

П. И. Чайковский в XIX веке.
Кошмелева Д.

С-11

Великий русский композитор, педагог,
общественный деятель - Пётр Ильич Чайковский,
гроздь ответственности музыкальной культуры.

Работал во всех известных музыкальных жанрах, в каждом из
которых проявил своё композиторское мастерство. Писал театральные,
симфонические, вокальные, фортепианные, хорские произведения. Своим
творчеством Пётр Ильич доработал и поднял многие музыкальные
жанры (к примеру балет) на новый уровень.

Композитор считал, что задача искусства - открыто и прямо говорить
людям о волнующих их темах, чего и придерживался в
своих сочинениях.

Творчество Чайковского известно и исполняемо почти во всем мире.
Его имя известно как профессиональному музыканту, так и человеку,
не связанному с искусством совсем.

В XIX - XX веке, не смотря на то, что в музыкальной
культуре появились и получили широкое развитие совершенно
новые направления и техники композиторского письма, творчество
юношеских поколений не забывается, наоборот, исполняется и глубоко
осмысливается. К примеру. В 2024 году в Кемеровской государственной
филармонии им. Ростроповича был поставлен и исполнен
цикл концертов, посвященный творчеству великого русского
маэстро, в исполнении кемеровского симфонического
оркестра под руководством В. Попкина, ведущий А. Варгафтик.
На заключительном концерте прозвучали "Вариации на тему
"Роккоко" в первом отделении, а в завершение концерта и
всего цикла ~~и~~ исполнили последнее произведение композитора:

Симфонию № 6 „Патетическую“, кантату в практически последние дни Петра Ильича.

Некоторое время назад в г. Арзамас исполнители из Москвы поставили балет „Щелкунчик“.

Музыка Чайковского в наши дни звучит не только в концертных залах. Она встречается в кино, мультфильмах и даже в играх.

Я считаю, что музыка Петра Ильича всегда будет известна, любима и исполняема. Но, говорить об актуальности и увлекательности нельзя, ведь в каждой эпохе есть свой „гений“, который открывает новые творческие пути.

Кошечева Д.,

Чайковский в XXI веке. Тушевцева А, С-9

В 2025 году исполняется 185 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Его музыка звучит во всем мире, и, по данным сервиса Spotify, занимает первое место по количеству прослушиваний.

Не все композиторы находят свое звучание при жизни, и тем более немалое количество в веках после. Меньшее время, меньше влияние и ценность людей. Может ли музыка композитора, жившего более полутора тысяч лет, быть столь же востребованной? Как показала история, может. В данной эссе будет рассмотрено несколько моментов жизни композитора Чайковского на его родине, где он родился.

В этот раз на родине композитора для друзей и родственников из Уфы в Воткинск рейс-поезд. Во время путешествия по железной дороге, участники экскурсии сопровождают рассказ о Петре Ильиче, а в самом Воткинске предлагается послушать гимн-музей композитора, побывать в доме, где он родился и даже поужинать с ним участниками боя. Узнавая своим взглядом, что окружало маленького Петра, какую музыку он слышал вокруг, представляя, как проходил вечера в семье Чайковых - такое путешествие даёт возможность понять, как это детство маленького композитора.

О том, что все композиторы для каждого детства, рассказывает специалист Государственного театра кукол Уфы. "Детство Чайковского" - театральное представление, рассказывающее и о семейных концертах Чайковых, и о любви Петрика, как его ласково назвали родители, к домашнему животному, и о маленьких мажорах. Дети узнают себе в жизни композитора, в будущем, судьбу, сопереживают родителям в безудержном композиторе, и в будущем приобретают и увлекательное маленькое мажора. И конечно, спектакль иллюстрирует музыку Чайковского.

Оба перечисленных действа позволяют понять Чайковского не только как композитора, но и как человека, такого же, как и живем. Это создает барьер между слушателем и композитором, а значит, делает его ближе.

даже безупрочно модно.

Звучание произведения Чайковского соответствует типичной музыке
в одной теме. Придя в филармонию, в качестве звонка, слышится
звук с собой, начал извержения, в гитаристе Марии и в начале
Учреждения. А в конце много Государственного театра оперы и балета
мем. Чайковского, в обязательном порядке музыка на музыку, зря-
чу у всех - это - все из звука. В начале года, и андромеда, и
задание много. Проявление по центральной площадке Ижевск, це-
раснавание театр, в то же время некоторые извержения людей.

