

Творчество

П.И.

Чайковского

Подготовила :

ученица 6 Б класса

Бирючевская Анастасия

П.И. Чайковский

Пётр Ильич Чайковский родился 25 апреля (7 мая) 1840 года в селении при Камско-Воткинском заводе Вятской губернии. Ныне это город Воткинск, Удмуртия.

Его отец – Илья Петрович Чайковский (1795-1880), мать - Александра Андреевна Ассиер.

В 1859 году Петр Чайковский окончил Училище правоведения в Петербурге, служил в Министерстве юстиции до 1863 года.

С 1861 года занимался в Музыкальных классах Русского музыкального общества (РМО), преобразованных в 1862 г. в Петербургскую консерваторию, которую окончил в 1865 г. по классу сочинения у А. Г. Рубинштейна.

В 1866-1878 - профессор Московской консерватории (классы свободного сочинения, теории, гармонии и инструментовки).

В 1877 году Чайковский женился на Антонине Милюковой. Известно также о дружеской связи композитора с Надеждой фон Мекк, которая была его поклонницей и спонсором.

В 1877 году Чайковский уехал за границу, в Италию, где жил до 1885 года.

Композитор скончался 25 октября (6 ноября) 1893 года в Санкт-Петербурге.

Произведения

Оперы

- Воевода
- Ундина
- Опричник
- Евгений Онегин
- Орлеанская дева
- Мазепа
- Черевички
- Чародейка
- Пиковая дама
- Иоланта

Балеты

- Лебединое озеро
- Спящая красавица
- Щелкунчик

Симфоническое творчество

- "Гроза", увертюра к драме
- Симфония №1 "Зимние грезы"
- Четвертая симфония
- Пятая симфония
- Шестая симфония, Ор. 74
- Манфред, симфония
- "Фатум", фантазия
- "Ромео и Джульетта", увертюра-фантазия
- Франческа да Римини
- "1812 год", торжественная увертюра
- Славянский марш

Музыка к спектаклям драматического театра

- **Снегурочка", музыка к сказке А.
Н. Островского**

Хоровое творчество

- **Духовная музыка**
- **Литургия Святого
Иоанна Златоустого**
- **Девять духовно-музыкальных
сочинений**

Камерно-инструментальная музыка

- **Первый квартет, Ор. 11**
- **Трио "Памяти великого
художника"**
- **Секстет "Воспоминание о
Флоренции"**

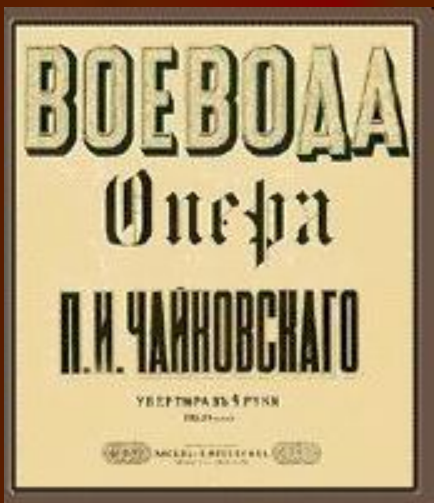
Фортепианная музыка

- **Времена года**
- **Детский альбом**
- **12 пьес средней трудности, Ор.
40**
- **18 фортепианных пьес, Ор. 72**

Романсы и песни

- **Романсы**
- **Мой гений, мой ангел, мой
друг...**
- **16 песен для детей, Ор. 54**
- **6 романсов, Ор. 73**

Оперы

Воевода

"Воевода", опера в 3-х д. 4 к. (1+2+1) на либретто А.Н. Островского и Ч. по комедии "Воевода", Сцены из народной жизни XVII века ("Сон на Волге") А.Н. Островского.

Действие происходит в большом городе на Волге, в половине (середине?) XVII столетия.

Сочинялась в Москве, март 1867 и Париже, июль 1868. 1-е исп. 2 дек. 1867, Москва, 2-е симф. собр. РМО.

Ундина

"УНДИНА", опера в 3-х д. Либретто В.А.Соллогуба по книге "Ундина. Старинная повесть, рассказанная на немецком языке в прозе бароном Ф.Ламотт-Фуке", на русском в стихах В.А.Жуковским.

Сочинялась в Москве, янв.1869 - Каменке, июль 1869 года.

Впервые исполнены отрывки из оперы 16 марта 1870, Москва, концерт в Большом т-ре: Интродукция, песня Ундины и финал I д. Дирижер Э.Н.Мертен. Ундина - А.Д.Александрова-Кочетова, Гульбранд - А.М.Додонов.

