

МЕЛОДИЯ

PYOTR TCHAIKOVSKY
SYMPHONIES

П.И. Чайковский (1840–1893)

Симфонии

Творчество Чайковского в жанре симфонии определило облик последней не только при жизни композитора, но и после его кончины, найдя дальнейшее развитие в творчестве его современников и композиторов последующих поколений.

Гигантский потенциал сочинений Чайковского был обусловлен не только исключительным даром композитора-мелодиста, эмоциональной субъективностью его музыкальных «высказываний», программностью, прямой или скрытой (что вновь говорит о личном аспекте Художника), но и легко прослеживаемой связью композитора с его национальными истоками и с европейской традицией, постоянным взаимодействием с окружающей его жизнью во всех ее проявлениях, привлечением бытующих жанров песенной и танцевальной музыки в качестве прямого или опосредованного материала, формы.

Симфония № 1 соль минор, соч. 13, *«Зимние грезы»*, была начата в марте, завершена в ноябре 1866 года и посвящена Николаю Рубинштейну¹. Вот что композитор писал Юргенсону² 15 апреля 1886 года: *«Она (Первая симфония – прим. ред.) была написана в 1866 году по совету Николая Григорьевича (Рубинштейна – прим. ред.), до исполнения я в ней сделал некоторые перемены, и в этом виде она была исполнена в 1868 году. Но тогда же я решил подвергнуть ее коренной переделке. Однако привел это желание в исполнение не ранее как в 1874 году. Затем ее не играли до 1883 года»*.

Симфония не имеет развернутого программного объяснения. Тем не менее заглавия двух первых частей и вся их музыка дают возможность слушателю фантазировать в предложенном направлении.

Первая часть – *«Грезы зимнею дорогой»*, Allegro tranquillo. На фоне тремоло скрипок звучит трепетная мелодия народного склада, создающая настроение – кажется, что путник едет по заснеженной дороге и смотрит на убегающую вдаль равнину. Таков первый элемент главной партии. Второй – совершенно иной по характеру, фантастический. Оба элемента становятся основой развития экспозиции, в то

время как побочная партия в духе народной песни почти не принимает в этом участия. Разработка небольшого размера, но очень динамична, как и в экспозиции, здесь огромную роль играет первая тема. Поэтичная реприза сменяется активизацией в коде, которая сходит на нет в финале Первой части, музыка замирает.

Вторая часть – *«Угрюмый край, туманный край»*. Adagio cantabile ma non tanto; в основе интродукции – тема любви из увертюры *«Гроза»*. Основная тема Второй части вступает чуть позже и характеризуется народнопесенным складом. На развитии этой темы строится кульминация, но вся часть завершается спокойной темой вступления.

Третья часть симфонии – скерцо, Allegro scherzando giocoso. Средний раздел Третьей части – обаятельный, лишенный всякого жеманства и напыщенности русский вальс³. Мелодия имеет некоторое сходство с основной темой Второй части симфонии.

Финал симфонии – Andante lugubre. Allegro maestoso. Замысел Финала – в сопоставлении личностного начала (индивидуального обостренного восприятия человеком самого себя и жизни вокруг) и массового (народ в широком смысле слова)⁴. Главная тема Финала основана на мелодии народной песни *«Я посею ли млада»*⁵, меняющей свой характер в процессе развития музыкальной ткани – от сурового, вдумчивого через энергичный к яркому, радостному, плясовому.

Между первыми двумя симфониями Чайковского – шестилетний перерыв. Вторая была создана в 1872 году уже после исполнения *«Антара»* Римского-Корсакова, Первой симфонии А. Бородина и ряда других симфонических произведений русских композиторов, в том числе *«Фатума»* и *«Ромео и Джульетты»* самого композитора.

Симфония № 2 до минор, соч. 17, сочинялась в июне-августе 1872 года, была инструментована в сентябре-октябре того же года и полностью завершена в первых числах ноября. Чайковский посвятил новую симфонию Московскому отделению Русского музыкального общества. Первое исполнение в Москве состоялось 25 января 1873 года под управлением Н. Рубинштейна и было встречено публикой и критиками с огромным воодушевлением.

¹ Николай Григорьевич Рубинштейн (1835–1881) – русский пианист-виртуоз, дирижер, общественный деятель, основатель Московской консерватории.

² Петр Иванович Юргенсон (1836–1903) – русский музыкальный деятель, основал крупнейшее в России нотопечательство, был близким другом Н. Рубинштейна и П. Чайковского.

³ Основной раздел скерцо был заимствован композитором из его фортепианной сонаты до-диез минор (1865), со сменной тональностью для симфонии на до минор и заменой трио новым вальсовым напевом.

⁴ Основная идея Финала Первой симфонии повторяется в Финалах Второй и Четвертой симфоний.

⁵ В основе песни *«Я посею ли млада»* лежит старинная крестьянская песня *«Цвети цветики»*.

