

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧЕРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Московский областной музыкальный колледж имени
С.С. Прокофьева»

Борис Чайковский. Творческий портрет

Методическая работа
преподавателя
ПЦК «Музыкальная литература»
Каркадиновской Н.В.

Пушкино 2020 г.

Это композитор глубоко русский. Его душевный мир - это мир чистых и возвышенных страстей. В этой музыке много чего-то недосказанного, какой-то затаенной нежности, большого душевного целомудрия.

Г.В. Свиридов

БОРИС ЧАЙКОВСКИЙ

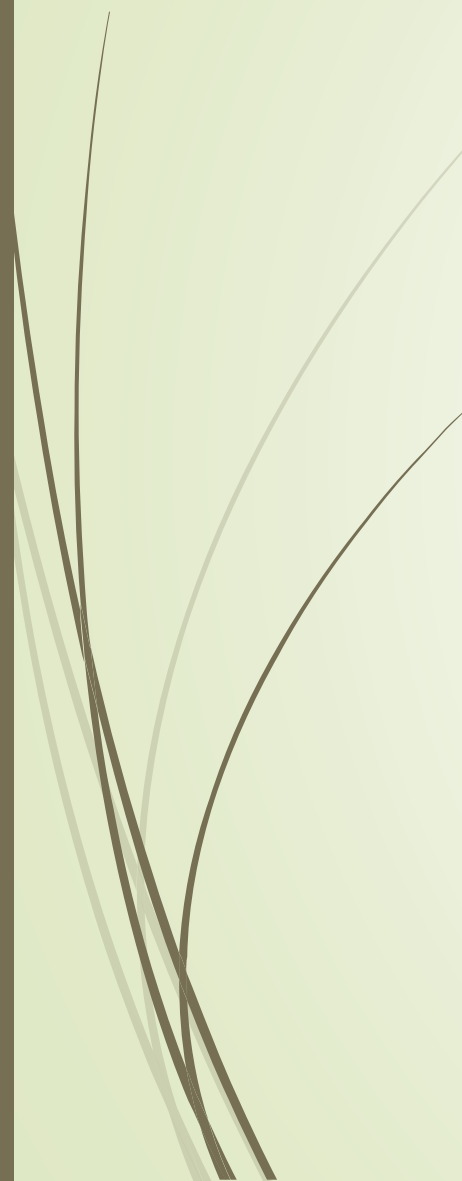
10.09.1925 - 07.02.1996

Из высказываний композитора:

— Произведение, как мне кажется, должно волновать, трогать, нести высокий нравственный тонус, а не просто быть хорошо профессионально сделано, хотя и это важно.

— Опыт русской духовной классики показал: чтобы создать значительное культовое сочинение, нужно очень хорошо знать православную культуру, буквально проникнуться ее духом, ритуалом богослужения. А сейчас культовые сочинения — зачастую дань моде. К тому же, культовое сочинение следует исполнять в храме, такая музыка должна и иметь прикладное значение в службе.

— "Авангард" меня не захватывает, видимо, я его не люблю. Есть интересные произведения, они привлекают, но в них не заложено большое нравственное начало. Подобно тому, как читаешь хороший замысловатый детектив: пока читаешь — интересно, как закончил, развязка ясна, и уже больше к этой книге не вернешься. Так и авангардная музыка интересна при первом прослушивании: а как это сделано? Кстати, о нравственном. Если большое искусство всегда стремилось показать лучшее, что есть в человеке, стремилось его возвысить, то авангард как бы ставит своей целью вскрыть негативное, извратить природу человека. Не есть ли это проявление духовного кризиса? Возможен ли авангард в пору духовного подъема, например, в эпоху итальянского Возрождения? От авангардистов доставалось и Хиндемиту и Стравинскому. Часто вспоминаю фразу Стравинского: "Интересно, когда лет через десять их приемы устареют, смогут ли эти господа-авангардисты выглядеть столь же достойно, как Пауль Хиндемит?" Мимо авангарда прошел Рахманинов...

— Я не боюсь употреблять и каданс и задержание. Главное, как это сделать.

Б.А. Чайковский - яркий и своеобразный композитор, дирижер и пианист, в творчестве которого органично сплелись оригинальность, неповторимость и глубокая почвенность музыкального мышления.