[illegible]

Определяется, что изобразное содержание составляет такое значительное
число моделей, неравнодушных к рисунку. В такие моменты ощущаются
глубина моделей, некое обаяние, связь и то такая драгоценная основа

„Если бы в природе был свет, люди не обратились бы к солнцу, — пишет
архивное письмо. Если бы люди не возмущались недостатком света в сво-
ей обстановке, если бы не воспринимали его светлый как нечто другое,
и светлый бы не превратился в нечто противоположное, то было бы
точно такое же познание высшего света и творчества
сознания, что и познание его тьмы.“

Мужья Чайковского расстается
все ~~вот~~ лет и благодарит
Чайковского обоем.

Тучелова А.

С26
Танкова Н.

Мелодии русской души.

Услышав эту фразу, нельзя не вспомнить о великом русском композиторе — Петре Ильиче Чайковском. Его музыка покоряет сердца людей, затрагивает самые разные эмоции внутреннего мира человека. И не будет тех, кто ни разу не слышал симфоний, ставших лучшими образцами симфонической музыки; опер, которые являются неотъемлемыми репертуарными произведениями театров; балетов и фортепианные пьесы, в которых даже самые юные музыканты находят отклик в своей душе. Петр Ильич Чайковский — пример для многих поколений музыкантов. Он стал популярным и любимым публике со всего мира уже при жизни. И в наши дни Чайковский — один из самых любимых композиторов, ^{и мы никогда не будем забывать} ~~и мы никогда не забудем~~.

Мне повезло родиться на родине Чайковского, в маленьком городе Воткинске. С самого детства я наблюдаю как ценят и любят творчество великого земляка. Воткинск и Удмуртская Республика — центр притяжения музыкантов со всех уголков не только страны, но и мира. Проводимый фестиваль искусств «На Родине Петра Ильича Чайковского» каждый год позволяет услышать самую разную музыку композитора: и симфонии, и балеты, и оперы, и концерты. Многочисленные концерты, встречи, позволяют выобщаться в искусство, созданное самим Чайковским.

Все эти события ~~наши~~ ^{целях} оцениваются наполненностью залов, стадионов, посещение
также известных дирижеров и оркестров (например,
в 2024 г. в Воткинск пригласят Валерий Гергиев с оркестром
Большого театра), что говорит о колоссальной
популярности к творчеству Чайковского.

Самую полную интерпретацию произведений
я вижу в этом. Где, как не на Родине композитора
есть возможность как можно глубже почувство-
вать то, что вложено в музыку? Как говорил
Чайковский: «Кем я являюсь — я обязан своей Родине...»
Популярность проводимых фестивалей, посещение
дома-музея доказывает самое главное: музыка
Петра Ильича Чайковского любима и востребована
теми, кто неравнодушен к богатому миру музыкаль-
ной культуры.

Ганкова А.

Гасанзиева А.

(С 29)

В 2024 году участникам олимпиады, проводимой Министерством культуры Российской Федерации, было предложено поразмышлять на тему актуальности романтической музыки сегодня. Наверняка, некоторые из студентов училищ и колледжей могли бы функционировать в этом контексте музыка и музыку русского композитора, педагога, критика, представителя русской романтической композиторской школы, моего земляка, Петра Ильича Чайковского, о востребованности ^{музыки} которого предстоит ^{повторить} говорить сегодня. Музыка для детей Петра Ильича Чайковского знакома всем с детства ^{преимущественно} благодаря яркости в воплощении сказочных образов и картинок. Таким образом, творчество композитора берет на себя воспитательную функцию, возвращая новое поколение любителей. Позже именно оно бережно становится приятным спутником в путешествии в детские воспоминания и неизгладимую веру в чудо. На это тем более отвечает сказочная балета композитора, в частности, "Щелкунчик", исполняемый музыкальными организациями по всей стране, дарящий ощущение волшебства близ Нового года и Рождества.

Об известности музыки П. Чайковского можно говорить многое. Выратаясь современным спектром, феномен композитора - музыкальный "мейнстрим", а его музыка - достояние народа. Она звучит повсеместно и рекомендуется музыковедом в интервью ^{на подкастах} на вопрос: "С чего начать знакомство с классикой немусыканту?" И действительно, колоссальное количество людей обнаруживает интерес к классике и к творчеству композитора после того, как полюбило его искусство.

Возвращаясь к не раз упомянутой актуальности романтической музыки, хочется погрузиться в причину ее востребованности в современном мире.