Интродукция симфонии представляла собой украинский вариант песни *«Вниз по матушке, по Волге»*, а Финал был построен на украинской песне *«Журавель»*. Через несколько лет композитор сделал серьезные изменения во Второй симфонии, и одним из основных была полная замена Первой части. Чайковский пишет об этой переделке: *«Интродукция осталась без изменения. Первая часть сделана новая. Анданте осталось без изменения. Скерцо радикально переделано. Финал получил огромную кутюру»*. В этом виде симфония известна современному слушателю. Первое исполнение симфонии в новой редакции состоялось 31 января 1881 года в Петербурге под управлением К. Зике⁶.

Первая часть *Allegro vivo* Второй симфонии начинается с развернутого вступления *Andante sostenuto*, эпического по своему характеру. Вступление сменяется темой главной партии – упругой, динамичной. Ей контрастирует тема побочной партии, которую можно охарактеризовать как тему «томления». В целом вся Первая часть по своему характеру очень драматична.

Вторая часть *Andantino marziale* сочетает в себе характерные качества марша с народной песней. Сам марш был взят композитором из уничтоженной им оперы *«Ундина»*, и эта музыка придала всей части несколько сказочный вид. Трио марша содержит вариант темы вступления, способствующей большему единству частей.

Третья часть *Allegro molto vivace* – бодрое скерцо. Веселая народная мелодия, звучащая в среднем разделе и ее исполнение маленьким ансамблем духовых (гобой, кларнет, фагот и две валторны) создают юмористичный образ деревенского ансамбля, исполняющего танцевальные напевы.

По форме Четвертая часть *Moderato assai. Allegro vivo* объединяет в себе сонатное аллегро и вариации. В идейном плане в ней продолжается развитие замысла, появившегося в Финале Первой симфонии – сопоставление и взаимодействие личностного и народного начал.

Симфония № 3 Ре мажор, соч. 29, была начата композитором 5 июня и окончена 1 августа 1875 года. Первое исполнение в Москве проходило 7 ноября под управлением Н. Рубинштейна, в Петербурге – 25 января 1876 года под управлением Э. Направника.

Симфония пятичастна. Первая часть начинается вступлением *Moderato assai* в темпе похоронного марша на *PP*, который постепенно набирает силу и переходит в сонатное

⁶ Карл Карлович Зике (1850–1890) – пианист, дирижер, композитор. Выступал в концертах Русского музыкального общества

аллегро *Allegro brillante*. Главная партия являет собой марш, контрастный тому, что звучал во вступлении – создается впечатление марша победы, тема побочной партии – нежная, кантатенная.

Во Второй части, названной *Alla tedesca. Allegro moderato e semplice*, звучит спокойный вальс в трехчастной форме.

Третью часть *Andante*, как и Вторую, отличают небольшие размеры и концентрированность формы. Уже с первых тактов в музыке ощущается трагизм. После вступления звучит светлый вальс, он набирает силу, но, несмотря на мажорную тональность, не приносит отдохновения. Трагическое мироощущение не отступает.

Четвертая часть симфонии, скерцо – *Allegro vivo*, звучит одновременно чарующе сказочно и пугающе. Двойственность скерцо заключена в странном сочетании светлой, воздушной музыки и скрытой в ней злой интонации, напоминающей музыку появления Старой графини в пятой картине *«Пиковой дамы»*. В основе трио этого скерцо – видоизмененная тема похоронного марша из вступления Первой части.

Блистательный Финал симфонии *Allegro con fuoco*, написанный в форме рондо, был обозначен композитором как полонез. Уже с первых звуков он напоминает победную маршевую тему из Первой части. Темы эпизодов отличаются народным складом. В общем вся часть пронизана настроением праздничности, приподнятости.

Сочетание субъективности средних частей и обобщающего Финала продолжает линию, намеченную композитором в Первой симфонии.

Симфония № 4 фа минор, соч. 36, посвящена Н. фон Мекк – *«Моему лучшему другу»*. Черновые эскизы были окончены в начале мая 1877 года. 11 августа Чайковский приступил к ее инструментовке и к 12 сентября окончил Первую часть симфонии. После почти двухмесячного перерыва, в двадцатых числах ноября, он принялся за продолжение инструментовки, причем, вероятно, несколько переделал Первую часть симфонии, потому что 11 декабря писал, что *«окончил сегодня самую трудную часть симфонии, первую»*. 15 декабря было окончено *Andante*, 20-го – Скерцо и 26-го – Финал; 29 декабря симфония уже была послана из Италии в Москву. В первый раз она была исполнена под управлением Н. Рубинштейна в Москве 10 февраля 1878 года.

Первая часть *Andante sostenuto* открывается мотивом, определяющим всю физиономию произведения, символизирующим неизбежность, судьбу. Из его замирающих звуков вырастает тема главной партии *Moderato con anima* – жалобная и трагичная одно-

временно. Тема побочной партии Чайковским ощущалась как тема, выражающая внутреннюю радость. Характер части вырисовывается уже в начале разработки – это волевой подъем, порыв к борьбе. И хотя борьба в итоге проиграна, герой не бездействовал.