Опричник

Опера в 4-х действиях, 5 картинах. Либретто П.И. Чайковского по одноименной трагедии И.И. Лажечникова. Посвящена Великому князю Константину Николаевичу. Действие происходит в Москве во время опричнины.

Создавалась опера в Москве, февр. 1870 - апр. 1872. Впервые исполнена 21 янв. 1872, Москва, 7-е собрание РМО. Дирижер Н.Г.Рубинштейн. Свадебный хор (д. IV, № 14) 12 апр. 1874, Петербург, Мариинский театр, бенефис Э.Ф. Направника. Дирижер Э.Ф.Направник.

Евгений Онегин

Лирические сцены в 3 действиях. Либретто по одноименному роману в стихах А. С. Пушкина написано композитором в сотрудничестве с К. Шиловским.

Первое представление состоялось 17 марта 1879 года в Москве на сцене Малого театра. Исполнителями были ученики Московской консерватории.

Действующие лица:

- Ларина, помещица, меццо-сопрано
- Её дочери:
- Татьяна, сопрано
- Ольга, меццо-сопрано
- Филиппьевна, няня, меццо-сопрано
- Евгений Онегин, баритон
- Ленский, тенор
- Князь Гремин, бас
- Ротный, бас
- Зарецкий, бас
- Трике, француз, тенор
- Гильо, камердинер, без слов
- Крестьяне, крестьянки, гости на балу, помещики и помещицы, офицеры

Орлеанская дева

Опера в 4-х д., 6-ти к. Либретто Чайковского по одноименной трагедии Ф.Шиллера в переводе В.А.Жуковского. Посвящ. Э.Ф.Направнику.

Создана в декабре 1878, Флоренция - августе 1879, Симаки. Впервые исполнена. 13 февраля 1881, в Петербурге, в Мариинском театре в бенефис Э.Ф.Направника. Дирижер Э. Ф.Направник. Художник по костюмам М.Григорьев. Были использованы декорации из других спектаклей.

Мазепа

Опера в 3 действиях (6 картинах). Впервые поставлена 15 февраля 1884 г. в Большом театре в Москве. Действие происходит на Украине в начале XVIII века.

Черевички

2-я редакция оперы "Кузнец Вакула".

Комико-фантастическая опера в 4-х д. 8 к.

*Либретто Я.П.Полонского по повести Н.В.Гоголя
"Ночь перед Рождеством".*

Чародейка

Опера в 4-х д. Либретто И.В.Шпажинского по его трагедии "Чародейка" (Нижегородское предание). Действие происходит в Нижнем Новгороде и его окрестностях (в последней четверти XV века).

Опера создавалась в сент. 1885, Майданово - май 1887, там же.

Впервые исполнена 20 окт. 1887, Петербург, Мариинский Театр. Дирижер П.И.Чайковский. Режиссер О.О.Палечек. Художник М.И.Бочаров. Костюмы по рисункам Е.П. Пономарева.

Пиковая дама

Опера в 3-х действиях, 7-ми картинах. Либретто М.И. Чайковского при участии П.И. Чайковского по одноименной повести А.С.Пушкина.

Действие происходит в Петербурге в конце XVIII в.

Созд. янв. 1890, Флоренция - июнь 1890, Фроловское.

Первое исполнение 7 дек. 1890, Петербург, Мариинский театр. Дирижер Э.Ф.Направник. Режиссер Г.П.

Кондратьев. Танцы и интермедия поставлены М.

Петипа. Художники: В.В.Васильев - д. I, кар. 1, А.С.

Янов - д. I, карт. 2, Г.Левот - д. II, карт. 3 и д. III, карт. 7, К.М.Иванов - д. III, карт. 4 и д. III, карт. 6, И. П.Андреев - д. III, карт. 5. Костюмы по рисункам Е.П. Пономарева.

Балеты

Лебединое озеро

- *Большой балет в 4-х действиях. Либретто предположительно составлено самим Чайковским, возможно при участии В.П.Бегичева и В.Ф.Гельцера.*

Спящая красавица

- Сценарий И.А.Всеволожского и М.Петипа по сказкам Ш. Перро. Период создания - с октября 1888 г. по август 1889 г.

