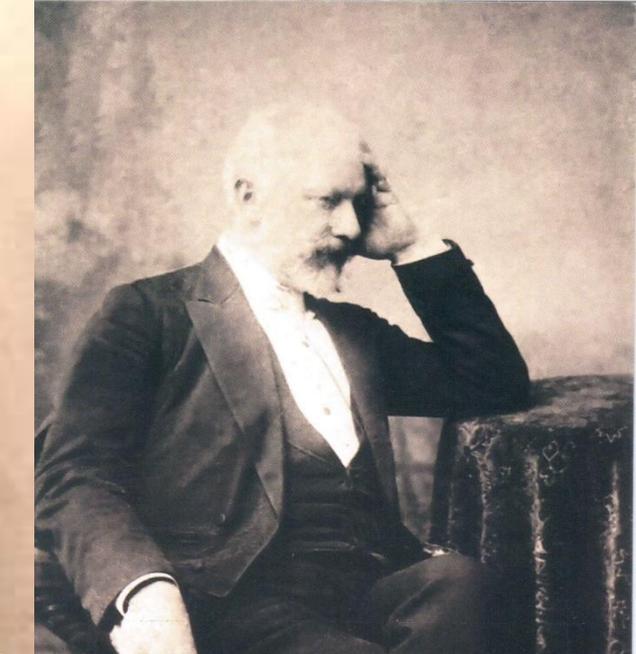

Петр Ильич Чайковский

1840-1893

П.И.Чайковский:

«Я – человек, страстно любящий жизнь и столь же страстно ненавидящий смерть»

«Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя приносила людям радость, утешение и подмогу»

Д.Шостакович: «Из века в век, из поколения в поколение переходит наша любовь к Чайковскому, к его прекрасной музыке, и в этом ее бессмертие»

Творческое наследие

- Все жанры:
- **Симфония**
- Опера
- Балет
- Концерт
- Камерно-вокальная музыка
- Камерно-инструментальная музыка
- Хоровые произведения
- Духовная музыка

Основные темы и образы

- **Романтизм** – общая художественная идея творчества; романтическое мироощущение;
- **Лиризм** – основная форма художественного мышления;
- Содержание музыки **универсально**, охватывает образы окружающего мира;
- Всеобъемлющая информация о **человеке**, психологии его чувств, динамике страстей;
- Мышление изначально **конфликтно** – зеркало сложной жизни мастера, охваченного жаждой идеала и мучительными размышлениями о смерти;
- Историческое прошлое России, русский народный быт, тема человеческой судьбы;
- Личное и творческое, человеческое и артистическое переплетены;
- Воплощая личное, выражает общезначимое;

ТЧАЙКОВСКИЙ

SUITES No. 3, 4

SVETLANOV
THE USSR SYMPHONY
ORCHESTRA

П. Чайковский
СИМФОНИЧЕСКАЯ
МУЗЫКА

П. Чайковский ВРЕМЕНА ГОДА

Двенадцать характерных картин
для фортепиано

ГЛЫЧ
ВСКИЙ

ЖИИ
БОМ

ИКИ
ПУИИИИ
ПРАИИИ
ВЛОВИИ

П. Чайковский
P. Tchaikovsky

ПИКОВАЯ ДАМА THE QUEEN OF SPADES

КЛАВИР
VOCAL SCORE

Москва • Музыка Moscow • Музыка

П. Чайковский
P. Tchaikovsky

ШЕЛКУНЧИК CASSE-NOISETTE

КЛАВИР
CLAVIER

Москва • Музыка Moscow • Музыка

1840-1850 г. Воткинск Вятской губернии

<http://www.tchaikov.ru/>

ВИДЕО

*Мой родной город очень маленький
И очень малонаселенный,
Но я все-таки чту всегда
И буду чтить...*

*Из стихотворения
Петя Чайковского
"К моей Отчизне". 1848 г.*

**Петербург.
Училище
правоведения
1850-1859**

1860-1861

- Служба в Министерстве юстиции;
- Окончательный поворот к музыкальной деятельности.

