Чайковский Петр Ильич - один из крупнейших русских композиторов.

Родился 25 апреля 1840 г., в Камско-Воткинском заводе Вятской губернии, начальником которого был отец его. Понятливость и впечатлительность отличали маленького Ч., который по собственному настоянию стал учиться наравне со своими братьями и сестрой, когда ему не было еще и пяти лет. Отец называл его общим любимцем, жемчужиной семьи. С раннего детства мальчика тянуло к фортепьяно, за которым он проводил свои досуги. Семи лет Ч. записывал уже свои детские впечатления. Нельзя сказать, чтобы музыкальная атмосфера окружала Ч. в детстве. Домашний орган с валами был первым знакомым ему инструментом, на котором он услыхал арию Церлины из "Дон Жуана" Моцарта. В продолжение всей жизни Ч. сохранил особое благоговение к этому великому композитору. Музыкальный слух и память проявились у Ч. рано.

В 1845 г. Ч. начал учиться игре на фортепьяно, а через три года читал ноты не хуже своей учительницы. Год спустя Ч. играл на фортепьяно как взрослый. Способность фантазировать за фортепьяно проявилась у Ч. в 50-х годах. Во время своего пребывания в училище правоведения, Ч. не проявлял среди товарищей своих особых стремлений к музыке. В 1859 г. Ч., окончив курс, поступил на службу в департамент Министерства юстиции. Жизнерадостный юноша беспечно проводил время; никто не подозревал, что в нем таится будущий крупный музыкальный деятель. Даже Кюндингер, у которого он занимался игрой на фортепьяно, не видел в своем ученике ничего особенного. Он решился, однако, поступить в петербургскую консерваторию, несмотря на довольно скептическое отношение родственников к его намерению.

Вера в свое призвание у Ч. была так сильна, что однажды, несмотря на свою врожденную скромность, он сказал брату: "С Глинкой мне может быть не сравняться, но увидишь, что ты будешь гордиться родством со мной". Занимался Ч. в классе теории композиции профессора Н.И. Зарембы, позднее - в классе инструментовки А.Г. Рубинштейна. Оставив службу, Ч. испытывал материальную нужду. В 1865 г. Ч. окончил курс консерватории с серебряной медалью, написав кантату на оду Шиллера "К радости". Другие его консерваторские работы - увертюра к "Грозе" и танцы сенных девушек, включенные впоследствии в оперу "Воевода".

При основании консерватории в Москве в 1866 г. Ч. был приглашен туда профессором гармонии. В 1866 г. Ч. дебютировал перед московской и петербургской публикой увертюрой F-dur, с успехом средним. В том же году Ч. начал первую симфонию; в следующем году andante и скерцо из нее исполнялись в русском музыкальном обществе в Санкт-Петербурге. К периоду 1866 - 1867 гг. относятся еще увертюра на датский гимн и ряд фортепьянных пьес: "Воспоминание о Гапсале", обративших на себя всеобщее внимание. В 1867 г. Ч. начал писать оперу "Воевода" и в том же году в Москве, в симфоническом собрании, были исполнены танцы из нее. Первая его симфония целиком была исполнена в симфоническом собрании русского музыкального общества в 1868 г. с большим успехом. Постоянная нужда в деньгах заставила Ч. заняться критической деятельностью. От этого тягостного для него занятия он отказался, как только материальные условия его улучшились. Опера "Воевода", поставленная в 1869 г. в Москве, имела успех, но в 70-х годах сам автор уничтожил ее, сохранив только небольшую часть материала. с таким же недовольством относился Ч. к своему симфоническому произведению "Фатум" (1868), исполнявшемуся как в Москве, так и в Петербурге. Вторая опера Ч., "Ундина", оконченная в 1869 г., сцены не видала. Она тоже уничтожена автором в 1873 г., за исключением некоторых номеров, вошедших впоследствии в другие сочинения Ч.