Ему чужд "общеевропейский" язык. Национальное понимается им не как характерная интонация, или прием, или метод:

"Национальное — это способ думать. Склад натуры, склад психики, художественной индивидуальности. Это связь с судьбой своего народа. Это необходимая питательная среда. Если этого нет, трудно себе представить, о чем бы тогда писал художник, в частности и я".

В историю отечественной культуры Б.А. Чайковский вошел, прежде всего, как мастер симфонической и камерно-инструментальной музыки, а также яркий кинокомпозитор.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ: опера «Звезда» (1949, не окончена)

Оркестровые

Четыре симфонии (1947, 1967, **1980 «Севастопольская», 1993 «Симфония с арфой»**) «Шествие» (1946), Фантазия на русские народные темы (1950), Славянская рапсодия (1951), Симфониетта для струнных (1953), Каприччио на английские темы (1954), Увертюра (1957), Камерная симфония (1967), **Тема и восемь вариаций (1973)**, Шесть этюдов для струнных и органа (1976), Четыре прелюдии для камерного оркестра (1984), **«Подросток», симфоническая поэма по Достоевскому** (1984), «Ветер Сибири», симфоническая поэма (1984), «Музыка для оркестра» (1987)

Концерты

- для кларнета и камерного оркестра (1957)
- для виолончели с оркестром (1964)
- для скрипки с оркестром (1969)
- для фортепиано с оркестром (1971)

Камерные сочинения

Ф-ный квинтет (1962), 6 струнных квартетов (1954, 1961, 1967, 1972, 1974, 1976) Ф-ное трио (1953), Соната для двух ф-но (1973), Соната для скрипки и ф-но (1959), Соната для виолончели и ф-но (1957), Партита для виолончели и камерного ансамбля (1966), Две сонаты для ф-но (1944, 1952), несколько циклов миниатюр для ф-но

Вокальные сочинения

Вокальные циклы на стихи М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, Н. А. Заболоцкого для голоса и ф-но или камерных ансамблей, «Из Киплинга» для меццо-сопрано и альта (1994)

Музыка к театральным спектаклям, радиопостановкам, радиосказкам
(по Г. Х. Андерсену и Д. Самойлову: "Оловянный солдатик", "Калоши счастья", "Свинопас", "Кот в сапогах", "Слоненок-турист" и др.).

Музыка к кинофильмам:

1952 — Опасный рейс (реж. Х. Шмайн), 1956 — Убийство на улице Данте (реж. **М. Ромм**), 1956 — Ты молодец, Анита! (реж. В. Кочетов и Е. Некрасов), 1957 — Обыкновенный человек (реж. А. Столбов), 1958 — Хождение за три моря (реж. В. Пронин и Ходжа-Ахмад Аббас), 1958 — В дни Октября (реж. С. Васильев), 1959 — «Заре навстречу» (реж. Т. Лукашевич), 1959 — «Анюта» (реж. **М. Анджапаридзе**), 1960 — Серёжа (реж. **Г. Данелия** и **И. Таланкин**), 1961 — В пути (реж. М. Анджапаридзе), 1962 — Трамвай в другие города (реж. Юлий Файт), 1963 — Пропало лето (реж. **Ролан Быков** и Н. Орлов), 1963 — Прочь с дороги! (реж. Е. Шорох), 1963 — Жертва (реж. М. Анджапаридзе), 1964 — Пока фронт в обороне (реж. Юлий Файт), **1964 — Женитьба Бальзаминова (реж. К. Воинов)**, 1964 — Обыкновенное чудо (реж. Э. Гарин), 1965 — Дорога к морю (реж. И. Поплавская), 1966 — Мальчик и девочка (реж. Ю. Файт), **1966 — Айболит-66 (реж. Ролан Быков)**, 1967 — Осенние свадьбы (реж. Б. Яшин), 1968 — Первая девушка (реж. Б. Яшин), **1969 — Гори, гори моя звезда (реж. А. Митта)**, 1971 — Нюркина жизнь (реж. А. Бобровский), **1974 — Москва, любовь моя (реж. А. Митта и К. Ёсида яп.)**, 1974 — Ливень (реж. Б. Яшин), 1976 — Собственное мнение (реж. Ю. Карасик), 1976 — Долги наши (реж. Б. Яшин), **1978 — Уроки французского (реж. Е. Ташков)**, **1978 — Расмус-бродяга (реж. М. Муат)**, **1978 — Лоскутик и облако (м\ф реж. Раса Страутмане)**, 1978 — Как тоску одолели (реж. Юрий Трофимов), 1979 — Северная сказка (реж. Раса Страутмане), **1983 — Подросток (реж. Е. Ташков)**, 1984 — Зелёный остров (реж. Ю. Файт), 1987 — Ловкачи (реж. Е. Ташков)