А.Г.Рубинштейн

Петербургская консерватория 1862-1865

1861 – учеба в
музыкальных классах
РМО;

Антон Григорьевич
Рубинштейн -
основатель
Консерватории
(пианист, композитор)
и учитель по классу
оркестровки у П.И.
Чайковского;

Выпускное сочинение
П.И.Чайковского -
кантата на оду
Шиллера
«К радости»;

Московский период 1866-1878

Профессор Московской
Консерватории
(гармония, теория,
инструментовка);
Период творческих
исканий;

Сочинения:

Симфонии №1-4

«Лебединое озеро»

«Евгений Онегин»,

«Опричник»

«Ромео и Джульетта»

Романсы

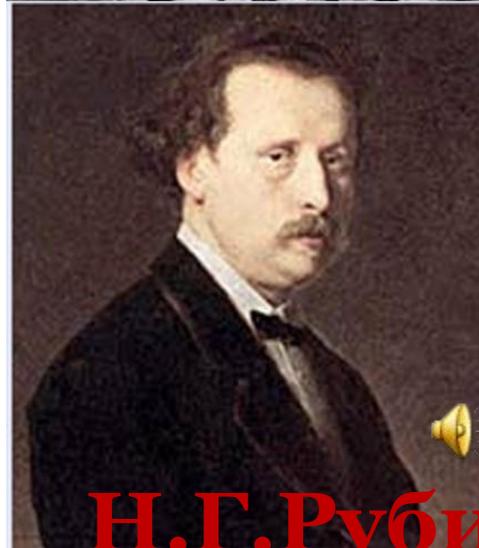
Концерт №1

Квартеты

«Времена года»...

Дезире Арто

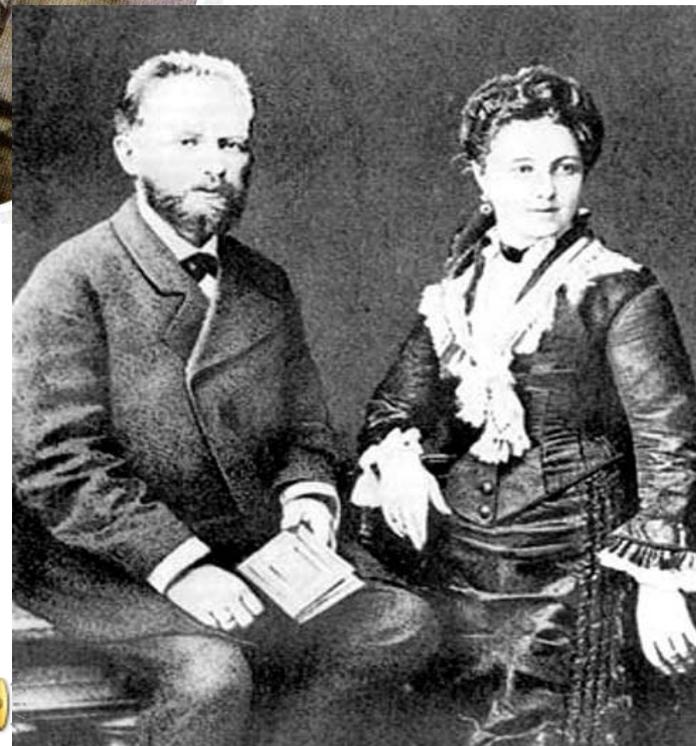

Н.Г.Рубинштейн

1877 год:

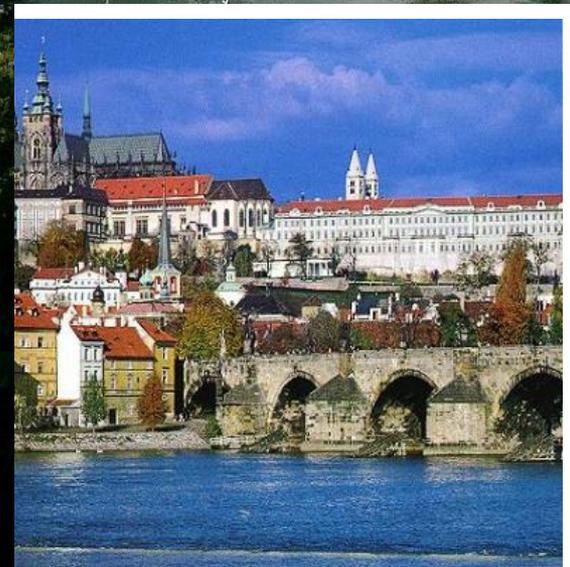
**Н.Ф. фон Мекк;
А. И. Милюкова;**

**Тяжелейший
душевный кризис;**

Поездки за границу 1878-1884; 1888-1891

Италия, Швейцария,
Франция,
Чехия, Германия;
1888 – европейское
турне;
1891 – Америка;

Поздний период 1885-1893

Чайковский живет в
Подмосковье (с.
Майданово, г. Клин);

Сочинения:

«Орлеанская дева»

«Пиковая дама»

«Иоланта»

«Щелкунчик»

Симфонии №№5,6

«Манфред»

Концерты

Сюиты

1893 год

Нарастает душевная
угнетенность;

16 октября –
премьера Шестой
симфонии;

Финал-кульминация
музыкальной
автобиографии.

Симфоническое творчество

- [Симфония № 1 «Зимние грезы»](#) ор. 13 ([1866](#))
- [Симфония № 2](#) ор.17 ([1872](#))
- [Симфония № 3](#) ор. 29 ([1875](#))
- [Симфония № 4](#) ор. 36 ([1878](#))
- «[Манфред](#)» «Манфред» — симфония ([1885](#))
- [Симфония № 5](#) ([1888](#))
- [Симфония № 6](#) ор. 74 ([1893](#))

Программные симфонические сочинения

- Торжественная увертюра на Датский гимн ор. 15 (1866)
- «Буря» ор. 18 (1873)
- [Славянский марш](#) Славянский марш ([1876](#)) ор. 31
- [«Франческа да Римини»](#) — симфоническая фантазия ([1876](#)) ор. 32
- Итальянское каприччио ор. 45 (1880)
- Серенада для струнного оркестра ор. 48 (1880)
- [«1812 год» — торжественная увертюра](#) — торжественная увертюра ([1880](#)) ор. 49
- «Гамлет», увертюра-фантазия, ор. 67, 1888
- «Гроза», увертюра к драме ор. 76 ([1864](#))
- «Фатум» — симфоническая фантазия ор. 77 ([1868](#))
- «Воевода» симфоническая баллада ор. 78 (1891)
- [«Ромео и Джульетта» — увертюра-фантазия](#) (1869, 1870, [1880](#))

Принципы эстетики. Драматургия.

Особенности музыкального языка

- Воплощение современного драматического мироощущения, философских проблем жизни и смерти, недостижимого идеала и утверждение высшей человечности;
- Драматургическая основа – принцип отвлеченной программности, обобщенная идея;
- Коммуникабельность, направленность формы сочинений на слушателя;
- **Обобщенные образы – природы, родины, народа** связаны с темами внутреннего мира героя. Эти «объективные» темы чаще всего становятся причиной вдохновенного **лирического** высказывания.
- Внутренняя диалогичность (диалог-контраст, диалог-конфликт);
- Жанровая конкретность и опора;
- Главный метод симфонизма - сквозное непрерывное развитие (художественной идеи) через изменение, сопоставление, конфликтное столкновение разных музыкальных образов; превращение одних образов в иные;
- Сплавленность русской интонационной основы и влияний европейского искусства (французских, итальянских, австро-немецких);
- Романтические и классические черты (Моцарт, Бетховен, Глинка, Шуман, Шуберт).
- Прием выращивания мелодии из «зерна».

- **балеты**
- Лебединое озеро Лебединое озеро (1877)
- Спящая красавица Спящая красавица (1889)
- Щелкунчик Щелкунчик (1892)
- Сюита № 1 ор. 43 (1879)
- Сюита № 2 ор. 53 (1883)
- Сюита № 3 ор. 55 (1884)
- Сюита № 4 Моцартиана ор. 61 (1887)
- Щелкунчик, сюита для балета ор. 71а (1892)

Оперное творчество

- 10 опер:
- Воевода (1868)
- Ундина (1869)
- Опричник (1872)
- Евгений Онегин (1878)
- Орлеанская дева (1879)
- Мазепа (1883)
- Черевички (1885)
- Чародейка (1887)
- Пиковая дама (1890)
- Иоланта (1891)

ВОЕВОДА

Опера

П.И. ЧАЙКОВСКОГО

УВЕРТУРА ВЪ 4 РУКИ
18520 руб.

