

В конце биографии даны вопросы. Отвечать письменно, полными предложениями.

ПЁТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ
(1840 - 1893)

Если я спрошу Вас, ребята, каких вы знаете русских композиторов, то почти всегда на этот вопрос следует первый ответ – Пётр Ильич Чайковский. Да, Чайковский – это великий русский композитор. Величайший дар Чайковского проявился прежде всего в глубоком постижении внутренней жизни современного ему русского человека.

О своих произведениях Чайковский говорил: «... Могу, положа руку на сердце, сказать, что они все (произведения) пережиты и прочувствованы мной и исходят из души моей».

Музыка Чайковского стала близкой и любимой для людей разных стран и народов благодаря тому, что в центре творчества композитора был всегда человек с его горем и радостями, тревогами и сомнениями, любовью и ненавистью, размышлениями о смерти и стремлением к счастью. Вечная тема борьбы добра и зла, поиски смысла жизни, постижение сложного внутреннего мира человека, поэтические образы русской природы и яркие картины народной жизни – всё это находится в центре внимания великого композитора. Одной из главнейших особенностей музыки Чайковского является её редкой красоты мелодичность, тесно связанная с интонациями народной песни.

Давайте погрузимся в детство великого русского композитора.

Целыми днями по дому разносились детские голоса. На диванах, на креслах, на полу – повсюду были игрушки. Их забывали даже в строгом, деловом кабинете Ильи Петровича Чайковского (отца), начальника Камско-Воткинского горного завода.

Молоденькой гувернантке Фанни Дюрбах было нелегко приучать детей к порядку. Это весёлая, шумная орава детей зачастую без разрешения врывалась в кабинет отца. То им хотелось чтобы отец немедленно разобрал очередное недоразумение, то надо было сообщить, что Пете опять удалось спасти тонувшего щенка или подбитую ворону.

Илья Петрович не любил, когда его отрывали от работы, но сердиться на детей он не умел, особенно на Петю.

Учился Петя не хуже и не лучше старшего брата Николая. Труднее всего ему давались арифметические задачи. Но зато он легче других переносил строгий домашний режим, введенный француженкой Фанни Дюрбах. По ее приказанию и летом и зимой в любую погоду дети ставали в шесть часов утра. После гимнастики и завтрака у них начинались домашние уроки. День был строго рассчитан по часам. Для прогулок, для игр и развлечений отводилось всегда одно и то же время.

Фанни Дюрбах учила их читать по-французски, сочинять стихи. «На смерть чижика» – так называлось первое стихотворение Пети на французском языке.

По вечерам дети часто собирались в гостиной. Они усаживались вокруг Фанни и поочерёдно рассказывали интересные истории. Рассказы маленького Пети были не только увлекательны, но поэтичны, как стихи.

Мать будущего композитора – Александра Андреевна часто напевала сыну песни, старинные романсы, аккомпанируя себе на фортепиано. Усевшись рядом с матерью, Петя слушал, не шелохнувшись, а потом просил ещё и ещё. Однажды Александра Андреевна усадила мальчика к инструменту, немного согнула его хрупкие пальцы и показала, как опускать их на клавиши. Так начались уроки игры на фортепиано.

Иногда в гостиной заводили оркестрину – это механический музыкальный инструмент, воспроизводивший разные пьесы. Петя спокойно слушал одну пьесу за другой, но, как только раздавались мелодии Моцарта, на лице мальчика появлялась сияющая, радостная улыбка. Пете очень нравилась светлая музыка Моцарта.

Отец Пети потихоньку наблюдал за сыном. Ни один из пятерых детей не отдавался музыке так увлеченно, как Петя.

Скоро в дом стала приходиться учительница музыки.

Петя быстро освоил трудности игры, научился читать ноты с листа и легко запоминал пьесы наизусть. Его не занимали больше развлечения и прогулки. Он не отходил от инструмента.

Гувернантка Фанни Дюрбах заявила родителям, что занятия музыкой истошили нервы чрезвычайно впечатлительного ребёнка. После уроков он долго не может уснуть, плачет во сне, жалуется на головные боли, умоляет приглушить музыку, звенящую у него в ушах. Фанни предупредила, что откажется воспитывать Пьера, если родители не примут решительных мер и не запретят сыну подходить к фортепиано в неурочные часы.

Фанни тревожилась о здоровье Пети. Ей казалось, что, если почаще отрывать его от фортепиано и запретить слушать оркестрину, мальчик вылечится от чрезмерного увлечения музыкой. Но она ошибалась.

Летом под вечер все дети с гувернанткой располагались на балконе. Оттуда открывался красивый вид на озеро. Дети смотрели, как багряное солнце медленно погружается в воду.

С озера доносились мелодии, которые Петя внимательно слушал. Ему хотелось немедленно побежать к фортепиано и повторить их. Он умоляюще поглядывал на Фанни.

«Нельзя!» – говорил её взгляд.