Вторая часть *Andantino in modo di canzone* начинается напевной темой, исполняемой гобоем, которую затем подхватывают виолончели. И эта тема, и следующая за ней по характеру очень близки народным, хотя и не являются заимствованными.

Третья часть – *Scherzo. Pizzicato ostinato. Allegro*. Музыка этого скерцо весьма остроумно поочередно исполняется тремя оркестровыми группами – смычковыми, деревянно-духовыми и медно-духовыми.

Финал *Allegro con fuoco* в форме рондо продолжает идею, заложенную в Финалах Первой и Второй симфоний, и представляет собой картину народного праздника, погрузившись в который герой забывает о своем одиночестве. В качестве музыкального материала композитор выбрал русскую хороводную песню *«Во поле березонька стояла»*. Ее различные варианты лежат в основе трех обширных эпизодов рондо. В рефрене – музыка праздничного веселья. Перед последним рефреном появляется тема судьбы из Первой части, но затем картина гулянья заслоняет собой напоминание о неумолимом роке.

Симфония «Манфред» си минор, соч. 58, для большого оркестра на тему драматической поэмы Байрона была посвящена М. Балакиреву. Первые наброски были сделаны композитором в апреле 1885 года, основная же работа началась в десятых числах июня и закончилась 22 сентября 1885 года, как значится в партитуре. Первое исполнение состоялось 11 марта 1886 года на экстренном симфоническом собрании в пользу фонда РМО в Москве под управлением М. Эрдмансдёрфера⁷. Первое исполнение в Петербурге состоялось в декабре 1886 года.

Сюжет *«Манфреда»* был предложен Чайковскому Балакиревым, который расписал программу⁸, предложил основной лейтмотив и тональности главных тем.

«Ваша будущая симфония должна иметь свою idée fixe – изображение самого Манфреда, которое бы проходило по всем частям», – писал Балакирев.

⁷ Максимилиан Карлович Эрдмансдёрфер (1848–1905) – немецкий дирижер. В периоды 1882–1889 гг. был дирижером РМО. Является первым исполнителем ряда произведений П. Чайковского.

⁸ Фабула, предписанная Балакиревым, претерпела некоторые изменения, и в окончательном виде программа симфонии такова:

Симфония далась Чайковскому нелегко, несмотря на проделанную огромную работу; закончив произведение, композитор находил его своим лучшим детищем, но вскоре, как это часто бывало, совершенно разочаровался, особенно в отношении двух последних частей, и так и не поменял своего мнения до конца жизни.

Первая часть симфонии – *Lento lugubre*, в ней звучит тема Манфреда, мужественная и горестная одновременно. В дальнейшем очертания этой темы появляются в других частях. Не меньшее значение имеет грозная тема заклинания, выражающая в звуках страстную тоску Манфреда по умершей возлюбленной. Тема Астарты, импульсивная и нежная, является одной из лучших тем любви, написанных Чайковским. Вся Первая часть по сути является гигантской экспозицией, построенной на основе главных тем, в ней есть черты трехчастной формы и поэчности.

Вторая часть *Vivace con spirito* – блестящее скерцо. Зыбкая картина легкости и изящества на какое-то время нарушается под воздействием лейтмотива Манфреда, но затем вновь воцаряется мир и покой.

Третья часть *Andante con moto* – трехчастная пастораль, она состоит из первого раздела, напоминающего наигрыш пастуха, второго – стремительного танца и третьего – в нем возвращается образ страдающего Манфреда.

Финал симфонии *«Манфред»* *Allegro con fuoco* становится логическим выводом и ответом на вопросы, поднятые в Первой части. Музыка Финала театральна, насыщена действием. Музыкальными средствами передаются все события: адская оргия, появление тени Астарты, кончина Манфреда.

После Четвертой симфонии *«Манфред»* становится шагом вперед в эволюции симфонизма Чайковского. Лейтмотивы, оперно-балетные эпизоды и другие отклонения от стро-

«I. Манфред блуждает в Альпийских горах. Томимый роковыми вопросами бытия, терзаемый жгучей тоской безнадежности и памятью о преступном прошлом, он испытывает жестокие душевные муки. Глубоко проник Манфред в тайны магии и властительно сообщает с могущественными адскими силами, но ни они и ничто на свете не может дать ему забвения, которого одного только он тщетно ищет и просит. Воспоминание о погибшей Астарте, некогда им страстно любимой, грызет и гложет его сердце, и нет ни границ, ни конца беспредельному отчаянию Манфреда.

II. Альпийская фея является Манфреду в радуге из брызг водопада.
III. Картина простой, бедной, привольной жизни горных жителей.
IV. Подземные чертоги Аримана. Адская оргия. Появление Манфреда среди вакханалии. Вызов и появление тени Астарты. Он прощен. Смерть Манфреда».