На сегодняшний день общество обнаруживает все больший интерес к здоровью человека, в частности - к ментальной, эмоциональной

кой его составляющей. И, следовательно, предположить, никакое другое искусство не способно так сильно влиять на жизнь человека, как музыка, и никакое другое стилевое направление, как романтизм.

Демократизм музыкального искусства, близость к народу не только на основе заимствования и воплощения произведений Ф. Чайковского, но и на личность композитора, так трепетно относящегося к людям, привлекают слушателя и того, кто заочиняется с биографией. Такой подход к искусству в сочетании с простотой его выражения, составляет замечательный «симбиоз», позволяющий любить его музыке совершенно разным людям. Кто вредит ли со мной согласные музыканты, считающие, что Чайковский не является в компиляции известной и многогранной историей личности.

Музыка Ф. Чайковского на сегодняшний день позволяет быть представленной в различных интерпретациях. «Звучит Океан» На мой взгляд, интересно является видение оперы, где представлена 3 оперы: Татьяна, Океан, Лейский. К сожалению, я не могу вспомнить режиссера постановки, но уже еще больше углубилась в историю создания оперы отразил авторское отношение к каждому персонажу или персонажам.

В 2023 году — юбилей великого композитора. Разучит, что его музыка актуальна и исполняется повсеместно, в независимости от времени. Вот у нас под горячим ветром.

Гасангулова А.

Медведев М.

Петр Ильич Чайковский, на мой взгляд, сохранил свою популярность и в XXI веке. Произведения Петра Ильича продолжают звучать на сценах концертных залов, на мировых конкурсах и конкурсах в исполнении студентов и преподавателей высших и средних учебных заведений.

Я думаю, что интересной интерпретацией было бы сочинение Петра Ильича Чайковского "Детский альбом", в инструментовке для смешанного состава: струнно-смычковые инструменты, инструменты народного оркестра, духовые и ударные инструменты. Такая инструментовка показала бы слушателю более яркие образы с помощью возможностей инструментов и их тембровых красок. Так, например, в произведении "Мутник на гармонике" баян сыграл бы вариацию рок, помогая слушателю провести ассоциацию, создавая образ мутника с гармоникой; в произведении "Старинная французская песенка" очень красиво звучала бы тапная темная мелодия альты на фоне аккомпанемента биолоктели; в произведении "Похороны кукушки" большую роль сыграли бы тембровые особенности деревянных духовых инструментов (гобая, флюта), тем самым подчёркивая трагичность произведения.

Музыка Петра Ильича Чайковского очень востребована и по сей день. Его произведения играют в музыкальных школах, училищах и колледжах. Люди с удовольствием идут на концерты, где будут звучать произведения Петра Ильича. Дети, не отрываясь, с большим удовольствием смотрят балет "Щелкунчик", на фоне время запоминают мотивы и мелодии.

Произведения Петра Ильича звучат также на инструментах, которых изначально не было в задумке. Как пример этому - концертная сюита из балета "Щелкунчик", переложение которой сделал для баяна Вячеслав Анатольевич Сидоров, при этом сохранив черты симфонизма. Это является наглядным примером, насколько востребованы произведения Петра Ильича Чайковского.

о отношении композиторов, исполняемых и почитаемых
с сей день, тогда как творили они сотню и более
лет назад, чтобы говорить, что они „видели
нашей давние своего времени“. И, я считаю,
сознавая эти слова, одним из первых на ум рус-
скому, да и не только, приходит имя
Петра Ильича Чайковского.

Суслова Е.

Еще при жизни композитор получил от современников признание и
важение. Но уже после смерти его творение только крепче и глубже
врастало в почву музыкальной культуры, являясь ориентиром для мно-
гих последующих композиторов — Танеева, Рахманинова, Мавра, Брамса.
При прослушивании музыки последних возникает вопрос — что такое осо-
бенного, ни на что другое не похожего, бессмертного в себе несет
музыка Чайковского, что она помогает возрастить в себе песнь
любимых художников? И я думаю, что несомненно ошибусь, если от-
вечу, что секрет кроется в искренности, в искренности чувств, вратас-
ных композитором в стройной, хрупкой форме. В итоге создается
образ глубоко переживаемый, в нежном, легком тоне, с еуровым,
истинным вздохом. И несомненно я ошибусь, если скажу, что это самое
чуждое творчество и привнесает нас, слушающих, в атмосферу первого
века.