Петя молча подчинялся запрету. Все в доме любили Фанни Дюрбах. К тому же родители не могли с нею не согласиться: готовить сына к профессии музыканта было бы неосмотрительно. Эта работа не даёт материального достатка. Они утешали себя мыслью, что скоро мальчик отправится

Петербург, поступит в солидное закрытое учебное заведение и музыка отодвинется на второй план.

Родители решили отдать его в пансионат Петербургского училища правоведения, которое готовило юристов. Когда Чайковскому было 10 лет мать – Александра Андреевна привезла сына в Петербург и жила там долго, надеясь, что он привыкнет к новой обстановке.

Когда Чайковскому исполнилось 14 лет, мама внезапно умерла от холеры. От этого удара он не смог оправиться. Прошло много лет после несчастья, а рана всё ещё болела. «Никогда не помирюсь с мыслью, – писал он одному из друзей, – что моя мать, которую я так любил и которая была таким прекрасным человеком, исчезла навсегда и что уж никогда мне не придется сказать ей, что и после 23-х лет разлуки я все так же её люблю».

В 19 лет композитор закончил училище правоведения. Поначалу работа чиновника министерства юстиции не была ему в тягость. Он неплохо справлялся со своими канцелярскими обязанностями. Правда, он докучал служащим тем, что постоянно насвистывал какие-то мелодии во время работы. А порой он погружался в такую глубокую задумчивость, что приходилось прерывать с ним деловые разговоры.

Вскоре до него донеслись слухи, в которых говорилось, что в 1862 году в Петербурге откроется первая русская консерватория, возглавлять которую будет знаменитый пианист и композитор Антон Григорьевич Рубинштейн. Слухи подтвердились.

Чайковский принял решение, не отрываясь от службы в министерстве юстиции, заниматься в музыкальных классах, организованных Рубинштейном.

Близкие знали Петра Ильича как мягкого и чуткого человека. И вдруг он удивил их неожиданной твердостью. Ему нужна была большая сила воли, чтобы объявить родным о своём намерении стать музыкантом.

– Как, ты отваживаешься променять хорошую, всеми уважаемую работу юриста на странную, неопределенную профессию музыканта? Сменить юриспруденцию на гудок? Какой позор! Такого еще не случалось в роду Чайковских! – возмущался дядюшка Петра Ильича.

– Ведь это же непростительное легкомыслие, Петя! Из тебя всё равно никогда не получится Глинка. Неужели ты хочешь стать посмешищем газетных критиков? – вторил дяде старший брат Николай.

– Глинкой не буду, а Чайковским буду, – ответил будущий композитор.

Отец, по своей безграничной доброте, не стал противиться решению сына, хоть внутренне с ним не соглашался. Из семьи одна сестра Саня поддержала Чайковского. Её детские мечтания превратились в уверенность. Еще в Воткинске Саня забиралась с ногами на кресло и, свернувшись калачиком, готова была часами слушать, как Петя импровизировал на рояле.

И в Петербурге всё, что играл брат, казалось ей гениальным. Саня часто говорила об этом со своими петербургскими подружками. Однажды

девочки сидели в гостиной за рукоделием и болтали о том, как они станут ездить по концертам, по театрам, где будут ставиться оперы Пети. Собеседницы так увлеклись, что начали хлопать и кричать:

– Чайковского!.. Автора! Чайковского!

В эту минуту дверь распахнулась, вошел Петя и церемонно раскланялся. Потом подозрительно поглядел на них и спросил, почему они кричали. Пришлось сознаться. Петя вдруг покраснел и сказал:

– Ну и дуры! – А потом, посмотрев в окно вдруг задумчиво добавил: – А впрочем, кто знает... – и быстро вышел из комнаты.

В сентябре 1862 года Чайковский был принят на второй курс консерватории.

Преподавателем по оркестровке и сочинению был Антон Григорьевич Рубинштейн, а по теории – Николай Иванович Заремба.

Во время учёбы в консерватории Чайковский подружился с Германом Ларошем. Это был худой, болезненный юноша, блестяще образованный музыкант. Они много играли в четыре руки, ходили на концерты. Если были деньги, отправлялись в студенческую столовую, где можно было услышать петербургские новости.

Чайковский очень любил русскую весну. Если ему приходилось на зиму уезжать из России, весной он непременно спешил на Родину и с нетерпением дожидался поры, когда зацветают его любимые цветы – ландыши.

Рядом с Петром Ильичом были любимые его младшие братья, друзья. И среди них Надежда Филаретовна фон Мекк. Она тонко понимала музыку Чайковского. В 1877 году, узнав о тяжёлом положении композитора, фон Мекк, богатая московская меценатка, в очень деликатной форме предложила Петру Ильичу свою дружбу и материальную помощь. В её письмах было много чуткости и заботы о нём, о его творчестве, что Пётр Ильич не мог не принять этой помощи. Так началась их дружба. Это была необычная дружба. Бывало, они жили рядом, издали видели друг друга на концертах, на прогулках, но никогда не подходили друг к другу и не заговаривали. Таково было желание Надежды Филаретовны. В письмах же они открывали друг другу самые сокровенные свои мысли, без конца говорили о музыке, о творческих планах Петра Ильича, рассказывали о близких.