Осенью 1869 г. Ч. пишет увертюру-фантазию "Ромео и Джульетта", с которой начинается настоящее его значение в истории искусства. Хотя это произведение имело в Москве успех средний, но впоследствии оно немало содействовало популяризации имени Ч. В том же году Ч. написал шесть романсов, из которых "Нет, только тот", "И больно, и сладко", "Слеза дрожит", "Отчего", "Ни слова, о друг мой" сразу завоевали всеобщий интерес. Ступенями к славе были для него также первый квартет d-dur (1871), опера "Опричник" (1872), симфоническая фантазия "Буря" (1873). На конкурсе русского музыкального общества в 1875 г. его опере "Кузнец Вакула" была присуждена первая премия. Данная в Петербурге в 1876 г., она не оправдала возлагавшихся на нее ожиданий; впоследствии сам Ч. признал ее недостатки. За ней последовала опера "Евгений Онегин", которой, вместе с шестой симфонией, написанной в конце жизни Ч., суждено было увековечить его имя. Сначала Ч. не верил в успех "Онегина", называя эту оперу скромным произведением, написанным по внутреннему увлечению. Первое представление этой оперы состоялось в московской консерватории 17 марта 1879 г. Успех был средний; надо полагать, что причиной тому было отчасти и исполнение учеников.

В апреле 1883 г. "Евгений Онегин" исполнен был в Петербурге в музыкально-драматическом кружке под управлением К.К. Зике и имел несомненный успех. На императорской сцене в Петербурге он шел в первый раз 19 октября 1884 г. С каждым спектаклем возрастала любовь публики к этому лучшему произведению Ч. В 1877 г. произошла перемена в материальной обстановке Ч., благодаря Н. Ф. фон-Мекк, предложившей Ч. ежегодную субсидию в 6 тысяч рублей. Это дало Ч. возможность посвятить все свои силы композиторской деятельности; а когда Ч. хорошо работал, то, по его словам, это значило, что он хорошо себя чувствовал. Сочинения Ч., эпизодически проникавшие за границу и находившие таких поклонников, как Брюллов, все более и более там распространялись, особенно благодаря концертам в Париже, под управлением Н.Г. Рубинштейна (2-й фортепьянный концерт, "Буря", серенада и вальс для скрипки), на всемирной выставке в 1878 г. В том же году Ч. написал литургию святого Иоанна Златоуста. Следующая опера: "Орлеанская дева" (1879), с либретто, составленным композитором преимущественно по Шиллеру в переводе Жуковского, не оправдала надежд композитора. Она была дана в Петербурге в 1881 г. Шумный успех первого представления не повторился на втором, и опера не стала репертуарной. Большую удачу Ч. имел с оперой "Мазепа" (1883), поставленной в Москве в 1884 г., гораздо меньшую - с "Чародейкой", имевшей в Петербурге, где она была в первый раз поставлена в 1887 г., посредственный успех.

Репутация Ч., как оперного композитора, воспрянула с "Пиковой дамой", поставленной в Петербурге в первый раз 7 декабря 1890 г. Эта опера, не сходящая с репертуара, по своей популярности не уступает "Евгению Онегину". Она обошла, наравне с последней, все оперные сцены России. Эти две оперы проникли за границу, где их не покидал успех. Последняя опера Ч., "Иоланта", дана в Мариинском театре в Петербурге 6 декабря 1892 г., вместе с его же балетом: "Щелкунчик". Не менее обширна была деятельность Ч. как симфониста. Его шесть симфоний, три сюиты, программная симфоническая музыка, балеты "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик" представляют чрезвычайно ценный вклад в область русской музыки. Драматическая опера - задача сложная, требующая рельефности, чувства меры, пропорциональности в частях, сжатости и цельности в общем. Хотя Ч. эта задача не всегда давалась, тем не менее он проявил во многих сценах (в "Евгении Онегине"), "Мазепе", "Пиковой даме") замечательное мастерство, да и в других его операх есть множество отдельных красот; каждая из них представляет крупный интерес для развитого музыканта. В симфонической музыке Ч., как говорится, был более у себя дома. Сплошной музыкальный интерес, богатство красок, удивительная способность извлекать из оркестра разнообразнейшие эффекты, от самых нежных до самых мощных - все это ставит Ч. в ряд перворазрядных симфонистов музыкального мира.