Щелкунчик

- Сюжет: 1 акт. Председатель с женой и приглашенными украшает елку. Все готово, время звать детей. Елка зажигается, как по волшебству. Дети входят и замирают, полные удивления и восторга. Начинается раздача подарков. Общее увлечение прерывается приездом советника Дроссельмайера. Дети председателя с нетерпением ждут подарков Дроссельмайера - их крестного. Последний заставляет внести две коробки: из одной он извлекает большой кочан капусты - для Клары, из другой - большой пирог - для Фрица. Увидев такие подарки, дети и их родители разочарованы. Дроссельмайер приказывает поставить подарки перед собой, заводит их, и из капусты появляется большая кукла, а из пирога - солдат. Еще из двух больших табакерок Дроссельмайера появляются черт и чертиха. Клара и Фриц в восторге, благодарят крестного и просят позволения унести игрушки. Родители запрещают - такими прекрасными игрушками не играют. Клара плачет, Фриц капризничает. В утешение советник достает из кармана еще подарок - Щелкунчика. Им играть можно.
- Клара сразу восхищена им и спрашивает советника о предназначении подарка. Он берет орех и раскалывает его Щелкунчиком. Фриц, заинтересовавшись, тоже хочет колоть им орехи. Родители указывают маленькой Кларе, что она должна поделиться с братом. Фриц колет им орехи - и у Щелкунчика ломаются зубы. Клара поднимает брошенную Фрицем игрушку, утешает и укладывает в колыбельную колыбельку. Фриц с товарищами шумно дразнят девочку. Чтобы покончить с этим, председатель предлагает всем протанцевать "гроссфатер" ("танец дедушек"). Гости благодарят председателя и его супругу и уезжают. Детям приказывают идти спать. Клара просит позволения взять с собой больного Щелкунчика, родители отказывают. Она в горе уходит, закутав потеплей своего любимца. Ночь. Клара в ночной рубашке еще раз возвращается взглянуть на своего дорогого больного. Ей страшно. Она подходит к кровати Щелкунчика, от которого, как ей кажется, исходит таинственный свет. Бьет полночь. Клара смотрит на часы и с ужасом видит, что сова на них превратилась в Дроссельмайера, который смотрит на нее с насмешливой улыбкой. Она хочет бежать, но силы оставляют ее. В ночной тишине она слышит, как скребутся мыши и делает усилие, чтобы уйти, но мыши появляются со всех сторон. Тогда, в ужасе, она хочет забрать Щелкунчика и бежать, но это ей не удается. Все исчезает. Задняя дверь открывается, елка становится огромной. Часовой на часах окликает: "Кто идет?" Мыши не отвечают. Часовой стреляет, куклы перепуганы. Часовой будит зайчиков-барабанщиков. Происходит битва, мыши побеждают и пожирают пряничных солдатиков. Появляется мышиный царь, приветствуемый своими войсками. Щелкунчик вызывает свою старую гвардию, раздаются призыв к оружию, снова разгорается битва. Чтобы защитить Щелкунчика, Клара бросает в Мышиного короля свой башмак и затем падает в обморок. Мыши исчезают. Щелкунчик превращается в благородного принца и бросается на помощь Кларе, которая приходит в себя. Еловый лес зимой. Начинает идти снег, поднимается вьюга, кружатся в танце снежинки-танцовщицы.

"Гроза", увертюра к драме

- Увертюра "Гроза" явилась первым программно-симфоническим произведением Чайковского и первым сочинением на сюжет А.Н.Островского. "Гроза" относится ко времени его занятий в Петербургской консерватории в классе А.Г.Рубинштейна. На лето 1864 г. Чайковский получил задание от своего учителя А.Г.Рубинштейна написать оркестровую пьесу в форме оперной увертюры и в качестве сюжета выбрал драму "Гроза" А.Н. Островского, которую он читал и видел на сцене. К тому же молодой Чайковский уже тогда был страстным поклонником великого русского драматурга. Сюжет "Грозы" был выбран им как сюжет для оперы.

Симфония №1 "Зимние грезы"

- Посвящена Н.Г.Рубинштейну.
- Уже будучи маститым композитором, признанным мастером оперного и симфонического жанра, Чайковский писал: "...Симфония... самая лирическая из всех музыкальных форм... Не должна ли она выражать все то, для чего нет слов, но что просится из души и что хочет быть высказано." И можно только поражаться, как он, только что закончивший Петербургскую консерваторию, весной 1866 года принялся за сочинение своей Первой симфонии, одной из самых элегических лирических исповедей Чайковского. Её композитор назвал "Зимние грезы", 1 часть - "Грезы зимней дорогой", 2 часть - "Угрюмый край, туманный край". Музыку этой симфонии Чайковского можно сравнить с элегическими полотнами Левитана. Это не только первая русская классическая симфония, но и первое лирико-психологическое произведение в жанре симфонии в русской музыке.

