

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская музыкальная школа №1 им. П. И. Чайковского»

Доклад

**«ХОРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО
П.И. ЧАЙКОВСКОГО»**

Зав. хоровым отделением
Хугаева Диана Германовна

Владикавказ

2025

Среди выдающихся представителей музыкальной культуры XIX века достойное место занимает имя Петра Ильича Чайковского — композитора-симфониста, патриота и гражданина. Своим творчеством он поднял русское музыкальное искусство на недостижимую высоту.

Хоровые сочинения композитора проходят красной нитью через всё его творчество.

Их можно разделить на две части:

- к первой из них относятся хоры светского содержания: в основном — это оперные хоровые сцены, кантаты для хора в сопровождении оркестра и хоровые сочинения а cappella;
- ко второй части относятся духовные сочинения, написанные на канонические тексты, среди которых два крупных Богослужбных цикла: «Божественная Литургия Иоанна Златоуста» и «Всенощное бдение».

Любовь к хоровому пению у П.И. Чайковского проявлялась с детства. Регулярно посещая церковные службы, он с большим интересом слушал Богослужбное пение в исполнении клиросных певцов.

В период обучения в Училище правоведения, наряду с другими учащимися, Пётр Ильич постоянно пел в церковном хоре. По воспоминаниям его современников, будучи старшеклассником, иногда он даже замещал регента во время Богослужения. А регентом, как известно, в то время у них был один из выдающихся мастеров хорового пения и композитор русской церковной музыки, друг М.И. Глинки — Гавриил Якимович Ломакин.

Среди первых сочинений, написанных за годы учёбы в Петербургской консерватории, был написан хор в сопровождении оркестра на стихи Н.П. Огарёва «На сон грядущий». Большая часть хоровых сочинений написана по заказу отдельных людей или организаторов различных празднований в связи с какими-либо событиями. Так, например:

- «Правоведская песнь» на собственный текст, написана к 50-летию Училища правоведения;

- Сочинение на стихи Я. Полонского «Привет А.Г. Рубинштейну» — основателю Петербургской консерватории, посвящено 50-летию его артистической деятельности.
- Такие хоровые произведения, как: «Соловушка», «Не кукушечка во сыром бору» и «Без поры, да без времени» были созданы по заказу Ф.Ф. Беккера — руководителя хора Императорской оперы. Этот коллектив был участником всех оперных премьер Чайковского в стенах Мариинского театра.

Эти три сочинения написанные композиторами на собственные тексты, выдержаны в фольклорном стиле. Они дополнили ещё весьма скудный в то время отечественный репертуар светских хоровых коллективов.

Эти сочинения для хора *a cappella*, сразу привлекли внимание исполнителей. Они отличались необычайной выразительностью своих мелодий, простотой и искренностью отражения лирических чувств, несложностью фактуры, выдержанностью преимущественно в строго 4-хголосном гармоническом изложении с использованием приёма имитации, традиционного для стиля народного пения.

В 1885 году был написан гимн в связи с празднованием в честь памяти основателей славянской письменности православных святых Кирилла и Мефодия.

В 1886 году Н.Г. Рубинштейн по совету своего брата – Антона Григорьевича пригласил Чайковского для педагогической работы в Московскую консерваторию. Будучи в Москве Петр Ильич знакомится с известным хормейстером К.К. Альбрехтом, который в то время регулярно издавал сборники с репертуаром для хоровых коллективов. По его заказу были написаны и вскоре изданы такие хоровые сочинения, как: «Весна» и «Вечер», на собственные стихи.

В результате общения Чайковского с хормейстерами различных хоровых коллективов в 1887 году появились на свет такие его сочинения, как:

«Ночевала тучка золотая» на стихи М. Лермонтова и «Блажен, кто улыбается» на стихи К. Романова. Последнее сочинение было посвящено хору студентов Московского университета.

К хоровым произведениям, написанным также по заказу, относятся его кантаты и хоры в сопровождении оркестра.