Б. Чайковский родился в семье, где музыку очень любили и поощряли занятия ею сыновей. Они оба избрали музыку своей профессией. В детские годы Б. Чайковский сочинил первые фортепианные пьесы. Некоторые из них до сих пор входят в репертуар юных пианистов. В 9 лет Б. Чайковский поступил в Гнесинскую музыкальную школу класс ф-но – Е. Ф. Гнесина и А. Головина, композиции – Е. И. Месснер. Продолжил музыкальное образование в Музыкальном училище им. Гнесиных, а затем — в МГК им. П. И. Чайковского (1949) по классу ф-но у Л. Н. Оборина, композиции — у В.Я. Шебалина, 2 года - в классе Д. Д. Шостаковича, а после его изгнания из консерватории как «формалиста», закончил курс в 1949 г. у Н.Я. Мясковского

Н.Я. Мясковский
(1881-1950)

«Мои педагоги – такие разные, но сходившиеся в главном. Ими никогда не снимался вопрос качества, а ложными рассуждениями о проблемах, о чем-то таком, о чем только и следует думать, они не занимались вовсе», – вспоминал Борис Александрович..

Его дипломная работа в консерватории - опера "Звезда" по Э. Казакевичу (1949) - осталась незавершенной.

Уже тогда Н.Я. Мясковский говорил о его музыке: **"Своеобразный русский склад, исключительная серьезность, хорошая композиторская техника..."**

Стиль Б.А. Чайковского отчасти перекликается с творчеством Н.Я. Мясковского новизной идей, темпераментом и динамизмом. Заметной чертой многих сочинений композитора является использование им простых, коротких тем с дальнейшим их полифоническим или оstinatным развитием, тяготение к созданию крупных одночастных произведений.

В ранний период творчества композитор создал :

- Первую симфонию (1947),
- Фантазию на русские народные темы (1950),
- "Славянскую рапсодию" (1951).
- Симфониетту для струнного оркестра (1953).

В них автор обнаруживает оригинальный, глубоко индивидуальный подход к известным интонационно-мелодическим и содержательно-смысловым идеям, к традиционным формам, нигде не сбиваясь на трафаретные, ходульные решения. Недаром его сочинения включали в свой репертуар С. Самосуд, А. Гаук, В. Пикайзен, М. Ростропович, Г. Вишневская, К. Кондрашин, Вл. Федосеев, квартеты им. Бородина и им. Прокофьева..

Началось сотрудничество с Мосфильмом.

Запомнилась его музыка в таких кинофильмах, как "Сережа", "Женитьба Бальзамина", "Айболит-66", "Лоскутик и облако", "Уроки французского", "Подросток".

«Даже когда я пишу музыку для кино (а у меня около 30-ти киноработ), для меня важен не сюжет, не зрительный ряд, а психологическое состояние героя...Кинематограф мало повлиял на мой симфонизм, и кадровость в организации материала не совсем связана с ним. Возьмите классическое скерцо: там тоже множество тем, и все они стремительно чередуются».

В 1954-64 гг., композитор ограничивается преимущественно работой в области камерно-инструментальных жанров:

Фортепианное Трио - 1953;

Первый квартет - 1954;

струнное Трио - 1955;

Соната для виолончели и ф-но,

Концерт для кларнета и камерного орк. - 1957;

Соната для скрипки и ф-но - 1959;

Второй квартет - 1961;

Фортепианный квинтет – 1962 ...

В этот период он не только выработал безошибочно узнаваемую на слух музыкальную лексику, но и определил важнейшие черты собственного образного мира, где красота, воплощенная в мелодических темах, по-русски вольных, неспешных, "немногословных", предстает как символ нравственной чистоты и стойкости человека.