Четвертая симфония

- Посвящена "Моему лучшему другу" (Н.Ф. фон Мекк).
- Четвёртая симфония Чайковского сочинялась зимой 1876-1877 года. Завершена и инструментована в конце 1877 года. Её создание подробно описывалось Чайковским в письмах к Н.Ф. фон Мекк, которой она и была позже посвящена. Правда, композитор скрыл имя Мекк, написав на первой странице партиутры "Моему лучшему другу". Эскизы же симфонии подарил Н.Ф.фон Мекк. Эта симфония по праву считается первым симфоническим произведением, в котором Чайковский ввел тему рока. А структуру 1 части, по собственному признанию, построил в духе бетховенской 5 симфонии, в которой начальная тема определена автором следующим образом: "Так судьба стучится в дверь".

Пятая симфония

- Посвящена Т.Аве-Лаллеману
- Десять лет отделяют время создания Четвёртой симфонии от Пятой. Чайковский многое пережил, изменились его взгляды на жизнь, на религию. Он метался в поисках нравственных устоев, размышлял о мере греховности великих художников в жизни. Осенью 1887 года он переживает смерть двух близких ему людей: смерть друга Н.Д.Кондратьева и скоропостижную трагическую смерть в расцвете лет племянницы Т.Л.Давыдовой. Сам пишет завещание. В дневнике записывает свои размышления о символе веры, о необходимости и потребности молиться. А в записной книжке появляются наброски с пометами "Гамлет". Остается неизвестным, предполагалась ли симфония с программой по одноименной трагедии Шекспира или увертюра, которая все-таки будет позже написана.

Шестая симфония, ор.74

- *Посвящена В.Л.Давыдову.*
- *Впервые после премьеры Пятой симфонии Чайковский заговорил о новой симфонии, причем "грандиозной", более чем за три года до начала записи эскизов Шестой (письмо к Великому Князю К.К.Романову от 29 октября 1889 г.). Через полтора года после написания письма композитор уже довольно много размышлял о будущей симфонии, ее форме и содержании. Это произошло весной 1891 года и совпало с периодом сложных душевных переживаний у Чайковского, временем сочинения балета "Щелкунчик" и оперы "Иоланта" и решением поехать в гастрольную поездку в Америку.*

Манфред, симфония

- Посвящена М.А.Балакиреву.
- Написать программную симфонию на сюжет "Манфреда" Байрона предложил Чайковскому М.А.Балакирев в октябре 1882 года и прислал развернутую литературную программу с указаниями на некоторые элементы драматургии, тематизма и тонального плана. Сюжет не увлек Чайковского. Однако осенью 1884 года Балакирев возобновил предложение, прислав новый вариант программы, отредактированный В.В.Стасовым. Чайковский дал принципиальное согласие писать симфонию, надеясь вдохновиться горными пейзажами Швейцарии, куда он направлялся в ноябре 1884 года. Но ни пребывание на альпийских вершинах (где разворачивается действие "Манфреда"), ни чтение самой поэмы не смогли по-настоящему вдохновить композитора. Желание сочинить "Манфреда" и увлечение сюжетом возникло лишь в апреле 1885, во время вынужденного перерыва в работе над оперой "Чародейка". Симфония была закончена 22 сентября 1885 в Майданове.

"Фатум", фантазия

- Сочинена в сентябре - декабре 1868, в Москве.
- Посвящена М.А.Балакиреву. Впервые в симфоническом творчестве Чайковского уже в самом программном заглавии фигурирует идея фатума, столь важная для идейного содержания многих его крупных произведений зрелого периода. Позже, в Четвертой симфонии, вновь возникнет прямое обращение к образу роковой силы, тяготеющей над человеком, мешающей его стремлению к счастью.

"Ромео и Джульетта", увертюра-фантазия

- По одноименной трагедии У.Шекспира. Посвящена М.А. Балакиреву.
- "Ромео и Джульетта" Чайковского - это первое обращение композитора к творческому наследию великого английского драматурга. Примечательно, что увертюра "Ромео и Джульетта" не только открывает шекспировскую линию в творчестве Чайковского, но и является началом целой серии творческих замыслов композитора на этот сюжет. Причем, если увертюра была создана в самом начале его творческого пути, то последним обращением к этой трагедии Шекспира была попытка Чайковского написать оперу в последний год его жизни. Результатом чего остался эскиз дуэта "Ромео и Джульетты", заверченный С.И.Танеевым.