Так ещё в годы обучения П.И. Чайковского в Петербургской консерватории по заданию Совета профессоров им была написана музыка на гимн Ф. Шиллера «К радости». Эта кантата стала его дипломной работой. В этом сочинении был использован текст, который уже звучал в 9-й симфонии Л.В. Бетховена. И именно этот факт стал символом направленности музыкального творчества П.И. Чайковского, так как весь дальнейший его творческий путь свидетельствует о том, что он стал наследником музыкальных традиций великого немецкого симфониста. Это сочинение Чайковского было исполнено на выпускном экзамене в Петербургской консерватории и получило самую высокую оценку.

В честь 200-летия Петра Великого в Москве была открыта Всероссийская выставка. По заказу организационного комитета выставки была написана Кантата на стихи Я. Полонского. Как свидетельствуют современники композитора, она была исполнена перед Кремлём на Троицком мосту под специальным навесом. Впоследствии рукопись кантаты была утрачена, но позже восстановлена по сохранившимся оркестровым и хоровым партиям.

В 1883 году в связи с коронацией русского Императора Александра III Чайковский получил заказ от организаторов данного события написать кантату «Москва» на стихи А. Майкова, которые повествуют об истории становления и развития столицы России того времени. Музыка была написана в указанный срок. Хор и солисты в сопровождении оркестра с большим успехом исполнили её во время процедуры коронации в Грановитой палате Московского Кремля. Впоследствии особую популярность среди музыкальной общественности приобрело Ариозо Воина из финального номера данной кантаты.

Следует отметить, что кантаты и хоры П.И. Чайковского, написанные в честь различных событий в жизни страны, сегодня считаются непревзойдёнными образцами высокохудожественных музыкальных произведений. Они явились существенным вкладом в развитие русской музыкальной культуры того времени.

Значительный пласт хорового творчества П.И. Чайковского занимает духовная музыка. Его духовные сочинения символизируют начало новой эпохи в истории русской церковной музыки.

Прежде, чем приступить к такой работе П.И. Чайковский глубоко изучал труд протоиерея Д.В. Разумовского на тему:

«История церковного пения в России», а также не раз обращался к нему за советом. Основная доминанта его идей относилась к проблеме сохранения национальной самобытности русского церковного пения.

В период работы над «Всенощным бдением» композитор писал Н.Ф. фон-Мекк: «Я перекладываю теперь с обихода коренное пение Всенощной службы на полный хор. Работа эта довольно интересная и трудная. Хочется сохранить во всей неприкосновенности древние церковные напевы, а между тем, будучи построенные на гаммах совершенно особого свойства, они плохо поддаются новейшей гармонизации. Зато, если удастся выйти победителем из всех затруднений, я буду гордиться, что первый из современных русских музыкантов потрудился для восстановления первобытного характера строя нашей русской музыки».

И Чайковский сделал своё дело и оказался победителем, положившим начало нового этапа в развитии русской духовной музыки.

Наиболее значительным его духовным сочинением является «Литургия Иоанна Златоуста», написанная в 1878 г. Интересно отметить то, что именно в это же время были созданы такие его крупнейшие сочинения, как: опера «Евгений Онегин» и 4-я симфония.

Появление «Литургии» сразу стало заметным музыкально-историческим событием. В этом сочинении композитор наполняет традиционные формы

богослужбных песнопений новым содержанием. Таким образом, он отступил от шаблонного церковного стиля, отдавая дань принципам художественной свободы.

Это вызвало возмущение церковных кругов, в результате чего издание этой музыки было запрещено, ссылаясь на указ Александра I о недопустимости исполнять церковную музыку, неодобренную Синодом.