гой симфонической формы заметны уже в Четвертой симфонии. В «Манфреде» черты программности выступают гораздо ярственнее. От «Манфреда» тянутся нити к «Пиковой даме» и к Шестой симфонии. Если Пятая симфония, написанная на три года позже «Манфреда», является завершением длительного процесса становления большой симфонической идеи «личность и масса» (индивидуум и народ – Первая, Вторая, Четвертая, Пятая), то Третья, а затем «Манфред» положили начало иной концепции – народные элементы в их непосредственной форме отсутствуют вовсе, а трагическое сознание выступает на первый план и властно приковывает внимание слушателя. В центре внимания – проблема жизни человека, его судьбы, воспринимаемой субъективно. В «Манфреде» разрешение проблемы получает пока что общее значение. Тем не менее произведение приобретает историческую ценность, являясь одним из ярких обобщающих воплощений идеи личности, пытающейся бороться с судьбой.

Симфония № 5 ми минор, соч. 64, посвящена Теодору Аве-Лаллеману⁹. Симфония начата после 15 мая 1888 года, окончена в партитуре 14 августа того же года во Фроловском. Исполнена первый раз под управлением автора в Петербурге 5 ноября 1888 года.

В этой работе зрелого мастера сочетается простота и ясность в использовании жанров, построении формы, ее структуре.

В Первой части Andante – Allegro con anima – тема рока и эпичная тема главной партии (которая позже появится в балладе Томского в «Пиковой даме») близки друг другу по характеру, обе отражают тяжелое состояние духа героя. В этой части две побочных партии, обе обнаруживают преемственность от вальса Ля мажор из первого акта балета «Лебединое озеро». Общий колорит Первой части – тревожный, подчас трагический. Непрерывное движение однообразных фактур создает у слушателя впечатление неизбежности.

Вторая часть Andante cantabile con alcuna licenza выделяется богатством и красотой тем. Хорал вступления сменяется напевной мелодией валторн, за которой следует тема гобоя. Затем основные темы проводятся уже у других инструментов. Создается впечатлительное непрерывное развитие мелодии. Средний раздел Второй части Moderato con anima открывает печальная тема у кларнета и фагота.

⁹ Теодор Аве-Лаллеман (1806–1890) – музыкальный критик, основатель и директор Гамбургского филармонического общества, являлся организатором европейских гастролей П. Чайковского.

Третья часть – вальс Allegro moderato, который становится контрастом предыдущим двум частям – в нем нет конфликтности, но до тех пор, пока не появится тема рока.

В Финале Пятой симфонии Andante Maestoso – Allegro vivace тема вступления из Первой части повторяется, но сопоставляется с ней уже не скорбная лирика, как в главной партии Первой части, а мощная народная плясовая тема, которая стирает впечатление безысходности. Лирический элемент имеет в Финале подчиненное значение.

Симфония № 6 си минор, соч. 74, посвящена В.Л. Давыдову¹⁰. Ее замысел появился у композитора во время поездки за границу зимой 1892–93 года. В пути Чайковский обдумывал будущее произведение и записывал основные музыкальные мысли. Непосредственно к работе над Первой частью композитор приступил 4 февраля, кончил ее 9-го и сейчас же приступил к Третьей части. Дойдя до половины, он приостановил сочинение симфонии перед отъездом в Москву. 24 марта были кончены в черновых эскизах скерцо (заключительная часть), Финал и Вторая часть. К четырехручному фортепьянному переложению и инструментовке композитор приступил 19 июля и закончил все 19 августа в Клину. В первый раз симфония была исполнена 16 октября в Петербурге под управлением автора. Из письма от 11 февраля 1893 года Давыдову: *«Мне хочется сообщить о приятном состоянии духа, в коем нахожусь по поводу моих работ. Ты знаешь, что я симфонию, сочиненную и лишь частью оркестрованную осенью, уничтожил¹¹ (...). И прекрасно сделал, ибо в ней мало хорошего – пустая игра звуков, без настоящего вдохновения. Во время путешествия у меня явилась мысль другой симфонии, на этот раз программной, но с такой программой, которая останется для всех загадкой, – пусть догадываются, а симфония так и будет называться Программная симфония (№ 6)... Программа эта самая что ни на есть проникнутая субъективностью, и нередко во время странствования, мысленно сочиняя ее, я очень плакал. Теперь, возвратившись, сел писать эскизы, и работа пошла так горячо, так скоро, что менее чем в четыре дня у меня совершенно готова была первая часть, и в голове уже ясно обрисовались остальные части. Половина тре-*

¹⁰ Владимир Львович Давыдов (1871–1906) – племянник П. Чайковского, внук декабриста Василия Давыдова. После смерти Чайковского вместе с братом композитора, Модестом Петровичем Чайковским, основал дом-музей в Клину.

¹¹ Чайковский имел в виду ми-бемоль-мажорную симфонию, незавершенная партитура которой сохранилась в доме-музее в Клину. Материал из Первой части симфонии вошел в Третий фортепианный концерт, а Andante и Финал были инструментованы С. Танеевым после смерти Чайковского и изданы под названием «Анданте и финал для фортепиано с оркестром».