Франческа да Римини

- Посвящена С.И.Танееву.
- Сюжет выбран Чайковским. Первоначальный замысел связывался с оперой на либретто, составленное К.И. Званцевым и ставшее известным композитору в начале февраля 1876 г. Непосредственным поводом к созданию симфонического произведения послужило чтение V песни "Ада" в июле того же года во время переезда в поезде из Монпелье в Париж. Сильнейшее впечатление произвели на Чайковского не только перечитанные им стихи Данте, но и иллюстрации Гюстава Доре к "Божественной комедии". Это издание сохранилось в библиотеке Чайковского.

"1812 год", торжественная увертюра

- В конце мая 1880 году Чайковскому его издатель П.И.Юргенсон сообщает, что Н.Г.Рубинштейн назначен главой музыкального отдела Всероссийской выставки 1881 года. Издатель также сообщил и о пожелании Рубинштейна, чтобы Чайковский сочинил торжественную увертюру к открытию выставки или же по случаю 25-летия коронации Александра II. Заказ Рубинштейна предполагал и 3-й вариант - кантату на открытие Храма Христа Спасителя в Москве. В одном из ответных писем Юргенсону Чайковский откровенно пишет: "Ни в юбилее высокопоставленного лица (всегда бывшего мне порядочно антипатичным), ни в Храме, который мне вовсе не нравится, нет ничего такого, что бы могло поддать мне вдохновение." Но, получив письмо лично от Рубинштейна, Чайковский все же дал ему обещание написать торжественную увертюру. "...Я вовсе не расположен к работе. Тем не менее слово исполню", - писал он брату Анатолию.

Славянский марш

- В сентябре 1876 года Чайковский получил заказ Дирекции Русского музыкального общества написать для концерта в пользу Общества Красного креста марш. Благотворительный концерт был предназначен в пользу раненых в русско-турецкой войне. Всё русское общество и сам Чайковский с огромным сочувствием и душевным трепетом относились к происходящему на Балканах, борьбе славянских народов против османского владычества. В период сочинения марша Чайковский называет его "Сербо-русским маршем". При издании марш получает название "Славянский". Одной из отличительных черт творчества Чайковского этого периода было обращение к музыкальному фольклору разных народов. Так, он использует сербские напевы в сочинениях, посвященных событиям войны на Балканах. В марше Чайковский использует три подлинных сербских народных темы и тему русского национального гимна "Боже, царя храни!".

Концерты и концертные пьесы

Первый концерт для фортепиано с оркестром

- Первый концерт для фортепиано с оркестром был написан в 1875 году. Он предназначался Чайковским для исполнения Н.Г. Рубинштейну. Однако пианист посчитал концерт чрезмерно сложным и неудобным для исполнения. Чайковский отказался переделывать концерт. Правда, изменил посвящение, сделав его Г.фон Бюлову, знаменитому немецкому пианисту, ученику Ф. Листа. Бюлов исполнил концерт впервые в США, в Бостоне.
- В России концерт впервые исполнил С.И.Танеев. Он же в одном из писем назвал его первым русским фортепианным концертом, что соответствовало действительности. Именно Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского стал первым классическим образцом этого жанра в русской музыке.

Вариации на тему рококо

- В письмах и дневниках Чайковского почти нет сведений о создании "Вариаций на тему рококо". Единственным свидетельством о времени сочинения Вариаций является фраза в письме к брату Анатолию Ильичу от 15 декабря 1876 г.: "Пишу варьяции для Cello solo с оркестром". Но в это время Чайковский довольно много сочинял. Объясняя А.И. и Л.В.Давыдовым свой отказ приехать в Каменку на Рождестве, Чайковский писал 18 декабря 1876 г. "...набралось много работ и в том числе заказанных за деньги, которые очень удобно будет кончить во время свободных нескольких дней". Можно предположить, что сочинение "Вариаций" было завершено в конце года или в самом начале следующего (1877). Вероятно, клавир в ближайшие месяцы был передан известному виолончелисту, профессору Московской консерватории, другу композитора В.Фитценхагену для уточнения штрихов, аппликатуры, словом, тех деталей, что Чайковский называл "указаниями специального свойства"

Концерт для скрипки с оркестром

- *Посвящен А.Бродскому.*
- *Ко времени создания Чайковским Концерта для скрипки с оркестром (1878 год), он уже был автором нескольких произведений в концертном жанре, в том числе и для скрипки с оркестром. Им были написаны и Первый концерт для фортепиано с оркестром, и Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, и пьесы для скрипки с оркестром "Меланхолическая серенада" и Вальс-скерцо. Весна 1878 года была для Чайковского временем знаменательным. Он постепенно выходил из душевного кризиса, вызванного женитьбой в 1877 году и последовавшей за ней сильнейшей депрессией. Приезд к Чайковскому, находившемуся тогда в Кларане, его ученика, друга, к которому он испытывал сердечную привязанность, И.Котека, послужил поводом к созданию скрипичного концерта. Котек и Чайковский вместе музицировали и играли среди других скрипичный концерт "Испанская симфония" французского композитора Лало.*