Особое значение для такого решения имел факт исполнения Литургии Чайковского в концертном зале. Реакция публики была неоднозначной. Многие слушатели обращали внимание на отсутствие сходства с привычными для них богослужбными сочинениями таких церковных композиторов, как Бортнянский, Львов, Березовский, и несоответствие Божественной Литургии Чайковского древне-церковному стилю. Это вызывало неодобрение музыки светского композитора. Также многих возмущал сам факт концертного исполнения сакрального произведения за деньги.

Однако Литургия задумывалась Чайковским не как концертное произведение, а именно как церковная служба. Об этом свидетельствует и её строение: она состоит из 15 небольших номеров в соответствии с традиционным порядком богослужения.

Центральное место в его Литургии занимает песнопение «Трисвятое», распетое в строгом, суровом стиле с многократным повторением одной и той же интонации в узком диапазоне, предваряя радостный распев Аллилуйи.

В «Херувимской песне» появляются элементы полифонии. Медленно и тихо, один за другим вступают разные голоса хоровых партий.

Самый развёрнутый номер — «Символ веры», где мощная кульминация приходится на слова: «...и возшедшаго на небеса, и сидяща одесную Отца», после чего наблюдается постепенный спад tessitura в мелодии и динамике, приводящий к заключительному «Аминь», исполняемому пианиссимо.

«Достойно есть» написано в каноническом изложении, где голоса хоровых партий объединяются лишь в заключительных торжественных аккордах.

В заключении звучит Причастный стих — «Хвалите Господа с небес», который исполняется по принципу псалмодирования на одном звуке, переходя в радостное «Аллилуйя».

Духовные сочинения Чайковского отличались яркостью эмоциональной выразительности, что тогда в корне противоречило канонам бесстрастного стиля церковного пения. Однако в настоящее время они пользуются большой популярностью. Отдельные номера из его «Божественной Литургии» и «Всенощного бдения» нередко исполняются как во время богослужения в православных храмах, так и в концертных залах, а также используются в специальных учебных заведениях.

В практику многих наиболее крупных хоровых коллективов Русских православных храмов прочно вошёл обычай исполнять Литургию П.И. Чайковского полностью и именно 6 ноября – в день его кончины в 1893 году. Особенно регулярно эта традиция соблюдается в Московских и Санкт-Петербургских храмах, привлекая внимание прихожан, широкой музыкальной общественности и всех почитателей духовной музыки великого соотечественника.

Таким образом, музыка П.И. Чайковского сегодня остаётся актуальной и неизменно востребованной как в исполнительской, так и в учебной практике для людей, независимо от их возраста. Благодаря высокому строю гуманистического мировоззрения и эстетическим идеалам композитора, удивительной мелодике его музыки, она доступна слушателям для восприятия и понимания заложенных в ней человеческих чувств и переживаний.

В результате анализа хоровых сочинений Чайковского можно отметить, что они, как и всё его творчество отличается своеобразием музыкального языка, связанного с народными традициями, отражающими жизнь и быт русских людей его эпохи. Однако ценность любой национальной культуры определяется её доступностью для восприятия и понимания представителями других народов. Это полностью относится к музыкальному наследию П.И. Чайковского, так как его музыка и в настоящее время постоянно звучит в

концертных залах других стран. Она стала подлинно интернациональной, завоевав признание людей всего мира.

Список литературы

1. Альшванг А.А. П.И. Чайковский. – М.: Издательство АПН СССР, 1959.
2. Чайковский М.П. Жизнь Петра Ильича Чайковского: По докум., хранящимся в Архиве им. покойного композитора в Клину: В 3 т.: С прил. портр., снимков и факс., исполн. фото-цинкогр. способом. / [Модест Чайковский]. 2-е изд., (испр.). Т. 1. – Москва; Лейпциг: П. Юргенсон, 1903 (Москва). 3 т.
3. Штейнпресс Б.С., Ямпольский И.М. Энциклопедический словарь / Сост.: Б.С. Штейнпресс и И.М. Ямпольский, под общ. ред. Г.В. Келдыша. – М., издательство АПН СССР, 1956. — 300 с.