твей части уже готова. По форме в этой симфонии будет много нового, и между прочим финал будет не громкое *Allegro*, а наоборот, самое тягучее *Adagio*. Ты не можешь себе представить, какое блаженство я ощущаю, убедившись, что время еще не прошло и что работать еще можно».

3 августа Чайковский писал тому же адресату: «Я положительно считаю ее наилучшей и в особенности наиискреннейшей из всех моих вещей. Я ее люблю, как никогда не любил ни одно из других моих музыкальных чад».

Первая часть *Adagio – Allegro non troppo* начинается суровым вступлением, в котором зарождается одна из интонаций, звучащая в дальнейшем в теме главной партии. Характер музыки – беспокойный, с нарастающим чувством тревоги. Побочная партия – нежная, полетная. Гигантская по размерам экспозиция Первой части завершается погружением в состоянии зачарованности, которое прерывается жесткой разработкой на *ff*. Вся музыка Первой части буквально пронизана огромным количеством разноплановых мотивов, вливающих в общий музыкальный поток и создающих картину разворачивающейся драмы.

Вторая часть *Allegro con grazia* – это некая разновидность вальса, на пять долей, в трехчастной форме. Общий настрой легкости и гармонии нарушается отголосками тоски в среднем разделе.

Третья часть – *Allegro molto vivace*, в этой части соединились две формы – тарантелла и марш. По-разному можно трактовать музыку Третьей части. Как выражение победы и силы или как борьбу с силами зла и их победу.

Финал симфонии *Adagio lamentoso* не имел прецедентов в симфонической музыке, будучи похоронным плачем, реквиемом. Сам композитор указывал на то, что Финал Шестой симфонии проникнут настроением реквиема. В этой музыке нет ни шествия, ни марша. Это именно плач, пронизанный невероятной болью. Финал построен в трехчастной форме с эпилогом. Основной раздел являет собой развитие главной темы. Средний раздел противостоит общему настрою Финала своим страстным порывом к жизни. Но достигнув мажорной кульминации, музыка обрушивается в пучину отчаяния.

P. Tchaikovsky (1840–1893)

Symphonies

Tchaikovsky's works in the genre of symphony determined its character not only when the composer was alive, but after his death too, finding its further development in works by his contemporaries and composers of the next generations.

A gigantic potential of Tchaikovsky's works was conditioned with not just the melodist composer's extraordinary gift, emotional subjectivity of his music "statements," and an apparent or hidden nature of his programme works, but also with the composer's easily traceable bonds with his national roots and the European tradition, permanent interaction with the life around him in all its manifestations, and the use of the existing genres of song and dance music as both a direct or indirect material or form.

Symphony No. 1 in G minor, Op. 13, *Winter Dreams*, was begun in March and finished in November 1866, and dedicated to Nikolai Rubinstein¹. This is what the composer wrote to Jurgenson² on 15 April 1886: "It [the First symphony] was composed in 1866 according to Nikolai Grigorievich's [Rubinstein] advice. Before it was performed, I made some changes in it, and it was performed in this form in 1868. Also then, I decided to subject it to radical reworking. However, I realized that desire as late as in 1874. After that it wasn't played until 1883."

The symphony has no detailed programme explanation. Nevertheless, the titles of the first two movements and all their music let the listener's imagination fly within the suggested direction.

The First movement, *Dreams of a Winter Journey*, is *Allegro tranquillo*. A trembling folkish melody setting the moods sounds on the background of violin tremolo – it feels like a wayfarer rides down a snow-covered road and watches a plain that runs away into the distance. Such is the first element of the main part. The second one is absolutely different by nature and fantastical. Both elements become a basis of the exposition development, while the side part in the vein of folk song almost does not contribute to it. The development is small yet very dynamic. The first theme plays an enormous role here as it is in the exposition.

¹ Nikolai Rubinstein (1835–1881) was a Russian virtuoso pianist, conductor, public figure and founder of the Moscow Conservatory.

² Pyotr Jurgenson (1836–1903) was a Russian music personality, founder of Russia's largest classical music sheet publishing house and close friend of Tchaikovsky and Rubinstein.

A poetic reprise is followed with stirring up in the code which comes to naught in the finale of the First movement. The music dies away.

The Second movement, *Land of Desolation, Land of Mists*, is Adagio cantabile ma non tanto. The love theme from the overture *Thunderstorm* is the basis of the introduction. The main theme of the Second movement enters a bit later and is of a folk song nature. The culmination is built upon the development of this theme, but the entire movement ends in a calm theme of the introduction.

The Third movement of the symphony is a Scherzo, Allegro scherzando giocoso. The middle section of the Third movement is a charming Russian waltz³ devoid of any mincing manners and pomposity. The melody somewhat resembles the main theme of the Second movement of the symphony.

The Finale of the symphony is Andante lugubre – Allegro maestoso. The concept of the Finale is in confrontation of a personality element (a human's individual sensitive perception of himself and the life around him) and a mass one (people in the broad sense of the word)⁴. The main theme of the Finale is based on the melody of the folk song *The Young One Sowing*⁵ which changes its mood as the musical texture develops – from stern, thoughtful through energetic to bright and joyfully danceable.