МАЗЕПА
ОПЕРА
в 3-х действиях.
СЛОВА И ДЕЙСТВИЯ ОТ ПЕЧАТЫ
ПЕТЕРБУРГА
Музыка
П.И. ЧАЙКОВСКОГО
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОГО КОНСЕРВАТОРСКОГО УЧИЛИЩА
1882

П.И. Чайковский
ИОЛАНТА
Лирическая опера в 2-х действиях

Училище Императорского
Варшавского

ОЛЕАНСКАЯ ДЬВКА
ОПЕРА
в 4-х действиях (5 картин)

Музыка
П.И. ЧАЙКОВСКОГО

МОСКВА у П.ЮРЬЕВСКОГО
ДАРСНАВА
ПЕТЕРБУРГ у Кривоногова

ЦАРЬ-ДВЯ
ОПЕРА
в 5-ти действиях

Музыка
П.И. ЧАЙКОВСКОГО

МОСКВА у П.ЮРЬЕВСКОГО

ОПРИЧНИКЪ
ОПЕРА
в 3-х действиях

Музыка
П.И. ЧАЙКОВСКОГО

МОСКВА у П.ЮРЬЕВСКОГО

ЧЕРЕВИЧКИ
ОПЕРА
в 4-х действиях

Музыка
П.И. ЧАЙКОВСКОГО

Дамская
ДАМА
П.И. Чайковский

МОСКВА у П.ЮРЬЕВСКОГО

ПЕТРОВКА

- Опера – самый демократический жанр, способный наиболее сильно воздействовать на широкие массы слушателей.
- «Опера, именно только опера, сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой, делает вас достоянием не только отдельных маленьких кружков, но и при благоприятных условиях – всего народа».

П.И. Чайковский

- **Разнообразие тем и сюжетов:**
- Исторические драмы;
- Лирические;
- Сказочно-фантастические;
- Комедийные;
- **Музыкальная драматургия** - создание образов-характеров – основная задача;
- Теоретическая система оперного письма;
- Требования к оперному либретто – целеустремленность, сценичность

Оперы на сюжеты произведений А.С.Пушкина

- **«Евгений Онегин»**
- **«Мазепа»** (по поэме «Полтава»)
- **«Пиковая дама»**

«Евгений Онегин»

Воплотить многообразное содержание романа в рамках оперного спектакля Чайковский не пытался. Он принял иное решение: мысли о судьбе русской женщины помогли ему выделить в пушкинском замысле то, что больше всего, по словам композитора, просилось на музыку, — **драму человеческих отношений**, сложную диалектику любви, превратившей робкую мечтательную девочку в сильную духом женщину и заставившей опустошенного, во всем изверившегося человека пережить муки запоздалого чувства.

Опера продвигалась быстро. В июне был готов уже весь первый акт, П. Чайковский принялся за второй.

*Что от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и
нежным.*

- «...Я влюблен в образ Татьяны, я очарован стихами Пушкина и пишу на них музыку... потому, что меня к этому тянет», — сообщал Петр Ильич брату.