Но проведение искусства, прошедшее путь и нами через десяти-
летия, не может остаться в первоначальном виде — оно претерпевает
изменения в силу того, что в сфере искусства в разное время, адаптирует-
ся под условия, живущего теперь в совершенно иных условиях.
Поэтому сейчас одна из распространенных тенденций — осовременива-
ние разных музыкальных жанров, в том числе оперы. В русской культуре,
начиная с М.И. Глинки, этот жанр имеет особенный инстинктивный
интерес и описание происходящего вокруг, демонстрация отношения
эпохи к автору, простого человека. И здесь, в опере, в контексте
жизни, бытия, окружающей обстановки. И не так давно я познакомил-
ся с „молодой“ постановкой „Тиховой дамы“ Т.И. Чайковского в Кино-
театре оперы и балета им. А.С. Пушкина. Сюжет, созданный
Чайковским, являющийся современному музыкальному драматургу Т.И.
Бенке. Все безупречно, главный образ костюмов артистов соответс-
твовал бы моде времени, когда разворачивается сюжет. Но присутствие
одной единственной масштабной декорации, являющейся в единую кон-
цепцию.

Пётр Ильич Чайковский был и остаётся «виртуальной карточкой» русской музыки. Его имя известно по всему миру в России и широко за её пределами, его произведения исполняются огромными количествами музыкантов разной величины на концертных площадках в России и за рубежом. Сразу вспоминается, как в 2022 г., в момент всеобщего отказа от русского культурного наследия, ~~массово~~ иностранными музыкантами массово возмущались протест против забвения музыки русских композиторов, в первую очередь Чайковского. Международный конкурс имени Чайковского продолжает собирать в России талантливейших музыкантов из Европы, Азии и Америки, а также «Музыкация» остаётся любимым новгородским спектаклем у слушателей всех возрастов. То есть, Чайковский в современной реальности остаётся культурным феноменом, создающим весь мир.

Но так как мы и творим Пётр Ильич уже около 150 лет назад, сейчас наблюдаются попытки «осовременивания» его произведений. В Новгороде таким событием стала постановка оперы Чайковского «Евгений Онегин» в режиссуре Сергея Новикова. Эта постановка уже несколько лет не теряет своей популярности. Мне стало интересно, какое отношение предпринимает Новиков, и я так же сбежала на оперу. Постановка произведена в явном впечатлении и надела на неоднородное исполнение, которое и хочу поделиться.

Сразу обратило на себя внимание оформление спектакля: активно использовались современные технологии — например, экран, на котором Татьяна воплощена «заветной» фигурой Одо Э. Многие декорации тоже воплощены на экране и сменялись на ней по ходу действия. Костюмы были переобработаны ближе к французскому, что немаловажно сформировало в такой современной обстановке.

Главным нововведением Новикова стало изменение отношения оперы — высшего Ленинского Ордена на пути восприятия в судейства. В моменты это превращение впечатление какого-то поворотного события, однако ожидается, что на последующее действие это никак не влияет! Именно, ~~в~~ снова вместе с Онегиной, лишь проносится в танце танцующих на балу у Гринева. Музыка также не претерпевает никаких изменений — режиссёр ставит своей целью полностью сохранить музыку оперы. И удивление, возмущение поворотом сюжета, к концу оперы превращается в замешательство, танцу также способствует

мурты — например, режиссер и драматург Мечеслав Жук и его друзья в
Внешкопмлогосе не свезают с новым историческим дуэтом.
Сценическое действие ощущается тугоухим.

В связи с этой постановкой у меня возникла мысль о том, что Чайковский не нуждается в «современном прочтении» ^{и тем более в изменении} ^{авторского замысла}. Несмотря на смену вранья и нравов, опера «Евгений Онегин», как и другие произведения Чайковского, не утратила свой общечеловеческий смысл. И этот смысл, а также умение композитора точно, красиво и доступно выразить мурты и состояние и пороки человеческого души — эти качества, наверное, и делают мурты Чайковского такой востребованной и популярной в наши дни. Соучествовать героям Чайковского, восторгаться его муртой мощно и счастливо сотни лет, веро композитор продолжает в своем творчестве быть тем, кто не перестанет волновать человечество.

Романова А.