There was a six-year break between Tchaikovsky's first two symphonies. The second one was created in 1872 after the performance of Rimsky-Korsakov's *Antar*, Borodin's First symphony and a number of other symphonic works by Russian composers, including Tchaikovsky's *Fatum* and *Romeo and Juliet*.

Symphony No. 2 in C minor, Op. 17, was composed in June, July and August 1872, instrumented in September and October of the same year, and completed in the first days of November. Tchaikovsky dedicated his new symphony to the Moscow Section of the Russian Music Society. The premiere took place on 25 January 1873 in Moscow, was conducted by Nikolai Rubinstein and received by the public and critics with enthusiasm.

³ The composer borrowed the main section of the scherzo from his C-sharp minor Piano Sonata (1865) changing the key for C minor for the symphony and replacing the trio with a new waltz tune.

⁴ The main idea of the First symphony's Finale repeats in the Finales of the Second and Fourth symphonies.

⁵ The song *The Young One Sowing* is based on an old peasant song *Flowerets Blossomed*.

The introduction to the symphony presented a Ukrainian version of the song *Down by Mother Volga*, and the Finale was built upon the Ukrainian song *The Crane*. A few years later, the composer made some serious changes to the Second symphony. One of the most significant ones was a complete replacement of the First movement. Tchaikovsky wrote about the new revision: "*The introduction has remained the same. The First movement is new. The Andante has remained the same. The Scherzo has been drastically reworked. The Finale has been hugely cut.*" In this form, the symphony is known to the contemporary listener. The first performance of the new edition of the symphony took place in St. Petersburg on 31 January 1881 and was conducted by Karl Zike⁶.

The First movement Allegro vivo opens with an extensive intro Andante sostenuto, epic by its nature. The intro is followed with a resilient and dynamic theme of the main part. It is set off with the theme of the side part which can be described as a languor theme. On the whole, the entire First movement is very dramatic.

The Second movement Andantino marziale combines all characteristic qualities of a march and folk song. The composer took the march from the opera *Undine* he destroyed earlier, and that music made the entire movement sound like some sort of a fairy-tale. The trio of the march contains a version of the intro theme making the movements even more united.

The Third movement Allegro molto vivace is a brisk scherzo. A merry folk melody sounding in the middle section and its performance by a small woodwind ensemble (oboe, clarinet, bassoon and two horns) create a comic image of a village band playing dance tunes.

By its form, the Fourth movement Allegro vivo combines a sonata allegro and variations. In terms of the main idea, it continues to develop the concept of the Finale of Symphony No. 1 – confrontation of and interaction between personality and individual elements.

The composer began his **Symphony No. 3 in D major**, Op. 29, on 5 June and finished on 1 August 1875. It was performed for the first time on 7 November in Moscow with Nikolai Rubinstein conducting and on 25 January 1876 in St. Petersburg with Eduard Nápravník.

The symphony has five movements. The First movement begins with an intro Moderato assai in the tempo of a funeral march opening in the parallel minor, which then gains strength and transforms into a sonata allegro Allegro brillante. The main part is a march contrasting to what sounded in the intro – it creates an impression of a victory march, while the theme of the side part is a gentle cantilena.

⁶ Karl Zike (1850–1890) was a pianist, conductor and composer. Performed at the concerts of the Russian Music Society.

The Second movement titled *Alla tedesca. Allegro moderato e semplice* is a calm three-movement waltz.

Just as the Second movement, the Third one *Andante* is characterized with small measures and a concentrated form. One feels tragedy from the very first bars. The intro is followed with a clear waltz; it gains strength but despite its major key, it brings no repose. A tragic world-view won't leave.

The Fourth movement of the symphony *Scherzo. Allegro vivo* sounds fabulously fascinating and frightening at the same time. The duality of the scherzo is in an odd combination of light and airy music and an ominous intonation it hides resembling the music of the old Countess's ghost's entrance in the fifth scene of *The Queen of Spades*. The trio of this scherzo is based on an altered theme of the funeral march from the intro of the First movement.

A glorious Finale of the symphony *Allegro con fuoco* composed in the form of rondo, was marked by the composer as a polonaise. From the very first sounds, it resembles a triumphant march theme from the First movement. The themes of the episodes are written in a folk spirit. Overall, the whole movement is full of a festive and elevated mood.

The combination of the subjectivity of the middle movements and a generalizing Finale continues the line the composer selected in Symphony No. 1.

Symphony No. 4 in F minor, Op. 36, was dedicated to Nadezhda von Meck – “*Dedicated to My Best Friend.*” Draft sketches were finished in early May 1877. On 11 August, Tchaikovsky set to its instrumentation and finished the First movement of the symphony by 12 September. After an almost two-month break, in the twentieth of November, he continued the instrumentation and perhaps slightly reworked the First movement of the symphony because he wrote on 11 December that he had “*completed the most difficult movement of the symphony, the first one.*” On 15 December, he finished *Andante*, on 20 – *Scherzo* and on 26 – the *Finale*. On 29 December, the symphony was sent from Italy to Moscow. Its premiere took place on 10 February 1878 in Moscow and was conducted by Nikolai Rubinstein.