13 лет Надежда Филаретовна ежегодно высылала Чайковскому большую сумму денег, заботясь о том, чтобы он мог свободно творить и не зависеть от службы. И только когда к композитору пришла известность, она прервала переписку и перестала высылать ему деньги. Чайковский пытался возобновить отношения, но она осталась непоколебима.

Чайковский и Григ жили в одно и то же время, но в разных странах. Пётр Ильич родился в 1840 году, Эдвард – в 1843. Чайковский был всего на 3

года старше Грига. Познакомились они когда Чайковскому было уже 48 лет, а Григу – 45. И было это в 1888 году в немецком городе Лейпциге на квартире выдающегося скрипача А. Бродского. Во время исполнения трио композитора Брамса, Чайковский внимательно слушал музыку и вот в комнату вошли двое – мужчина и женщина. Пётр Ильич уже не мог отвести от них глаз. Почему? Он и сам не знал. Неотразимое обаяние излучали они оба, немного похожие друг на друга. Оба, Эдвард и его жена Нина Григ, невысокие, какие-то особенно гармоничные, с седеющими белокурыми волосами, серьёзно умными глазами, но в то же время детско-наивными.

«Григ» – просто представился мужчина. Это имя давно уже было знакомо и дорого Петру Чайковскому. Григ представил Чайковскому свою жену – Нину Григ и эти три человека стали в Лейпциге неразлучны.

Семья Давыдовых заменила ему собственную семью. Чайковский нежно любил семерых племянников, детей сестры Сани. Ребячьи игры, прогулки, домашние спектакли не проходили без участия Чайковского. Прежде чем написать музыку «Лебединого озера», он сочинил для племянников маленький одноактный балет «Озеро лебедей».

Припомнив своё юношеское увлечение балетом, Чайковский старательно разучивал с ребятами танцы. Разгорячённый репетиционной работой, он старательно изображал балерину, танцевал перед ними на пальцах, показывал, как делать повороты, прыжки, поддержки. В такие минуты взрослые еле удерживались от смеха, дети же смотрели на своего режиссёра как на божество.

Даже в последние годы жизни привлекали Чайковского образы детских сказок, и он создал прекрасную музыку балетов «Спящая красавица» и «Щелкунчик».

В балете «Щелкунчик» говорится о девочке Маше, пожалевшей уродливую, смешную игрушку – Щелкунчика, предназначенного для раскалывания орехов. Маша видит во сне, как на Щелкунчика нападает мышинный король. Она спасает куклу от гибели, и он, превращаясь в прекрасного принца, ведёт Машу в царство сладостей.

После 7 лет странствий Пётр Ильич поселился в тихом провинциальном уголке на окраине города Клина. Здесь было всё, к чему он так давно стремился: скромная, с детства дорогая русская природа, берёзки, любимые ландыши, поляны и река с ласковым русским именем Сестра. Жители Клина приходили к Петру Ильичу в трудную минуту за помощью. Здесь не было назойливых посетителей. Тишина, покой, труд. За простым берёзовым деревенским столом в спальне у окна, композитор писал свои лучшие творения – «Пиковую даму» и Шестую симфонию.

Рядом в гостиной рояль «Беккер», который настраивал сам композитор. По вечерам он играл любимого Моцарта, Шопена, Бетховена, Шуберта – всё, что было в его богатой нотной библиотеке.

Два раза в году – весной, в день рождения композитора, и осенью, в день его смерти, – лучшие пианисты страны, а иногда и почётные зарубежные гости открывают крышку инструмента – и тогда дом наполняется чудесной музыкой.

Вопросы:

1. Как зовут композитора?
2. Годы жизни?
3. Как звали отца?
4. Как звали мать?
5. Как звали гувернантку?
6. Кто был первым учителем по фортепиано?
7. Любимый композитор Чайковского.
8. Как называется заведение в Санкт-Петербурге, в котором учился композитор?
9. Во сколько лет закончил училище правоведения?
10. Где работал после училища?
11. Как звали директора первой консерватории в Санкт-Петербурге?
12. В каком году открылась консерватория в Санкт-Петербурге?
13. Назовите учителей Чайковского в консерватории (по предметам).
14. С кем Чайковский дружил в консерватории?
15. Кто такая Надежда Филаретовна фон Мекк?
16. Сколько лет дружили Чайковский и фон Мекк?
17. С кем познакомился Чайковский в Лейпциге в 1888 году?
18. С каким скрипачом был знаком композитор?
19. Назовите балеты композитора.
20. Какие ещё он написал произведения? (взять из учебника Смирнова «Русская музыкальная литература»)