Новый период в творчестве Б. Чайковского, отмеченный крупными симфоническими концепциями, открывает **Концерт для виолончели с орк. (1964)**. Зрелые симфонические произведения посвящены постановке важнейших вопросов бытия. Беспокойная, живая мысль сталкивается в них то с равнодушно-безостановочным бегом времени, то с косностью, рутиной обыденной ритуальности, то со зловещими сполохами безудержной, безжалостной агрессивности. Порой эти столкновения кончаются трагически, но и тогда в памяти слушателя остаются мгновения высших озарений, взлетов человеческого духа.

Таковы: Вторая (1967) и **Третья, "Севастопольская" (1980), симфонии; Тема и восемь вариаций (1973, к 200-летию Дрезденской штаатскапеллы);** симфонические поэмы "Ветер Сибири" и "**Подросток**" (по прочтении романа Ф. Достоевского - 1984);

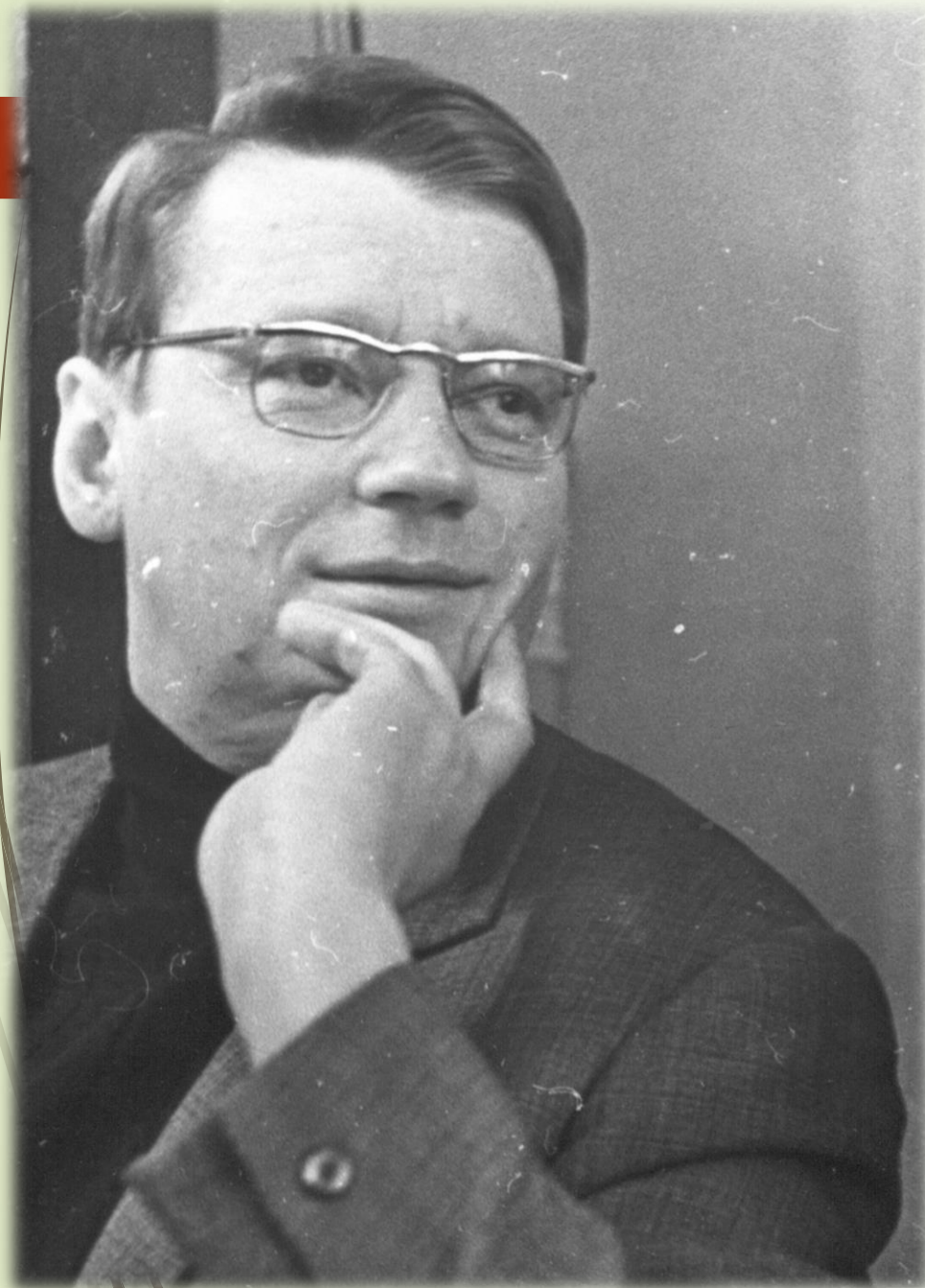
Музыка для оркестра (1987); Скрипичный (1969) и Фортепианный (1971) концерты; Четвертый (1972), Пятый (1974) и Шестой (1976) квартеты.