Сашкен С,

Петр Ильич Чайковский - представитель русского романтизма второй половины XIX века, музыка которого пользовалась популярностью еще при жизни композитора и оказала влияние на развитие русского симфонизма, русский классицизм, тельно "русского" в искусстве. Не забудем упомянуть о королевском вензели Чайковского на музыке С.В. Рахманинова (взят, как бы, его класс ор. 3, романсы ор. 4 и ор. 6 или, наконец, "Элегическое трио") или об отсылке музыки Чайковского в музыку Н.Р. Стравинского ("Веселый оркестр"). Таким образом, влияние музыки Петра Ильича было за пределами XIX века. В XX веке творчество композитора по праву стало "классическим" и вошло в репертуары театров и музыкантов-школьников. Помню это был организован конкурс имени Петра Ильича Чайковского, ставший самым престижным музыкальным состязанием в мире.

Музыка П.И. Чайковского - эмоциональная, выразительная, глубокая, колоритная, мастерами выполнена. Закономерна и глубина, глубина и уникальность творческого самовыражения определили роль его музыки в контексте культуры - в том числе массовой - XX века. Сейчас его музыка исполняется повсеместно: на лучших концертных площадках мира в исполнении именитых музыкантов, в том числе и неизвестных.

Обусловлено это может быть несколькими причинами. Во-первых, социально-политический аспект: для России музыка П.И. Чайковского является важнейшей частью "русского" в музыке. В трудное для людей время музыка Чайковского является "сведущим звуком", объединяющим мотивом, позволяет испытать позыв патристических чувств (это обуславливает частое исполнение его первого оркестранно-концертного, ставшего неофициальным гимном, и увертюры 1812 года). Примечательно, что

музыка Чайковского популярна и ее рождала и
часть объясняется в известном политическом направле-
ности (протест против культурных санкций, поддержка
акта единения).

Во-вторых, собственно музыкальная привлекательная
материала, его уникальность, широта и при этом
доступность широкому кругу слушателей. Достигшие
в области мелодии, гармонии, оркестровки обуславливают
популярность таких шедевров, как балет "Щелкунчик",
опера "Евгений Онегин" или его фортепианные циклы.

В-третьих, традиции. Музыка Петра Ильича
Чайковского не переставала звучать и после смерти
композитора. Встав "классикой", а предновогодние
постановки "Щелкунчика" стали, по сути, объектом массовой
культуры, превратившись в привычку, статусность и кунст-
порт. Развитие капиталистической жизни эпохи
не могло не сказаться на культурной сфере. Поэтому
репертуарные постановки заслуженно признанные ше-
деврами, вдумчиво изучают в театральных программах и
концертных программах. Музыка Чайковского, как и его фор-
тепиано, известна всем, а потому будут и дальше цениться
и приносить прибыль.

В-четвертых, популярность среди музыкантов-профессио-
налов очевидна не только с творческой художественной
ценностью сочинений П.И. Чайковского, но и с учетом
от постмодернистских установок и появления "мета-
культуры", пытающейся реабилитировать утраченные
ценности и провозглашающей "новую
искренность", возвращение к рефлексии, "возрождение мысли
музыка, сочинений" (смотри по этому поводу книгу Н. Хрущова
"Метаморфозы в музыке" которые, несмотря на противоре-
чивость и очевидную субъективность, является интерес-
ным культурным явлением современности). Сейчас
старые редакции сочинений (например, исполнение М. Плетне-
вым ~~первой~~ первой редакции первого фортепианного концерта)
"восстают из пепла" резко исполненные сочинения (исполне-
ние Р. Рахманинова третьего фортепианного концерта,
абсолютно в Высшем порядке филармонии, совсем симфо-
ническим Чайковского и т.д.).

В этой связи примечательно исполнение
Михаилом Плетневым первого фортепианного концерта
в первоначальной редакции. Как уже было сказано выше,
это не только попытка "открыть нового, неизвестного"
П.И. Чайковского, но и полноценное исследование сферы
Семкин С.

(С 19)

музыкобертесской работе в рукописи
с целью анализа развития композиторской
мысли на пути к формированию стили-
стического варианта восприятия. Только особенность
в том, что эта «работа» имеет широкое звуковое
восприятие, «плоть»; можно услышать
развитие мысли гения в превосходном,
утонченном исполнении мастера.

Разумеется, нельзя не отметить очевидный рост
популярности музыки П.И. Чайковского. Не всякий раз
подобные всплески благосклонно сказываются на музыке
композитора, но нельзя отрицать того факта, что
такие творения великого гения продолжают жить, звучать
и значить наша жизнь — жизнь не только музыкантов,
но и любого человека; недрагоценно и дурно музыкальный
культуры — сохранить его творческое наследие.

Семкин С,