***Музыка к
спектаклям
драматического
театра***

"Снегурочка", музыка к сказке А.Н. Островского

- "Снегурочка" Чайковского стала его подлинным шедевром, одним из самых вдохновенных сочинений, наполненных светом, богатством красок, буйным цветением сказочных колоритных образов. Это сочинение - кульминация в творческом союзе великого композитора и великого русского драматурга. И, что самое примечательное, этот творческий союз состоялся по совершенно формальному поводу. В начале 1873 года Малый театр закрылся на капитальный ремонт. Все три труппы императорских московских театров, драматическая, оперная и балетная должны были выступать на сцене Большого театра. Понадобились спектакли, в которых все три труппы могли быть задействованы. С предложением сочинить такой спектакль Дирекция обратилась к А.Н.Островскому. Музыку же по личной просьбе драматурга заказали 33-летнему Чайковскому, молодому профессору Московской консерватории. Он уже начал свой композиторский путь как оперный композитор, был автором двух симфоний. "Снегурочка" стала на его творческом пути мостиком от первых композиторских опытов и гениальных прозрений к "Лебединому озеру", "Евгению Онегину".

Хоровое ТВОРЧЕСТВО

Духовная музыка

- В России XIX века творчество отечественных композиторов, - даже такого популярного, как Чайковский, - оставалось достоянием сравнительно узкого круга современников. Единственной сферой музыки, к которой были приобщены все без исключения сословия, каждый человек в отдельности, была музыка, звучащая в церкви. В православном храме, как известно - хоровая, без инструментального сопровождения.
- Период после смерти Д.С.Бортнянского ознаменован упадком церковного музыкального творчества. Господствовала монополия Придворной певческой капеллы. Сочинения Чайковского - Литургия Святого Иоанна Златоуста (1878), Всенощное бдение (1881), Девять Духовно-музыкальных сочинений и хор "Ангел вопияше" - открыли новую эпоху в истории русского церковного пения. Потребность в национальном музыкальном самосознании сказалась в первую очередь. Вероятно, не случайно в тот же период к духовно-музыкальному творчеству обратились М.А.Балакирев и Н.А.Римский-Корсаков.

Литургия Святого Иоанна Златоустого

- Литургия Святого Иоанна Златоустого (в первом издании - Литургия святого Иоанна Златоуста) - цикл песнопений для смешанного хора (в оригинале подразумевается хор, составленный из голосов мужчин и мальчиков), соч. 41 до мажор. 15 частей: 1. После возгласения "Благословенно Царство...", 2. После первого антифона, 3. После малого входа, 4. После чтения Апостола, 5. После чтения Евангелия, 6. Херувимская песнь, 7. После Херувимской песни, 8. Символ веры, 9. После Символа веры, 10. После возгласения "Твоя от твоих...", 11. После слов "Изрядно о Пресвятей...", 12. После возгласения "И даждь нам единеми усты...", 13. Молитва Господня, 14. Причастный стих, 15. После возгласения "Со страхом Божиим..." На церковнославянском языке. Создавалась в Каменке, май 1878, Браилове - июль того же года. Впервые исполнена предположительно в мае 1879 в Киеве, в Университетской церкви.

Девять духовно-музыкальных сочинений

Так называется авторский сборник церковных песнопений для смешанного хора (в оригинале подразумевается хор, состоящий из голосов мужчин и мальчиков).

В него входят:

1. Херувимская песнь № 1.
2. Херувимская песнь № 2.
3. Херувимская песнь № 3.
4. Тебе поем.
5. Достойно есть.
6. Отче наш.
7. Блажени, яже избрал.
8. Да исправится.
9. Ныне силы небесные.

Написаны хоры на церковнославянском языке. Созданы в период с ноября 1884 по весну 1885. Сочинялись в разных местах в Берлине, Давосе, Майданово и др.

Первое исполнение состоялось: №№ 1, 4, 7, 8 - 17 февраля 1886 года (капелла Русского хорового общества под управлением В.М.Орлова, на духовно-музыкальном вечере в Московской консерватории); № 9 исполнен 28 марта 1891 года, (Синодальный хор под управлением В.С.Орлова, зал Синодального училища церковного пения); № 3 - 22 октября 1891 года (те же исполнители, там же). В дальнейшем все номера входили в репертуар Синодального хора.