«Люблю многих поэтов и писателей. Не забуду тех сильных впечатлений от прозы Достоевского, которые переживал, работая над музыкой к телефильму "Подросток", а позднее над одноименной симфонической поэмой. Для понимания образов Достоевского, в частности, главного героя, многое значило общение с режиссером Евгением Ташковым — его акцент на светлой образности Достоевского. ("Подросток" в свое время был признан ЮНЕСКО лучшим телесериалом года)».

«В поэме "Подросток" музыкального воспроизведения литературного сюжета нет. Все темы связаны с главным героем — это его разные состояния: как он постепенно начинает чувствовать жизнь. И тема старика (ее исполняет флейта), по существу, восприятие этого образа молодым Долгоруковым».

«Поэтическая интонация каждого автора требует индивидуального музыкального воплощения. Трудно, например, писать музыку на стихи Пушкина. На поэзию Заболоцкого я обратил внимание именно в силу ее необычности, сложности, непростоты. И захотелось музыкально просто ее раскрыть».

Вокальные произведения Б. Чайковского ставят проблемы: художник и его предназначение ("Лирика Пушкина" - 1972), жизни и смерти (кантата для сопрано, клавесина и струнных "Знаки Зодиака" на ст. Ф. Тютчева, А. Блока, М. Цветаевой и Н. Заболоцкого), человеке и природа (цикл "Последняя весна" на ст. Н. Заболоцкого). Он одним из первых обратился к поэзии И. Бродского: "Четыре стихотворения И. Бродского", были созданы в 1965 г. (в авторской транскрипции 1984 г.: Четыре прелюдии для камерного оркестра).

«Замечу, что писать песни так же сложно, как и симфонии, к песенному жанру должна быть предрасположенность»

СИМФОНИЯ С АРФОЙ 1993 г. последнее крупное произведение композитора – взгляд назад, возвращение к истокам (традиция Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, Г. Малера ...). Это своеобразная энциклопедия его художественно-эстетических взглядов, образов, стиля.

Композитор использовал прием **автоцитаты**: 5 прелюдий, написанных им в 11 летнем возрасте становятся темами частей цикла –

1 ч. - 2 прелюдии (соло арфы), язык вт. пол. XX в.

2 ч. – Поэма (свободно трактованная сонатная форма), драматичная «медь»

3 ч. – 3 прелюдии – «грезы детства», акварельные зарисовки

4 ч. - Осень. неизменно печальный образ осени - символ быстротечности жизни. В ней интонационные переключки с Поэмой.

Финал Послесловие светлое по колориту (реприза 5-ой и 2-ой прелюдий, 2-ая - в замедленном темпе: было *con moto* =92, стало *Andante* =56, «сквозь дымку времени» р звучит ее реприза...

Юрий Абдоков, ученик композитора, свои переживания от премьеры «Симфонии с арфой» выразил строками Ю. Кузнецова:

«... Он видел больше, чем его глаза,
Он тронул глубже зримого покроя,
Он понял то, о чем сказать нельзя,
И, уходя, не проронил ни слова».

Борис Александрович работал в Союзе композиторов СССР и Москвы, преподавал (последние 7 лет жизни) на кафедре композиции в Гнесинском институте.

«Образно говоря, в произведениях Б. Чайковского мало нот, но много музыки, много воздуха, простора. Его интонации не банальны, но их незатертость и новизна далеки как от "химически чистых" лабораторных опытов, намеренно освобожденных даже от намека на бытовое интонирование, так и от попыток "заигрывания" с этой средой. В них слышна неустанная душевная работа. Той же работы души требует эта музыка и от слушателя, предлагая ему взамен высокое наслаждение от интуитивного постижения гармонии мира, которое способно дать только истинное искусство» В. Лихт.