The First movement *Andante sostenuto* opens with a motif that determines the entire physiognomy of the work and symbolizes inevitability and fate. The theme of the main part *Moderato con anima* plaintive and tragic at the same time, grows from dying sounds of the motif. Tchaikovsky felt the theme of the side part as expression of inner joy. The character of the part emerges in the beginning of the development – this is a resolute upheaval, an impulse of struggle. Although the struggle is lost in the end, the hero wasn't inactive.

The Second movement *Andantino in modo di canzone* opens with a melodious theme played by the oboe with the cellos joining in. This theme and the next one are very close to folk music by nature but they are not borrowed.

The Third movement *Scherzo. Pizzicato ostinato. Allegro* is a scherzo played by three orchestral groups by turns – bow instruments, woodwinds and brasswinds.

The *Finale* in the form of rondo continues the idea of the *Finales* of the First and Second symphonies – a picture of a popular festival which carries away the hero and makes him forget about his loneliness. The composer chose a Russian round dance song *In the Field Stood a Birch Tree* as a music material. Three extensive fragment of the rondo are based on its different versions. Music of the festivities sounds in the refrain. The theme of fate from the First movement appears before the last refrain, but then the scene of festivities pushes the reminder of inexorable fate into the background.

The ***Manfred Symphony in B minor***, Op. 58, for big orchestra based on the poem written by Lord Byron was dedicated to Mily Balakirev. The composer made the first sketches in April 1885. The major part of the work was begun in the middle of June and finished on 22 September 1885 (as indicated on the score – editorial remark). The first performance took place on 11 March 1886 in Moscow at an extraordinary symphonic assembly for the benefit of the Russian Music Society Fund and was conducted by Max Erdmannsdörfer⁷. The premiere in St. Petersburg took place in December 1886.

The plot of *Manfred* was suggested by Balakirev, who also provided a programme⁸, determined the main leitmotif and keys of the main themes.

⁷ Max Erdmannsdörfer (1848–1905) was German conductor. In 1882–89 conducted the orchestra of the Russian Music Society. The first performer of a number of Tchaikovsky's works.

⁸ The plot, prescribed by Balakirev, underwent some changes, and the final version of the programme reads as follows:

I. Manfred wanders in the Alps. Weary of the fatal question of existence, tormented by hopeless longings and the memory of past crimes, he suffers cruel spiritual pangs. He has plunged into occult sciences and commands the mighty powers of darkness, but neither they nor anything in this world can give him the forgetfulness to which alone he vainly aspires. The memory of the lost Astarte, once passionately loved, gnaws his heart and there is neither limit nor end to Manfred's despair.

II. The Alpine fairy appears before Manfred in the rainbow from the spray of a waterfall.

III. A picture of the bare, simple, free life of the mountain folk.

IV. The subterranean palace of Arimanes. Infernal orgy. Appearance of Manfred in the middle of the bacchanal. Evocation and appearance of the shade of Astarte. He is pardoned. Death of Manfred.”

“*You future symphony must have its idée fixe – portrayal of Manfred himself which would run through all the movements,*” Balakirev wrote.

The symphony did not come easily to Tchaikovsky despite the huge work he had done. When the composer finished the symphony, he found it to be his best brainchild, but soon, as it often happened, he got completely disappointed with it, especially its two last movements, and never changed his mind until the end of his days.

The First movement of the symphony *Lento lugubre* has a theme of Manfred, courageous and sorrowful at the same time. Subsequently, contours of this theme will appear in the other movements. A menacing theme of invocation expressing Manfred's sorrow for his departed beloved is also significant. The theme of Astarte, impulsive and tender, is one of Tchaikovsky's best love themes. As it is, the entire First movement is a gigantic exposition built upon the main themes. It has features of a three-movement form and poem element.

The Second movement *Vivace con spirito* is a brilliant scherzo. An unstable picture of lightness and grace is broken for a time by Manfred's leitmotif, but then peace and rest return.

The Third movement *Andante con moto* is a three-movement *pastorale* consisting of the first section sounding like a shepherd's tune, the second one – a lively dance, and third one – the image of suffering Manfred returns.

The Finale of the *Manfred* symphony *Allegro con fuoco* becomes a logical conclusion and an answer to the questions raised in the First movement. The music of the Finale is theatrical and full of action. Musical means portray all the events – the infernal orgy, appearance of the shade of Astarte, and the death of Manfred.