***Камерно-
инструментальная
музыка***

Первый квартет, ор.11

- *Квартет N1, ре мажор, в четырех частях, сочинен и инструментован в феврале 1871 года в Москве для авторского концерта, устроенного по совету Н.Г.Рубинштейна в Малом зале Благородного собрания 16 марта того же года. Исполнители: Ф.Лауб, И. Прянишников, Л.Минкус, В.Фитценхаген. Квартет посвящен С.А.Рачинскому (1836-1902), видному деятелю в области народного образования.*

Трио "Памяти великого художника"

- Создание трио "Памяти великого художника" - это памятник дружбе двух больших музыкантов: П.И. Чайковского и Н.Г.Рубинштейна. Сочинение Чайковского посвящено памяти его безвременно ушедшего друга и наставника. Впоследствии памяти Чайковского напишет своё Элегическое трио молодой Рахманинов. Таким образом Чайковский своим трио заложил традицию эпитафных трио, что получило продолжение в творческой практике композиторов XX века.

Секстет "Воспоминание о Флоренции"

- Секстет "Воспоминание о Флоренции" для двух скрипок, двух альтов и двух виолончелей ор.70, ре-минор, в четырех частях, сочинен в июне 1890 года во Фроловском, инструментован там же в июне того же года. Переработан в ноябре-январе 1891-1892 гг. в селе Майданово. Посвящен Петербургскому обществу камерной музыки.
- Секстет принадлежит в творческом наследии Чайковского к той примечательной группе сочинений, которая связана с тем, что композитор писал музыку, посвящая её местам своего пребывания, которые как-то особенно вошли в его жизнь, которые были ему сердечно дороги. Одним из таких мест была Флоренция, место, где Чайковский неоднократно бывал, где он с интересом знакомился с красотами итальянских памятников, итальянских пейзажей, где ему очень хорошо работалось. Последним пребыванием во Флоренции стала весна 1890 года, когда Чайковский в небывало короткие сроки, всего за 44 дня написал в эскизах свое любимое детище - оперу "Пиковая дама". Завершив оперу и перевернув последнюю страницу эскизов, Чайковский делает наброски и помечает: "Секстет".

Фортепианная музыка

Времена года

- 12 Характеристических картин для фортепиано. Op.37-bis.
- "Времена года" Чайковского - это своеобразный музыкальный дневник композитора, запечатлевший дорогие его сердцу эпизоды жизни, встречи и картины природы. Как позднее вспоминал его брат М.И. Чайковский: "Петр Ильич, как редко кто, любил жизнь<...> Каждый день имел для него значительность и прощаться с ним ему было грустно при мысли, что от всего пережитого не останется никакого следа." Этим лирическим чувством композитора, любовью к жизни и восхищением ею и наполнена музыка одного из музыкальных шедевров Чайковского, фортепианного цикла "Времена года". Энциклопедией русской усадьбы жизни XIX века, петербургского городского пейзажа можно назвать этот цикл из 12 характеристических картин для фортепиано. В его образах запечатлены Чайковским и бескрайние русские просторы, и деревенский быт, и картины петербургских городских пейзажей, и сценки из домашнего музыкального быта русских людей того времени.

Детский альбом

24 ЛЕГКИЕ ПЬЕСЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО, ОР.39 . Посвящен любимому племяннику композитора В.Л. Давыдову.

Состав:

1. Утренняя молитва;
2. Зимнее утро;
3. Мама;
4. Игра в лошадки;
5. Марш деревянных солдатиков;
6. Болезнь куклы;
7. Похороны куклы;
8. Вальс;
9. Новая кукла;
10. Мазурка;
11. Русская песня;
12. Мужик на гармонике играет;
13. Камаринская;
14. Полька;
15. Итальянская песенка;
16. Старинная французская песенка;
17. Немецкая песенка;
18. Неаполитанская песенка;
19. Нянина сказка;
20. Баба Яга;
21. Сладкая греза;
22. Песня жаворонка;
23. Шарманщик поет;
24. В церкви.

12 пьес средней трудности, op.40

- Цикл сочинен в феврале 1878 года во Флоренции - июле 1878, Вербовке.
- Непосредственный повод к сочинению 12 пьес средней трудности op.40 неизвестен. Однако причиной создания этого цикла, а также Большой сонаты (op.37), "Детского альбома" (op.39) и других сочинений этого периода послужили жизненные обстоятельства, в которых оказался Чайковский осенью 1877 года. Первые упоминания о желании сочинять небольшие пьесы для фортепиано и романсы приходятся на время после пережитого композитором тяжелого душевного кризиса, вызванного неудачной женитьбой. Уехав из Москвы сначала в Берлин, а затем в Кларан, Чайковский признавался брату Модесту: "Мне было бы очень весело и хорошо, если бы не смущал меня грозный вопрос о будущем. <...> Как решусь устроить себя впоследствии? Все в тумане. Знаю только одно: возвратиться в Россию мне немыслимо ни теперь, ни через несколько недель. Нужно спрятаться на год".