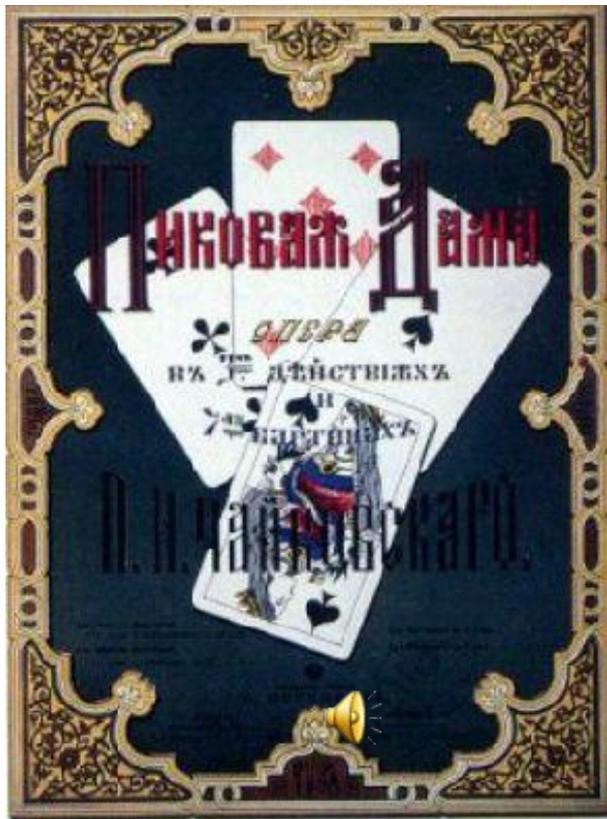

«Пиковая дама»

- *“Раз мужу те карты она назвала,
В другой раз их юный красавец узнал,
Но в эту же ночь лишь осталась одна,
К ней призрак явился и грозно сказал:
“Получишь смертельный удар ты
От третьего, кто, пылко, страстно любя,
Придёт, чтобы силой узнать от тебя
Три карты, три карты, три карты!”.*

Перед началом работы над оперой Чайковский находился в подавленном состоянии, в чем он признавался в письме к **А.К.Глазунову**: "Переживаю очень загадочную стадию на пути к могиле. Что-то такое совершается внутри меня, для меня самого непонятное. Какая-то усталость от жизни, какое-то разочарование: по временам безумная тоска, но не та, в глубине которой предвидение нового прилива любви к жизни, а нечто безнадежное, финальное... А вместе с этим охота писать страшная... С одной стороны чувствую, что как будто моя песенка уже спета, а с другой – непреодолимое желание затянуть или все ту же жизнь, или еще лучше новую песенку" ...

- Значение «**Пиковой дамы**» понимал и сам Чайковский.
- Из письма князю Константину Константиновичу: "Я писал ее с небывалой горячностью и увлечением, живо перестрадал и перечувствовал все происходящее в ней (даже до того, что одно время боялся появления призрака "Пиковой дамы") и надеюсь, что все мои авторские восторги, волнения и увлечения отзовутся в сердцах отзывчивых слушателей" (от 3 авг. 1890 г., Флоренция).
- И еще одна красноречивая самооценка: "... или я ужасно ошибаюсь, или "Пиковая дама" в самом деле шедевр..." Эта самооценка оказалась пророческой.
- Характеристика композитором идеи Четвертой симфонии как нельзя лучше отвечает основному смыслу его оперного шедевра: "Это - фатум, это та роковая сила, которая мешает порыву к счастью дойти до цели".

«Мазепа»

- Чайковский в опере «Мазепа» продолжил пушкинскую линию в своем творчестве, но сделал это и в данном случае со свойственным ему своеобразием и лирическим переосмыслением.
- Чайковский сочинил оперу «Мазепа» в 1881-1883 годах. Случилось это после чтения в Каменке, на Украине, в доме сестры композитора А. И. Давыдовой Пушкинской «Полтавы»: «Полтава очень соблазняет меня»; «...в один прекрасный день я перечел поэму Пушкина, был тронут некоторыми красивыми сценами и стихами и начал со сцены между Марией и Мазепой, которая без изменений перенесена из поэмы в либретто».
- Чайковский прежде всего лирик, поэтому несмотря на наличие батальной сцены («Полтавский бой»), народных жанровых сцен, в центре драматургии лирические эпизоды главных действующих лиц. Особыми чертами он наделяет образ стареющего Гетмана, натуры сильной, неординарной, в чем-то привлекательной. Ему в уста вложена прекрасная музыка, исполненная благородства и сдержанной красоты. Это обстоятельство делает лирическую драму между Марией, Андреем и Мазепой еще более острой и неоднозначной.

