

Обзор творчества П.И. Чайковского

Музыка Чайковского (1840-1893) охватывает широкий круг жанров. Феномен композитора заключался в том, что его музыка пользовалась огромной популярностью при жизни не только в России, но и за рубежом. В наши дни интерес к ней не угасает, реализуя мечту композитора о том, чтобы росло число людей, равнодушных к его творчеству. Творчество Чайковского как композитора, мыслящего широкими категориями, особенно показательно в связи с его симфонической музыкой, к которой он обращался на протяжении всей жизни.

Симфоническое наследие составляют 6 симфоний. Композитор относился к симфонии как жанру лирическому, что было для его времени необычным. Именно здесь сформировались основные образы и идеи его творчества, пронизывающие всю музыку: противостояние душевной красоты, человечности и – неизбежности, рока, слепой силы ненависти. Между этими крайними силами находится смятенный, ищущий человек, тщетно пытающийся победить роковую предопределенность. Проявившись и оформившись, эта идея со временем будет окрашивать произведения Чайковского во все более трагические тона. Не исключая иные типы образности, произведения Петра Ильича содержат лирико-психологическую и лирико-драматическую концепции, в большинстве своем (но не всегда) пессимистичные. Так, симфония №4, «Спящая красавица» демонстрируют победу рока. В целом, развитие симфонизма движется в двух направлениях:

- от лирики (симфония №1) через драму (симфонии №4, 5) – к трагедии (симфония №6);
- постепенный уход от жанровости в сторону психологизации образов.

Каждое из симфонических произведений несет в себе особую жанровую окраску, выделяя следующие **типы симфонизма** в творчестве композитора:

- **Симфония №1**— образец лирико-жанрового симфонизма с явным преобладанием лирического начала;
- **Симфонии №2 и №3**– единственные образцы жанрового симфонизма (народно-жанровый, танцевально-жанровый)
- **Симфонии №4, №5, «Манфред»**— симфонии-драмы, имеющие разные типы программности («Манфред» — сюжетная, №4 – несюжетная, №5 – обобщенная). Именно здесь формируется *лирико-психологический тип симфонизма*, под знаком которого проходит все творчество этого композитора;
- **Симфония №6**– симфония-трагедия. Если иные типы симфонизма, так или иначе, уже существовали, то жанр *симфонии-трагедии* создан Чайковским.

Кроме симфоний, композитором написано: 10 одночастных крупных сочинений, сочетающих черты увертюры и фантазии («Буря», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», т.д.), 4 сюиты, Серенада для струнного оркестра, Итальянское каприччио, 2 фортепианных концерта (№3 незавершён), скрипичные концерты, балеты, и т.д.

Оперное творчество Чайковского

Оперное наследие композитора включает **10 образцов жанра**. В этой области им были восприняты открытия М. Глинки — в своем творчестве он реализует:

- лирико-героическую
- и сказочно-эпическую линии в операх.

Развивая далее отечественную традицию, композитор постепенно приходит к жанру лирико-психологической оперы («*Евгений Онегин*», или, как он называл ее сам, «*Лирические сцены*»).

- «*Воевода*», первая опера, развивает линию народно-бытовую, драматическое развитие в ней не играет определяющей роли.
- «*Ундина*» в основе содержит фантастический сюжет, продолжая глинкинские традиции;
- в основе оперы «*Опричник*» — сюжет исторический.
- Черты лирико-комической и фантастической оперы находим в «*Кузнеце Вакуле*».

Начиная с пятой оперы «Евгений Онегин» развиваются черты лирико-психологической оперы. Далее следуют «Орлеанская Дева», «Мазена», «Чародейка». Вершиной оперного творчества выступает «Пиковая Дама» как образец трагической оперы. Завершает оперное творчество композитора опера «Иоланта».

Вокальное творчество Чайковского

Вокальные произведения занимают немаловажное место в творческом наследии композитора, придерживающегося здесь романтических тенденций. Подобно М. Глинке и А. Даргомыжскому, Чайковский опирается на традиционный круг романтических интонаций, обогащая и углубляя выразительность мелодики, усложняя фактуру, развивая формы. Это – круг пасторальных образов, лирико-драматическая линия, мир романтической грусти. Отдельную группу сочинений составляют детские песни («*Кукушка*», «*Мой Лизочек так уж мал*», т.д.).

Композитор обращается большей частью к текстам поэтов- современников (Л. Мея, А. Апухтина, А. Майкова, [А. Пушкина](#), зарубежных поэтов – Гейне, Гете и др.).

Важна роль фортепианной партии – очень выразительной, однако не преобладающей над вокальной, но усиливающей ее эмоциональный строй. Большое значение принадлежит прелюдиям и постлюдиям, выполняющим в первом случае – функцию введения в образ, во втором – итога, «досказывания».

Музыка Петра Ильича также включает произведения в области:

- *хоровой музыки, духовные произведения,*
- *вокальные ансамбли, музыки к спектаклям, и т.д.*