18 фортепианных пьес, op 72

- 18 пьес, op.72 - последний фортепианный цикл Чайковского. В данном случае можно говорить о подлинном цикле, хотя никаких пояснений автор не оставил. Однако весь опус имеет пьесы с программными заголовками: "Далекое прошлое", "Нежные упреки", "Элегическая песнь", "Размышление" и т.д. Из чего следует, что пьесы эти - как бы страницы жизни и пережитого Чайковским. Здесь и воспоминания о давнем, и грусть от происходящего, и музыкальные приношения любимым композиторам Шуману и Шопену ("Немного Шумана", "Немного Шопена"). Сочиненное Чайковским для фортепиано в последний год его жизни, в одно время с его знаменитой Шестой симфонией, говорит о многом, включает в себе особый смысл. Создается впечатление, что замысел цикла вынашивался втайне от других, и рассказы Чайковского в письмах весны 1893 года, что пьесы он пишет ради денег, по одной в день, представляются этаким прикрытием-бравадой, скрывающей подлинный смысл сочиняемой им музыки. Подтверждением сказанного служит тот факт, что первые наброски пьес op.72 появились задолго до весны 1893 года.

Романсы и песни

"Мой гений, мой ангел, мой друг..."

- Романс "Мой гений, мой ангел, мой друг..." - первый из сохранившихся и записанных сочинений Чайковского. Он написан в возрасте 17-18 лет на стихи выдающегося русского поэта Афанасия Фета. Это было первое обращение к его стихам. На рукописи сделано посвящение романса, но имя скрыто, а вместо него стоит многоточие. Существует предположение, что романс посвящен другу Чайковского по Училищу Сергею Кирееву, которым он безумно увлекался. Даже в гостиной клинского дома среди многочисленных фотографий родных, знакомых и самых близких композитору людей можно видеть фотографии С.Киреева.

16 песен для детей, op.54

- Мысль о сочинении сборника "Детских песен" зародилась у Чайковского в 1881 году. 7 мая он писал своему издателю П.И. Юргенсону, что ему необходим сборник детских песен К.К.Альбрехта, просил выслать. До этого, по-видимому, в самом конце 1880 г. или в начале 1881 г.) им была написана и почти сразу издана Юргенсоном "Детская песенка" ("Мой Лизочек"), которая позднее вошла в сборник op.54. Чайковский к тому времени уже был автором "Детского альбома" для фортепиано (op.39, 1878). 15 февраля 1881 года он получил в подарок с надписью автора книгу стихов А.Н.Плещеева "Подснежник". Возможно, этот подарок натолкнул композитора на мысль о создании альбома песен, аналогичного уже созданному фортепианному сборнику. Тем более, что в томике Плещеева было множество стихов о детской жизни или посвященных детям, назидательным сюжетам. На томике была примечательная надпись: "Петру Ильичу Чайковскому в знак уважения и благодарности за его прекрасную музыку на мои плохие стихи". Чайковский уже был к тому времени автором нескольких романсов на стихи Плещеева.

6 романсов, Op. 73

- Посвящены Н.Н.Фигнеру.
- Особенностью творческого метода Чайковского является наличие у каждого крупного сочинения, оперы или симфонии, произведений-спутников малых форм. Так случилось и с циклом романсов op.73 на стихи молодого тогда поэта Д.Ратгауза, еще студента Киевского университета. Чайковский, получив летом 1892 года письмо от киевского студента с его стихами и предложением написать на них романсы, был занят сочинением симфонии, которая впоследствии стала предшественницей Шестой "Патетической". Первое письмо Ратгауза не сохранилось. Остается догадываться, какие именно стихи в нем содержались. Предположительно в них находились тексты двух будущих романсов Чайковского "Ночь" и "Мы сидели с тобой". В следующем, сохранившемся письме, на тексте "Закатилось солнце" Чайковский сделал нотный набросок будущего романса. Позже, параллельно с сочинением и инструментовкой Шестой симфонии, весной 1893 года, Чайковский написал весь цикл из шести романсов для тенора и фортепиано. Посвятил их Н.Н.Фигнеру, первому исполнителю партии Германа в "Пиковой даме".