В камерной музыке сильно отразилась его богато одаренная музыкальная натура, иногда преступившая границы этого рода музыки. Его техника иногда выходила из рамок и представляет для исполнителей большие трудности. В области романса Ч. - замечательный лирик. Вообще, какого бы рода музыка Ч. ни касался, всюду он приносил обаятельный, чрезвычайной красоты мелодический элемент. Его сочинения в области духовной музыки скорее пленяют своей красотой, своим мягким лиризмом, чем возбуждают истинно молитвенное настроение. Вся музыка Ч. проникнута преимущественно русским складом. Широкая эрудиция, необычайно развитая техника дали Ч. возможность коснуться многих областей музыкальной композиции. Трудолюбие Ч. было необычайное. Он не мог оставаться без работы, без творчества. Одна музыкальная мысль сменялась другой; можно сказать, что творческий процесс в продолжение кипучей 28-летней композиторской деятельности никогда не останавливался на долгое время. Одиночество было для него счастьем, так как оно предоставляло ему возможность отдаваться всем существом своему любимому делу.

В каталоге сочинений Ч. значатся 76 opus'ов, 10 опер, 3 балета. Судя по его письмам, Ч. был крайне впечатлителен и глубоко несчастлив. Ни материальные условия, ни переменчивость успеха не были, по-видимому, причиной тяжкого его душевного состояния. Какая была причина безысходной тоски, преследовавшей Ч. - этот вопрос не разъяснен. На жизненном пути Ч. встречались люди, сыгравшие большую роль в его артистической карьере. К ним относятся А. Г. и Н.Г. Рубинштейны (в особенности последний, который был строгим судьей сочинений Ч., но вместе с тем и самым энергичным их пропагандистом), а также П.И. Юргенсон, замечательный по бескорыстию издатель сочинений Ч., брат Ч. Модест, его сотрудник во многих оперных произведениях, сестра его А.И. Давыдова. Император Александр III в 1888 г. назначил Ч. пенсию в 3 тысячи рублей. Общительный и ласковый характер Ч., а также обаятельность его сочинений дали ему массу друзей. Среди них были и музыканты, принадлежавшие к различным группам, но как ни дружил Ч. с композиторами других направлений, он оставался верен своим взглядам.

По своей нервности Ч. не мог оставаться где-нибудь подолгу и с 1877 г. вел жизнь кочевую. Он совершал многократно артистические поездки по России и за границей (в Германии, Франции, Англии, Америке), дирижируя своими операми и концертами, составленными из его произведений. Педагогическая деятельность была Ч. не по сердцу, но тем не менее он пробыл профессором в консерватории в Москве 12 лет и написал учебник гармонии. Только под конец жизни Ч. основался в Клину, где и сохранились его квартира со всей обстановкой; там же и архив Ч. Концерт 16 октября 1893 г., где он дирижировал в первый раз своей шестой симфонией, был лебединой песнью Ч. 25 октября он скончался в Петербурге и похоронен в Александро-Невской лавре.

Капитальным трудом, дающим возможно полную характеристику Ч., является "Жизнь Петра Ильича Чайковского" (3 том, 1903), составленная М.И. Чайковским. Сюда вошел материал из архива Ч., "Памятной книжки правоведов XX выпуска", Мордвинова (Санкт-Петербург, 1894), "Воспоминаний о П.И. Чайковском" Кашкина (Москва, 1896) и газетных статей о сочинениях Ч. Н. Соловьев.