After the Fourth symphony, *Manfred* becomes a step forward in the evolution of Tchaikovsky's symphonism. Leitmotifs, operatic and ballet episodes, and other deviations from the strict symphonic form are already noticeable in the Fourth symphony. In *Manfred*, programmatic features are much more evident. *Manfred* had influence on *The Queen of Spades* and the Sixth symphony. When the Fifth symphony composed three years after *Manfred* is an end to a long process of establishing the big symphonic idea “personality and mass” (an individual and people in the First, Second, Fourth and Fifth ones), the Third symphony and then *Manfred* marked the beginning of a different

concept – folk elements in their direct form are absent at all while tragic consciousness comes to the foreground and imperiously rivets the listener's attention. The focus is on the problem of a man's life and destiny perceived subjectively. In *Manfred*, the problem is solved only generally. Nevertheless, the work gains historic value being one of the bright generalizing implementations of the idea of a personality who tries to struggle with fate.

Symphony No. 5 in E minor, Op. 64, was dedicated to Theodore Avé-Lallemant⁹. The symphony was begun after 15 May 1888, and the score was finished on 14 August of the same year in Frolovskoye. The premiere conducted by the author took place on 5 November 1888 in St. Petersburg.

This work of a mature master combines simplicity and clarity in using the genres, form building and its structure.

In the First movement *Andante – Allegro con anima* the theme of fate and an epic theme of the main part (which will later appear in Tomsy's ballad in *The Queen of Spades*) are close by nature, both reflecting the hero's heavy spirits. This movement has two side parts, both successors of the A major waltz from the first act of *Swan Lake*. General colouring of the First movement is anxious, at times tragic. A continuous motion of uniform textures creates an impression of inevitability.

The Second movement *Andante cantabile con alcuna licenza* is notable for richness and beauty of its themes. A choral of the introduction is followed with a gentle melody of the horns and then an oboe theme. Main themes of the other instruments follow. It produces an impression of continuous development of the melody. The middle section of the Second movement *Moderato con anima* opens with a sad theme of the clarinet and bassoon.

The Third movement *Allegro moderato* is a waltz which sounds contrasting to the two previous movements. It has no conflict until the theme of fate appears.

The Finale of the Fifth symphony *Andante Maestoso – Allegro vivace* repeats the theme from the introduction of the First movement, but now it is confronted with a powerful folk theme, which erases the impression of hopelessness, not with mournful lyricism. The lyrical element has a subordinate meaning.

⁹ Theodor Avé-Lallemant (1806–1890) – a music critic, founder and director of the Hamburg Philharmonic Society, organizer of Tchaikovsky's European tour.

Symphony No. 6 in B minor, Op. 74, was dedicated to Vladimir Davydov¹⁰. The composer conceived it when he was abroad in winter of 1892–93. Tchaikovsky thought over the future work on the road and wrote down basic music ideas. He set to work on the First movement on 4 February, finished it on the 9th and immediately began the Third movement. Reaching the middle, he suspended the composition before his departure to Moscow. On 24 March, draft scherzo of the concluding movement, Finale and Second movement were completed. The composer began to work on a four-hand piano annex and instrumentation on 19 July and finished everything on 19 August in Klin. The symphony was performed for the first time on 16 October in St. Petersburg and conducted by the composer.

From a letter of 11 February 1893 to Davydov: *“I want to inform about a pleasant state of mind I am in about my works. You know, I destroyed the symphony I composed and partly orchestrated in autumn¹¹ (... ..). And I did it right because there was little good about it – empty play of sounds, no real inspiration. During my journey, I came up with an idea of another symphony, this time a programmatic one, but with a programme which would be a mystery to everyone – let them guess, and the symphony will be simply called Programmatic Symphony (No. 6) ... This programme is full of subjectivity all over, and I not infrequently during my travels I wept so much as I composed it in my mind. Now I returned and I sat down to write sketches, and the work went so hot, so quick that in less than four days I completed the First movement and clear outlines of the remaining movements were in my head. A half of the Third movement is ready. In terms of form, this symphony will have many novelties, and the finale, by the way, will not be a loud Allegro, but on the contrary, a slowest Adagio. You cannot imagine what a bliss it is to know that time has not passed and I can work even more.”*

On 3 August, Tchaikovsky wrote to the same addressee: *“I positively consider it the best one, in particular, the most sincere of all my works. I love it as I have never loved any other of my musical offsprings.”*

¹⁰ Vladimir Davydov (1871–1906) – Tchaikovsky’s nephew and Decembrist Vasily Davydov’s grandson. After Tchaikovsky’s death, he and the composer brother Modest Tchaikovsky founded the museum in Klin.

¹¹ Tchaikovsky meant the E flat major symphony. Its unfinished score is kept in the museum in Klin. The material from its first movement became part of the Third Piano Concerto, and the Andante u Finale were instrumented by Sergey Taneyev after Tchaikovsky’s death and published under the title *Andante and Finale for Piano and Orchestra*.

The First movement, Adagio – Allegro non troppo, begins with a stern intro where one of the intonations, the subsequent theme of the main part, emerges. The nature of music is restless, with a growing feeling of anxiety. The side part is delicate and flying. A gigantic exposition of the First movement concludes with plunging into the state of fascination interrupted with a tough *ff* development. The music of the First movement is literally full of a huge number of diverse motifs merging into a common music flow and creating a picture of an unfolding drama.

The Second movement Allegro con grazia is a variety of a waltz, five beats, a three-movement form. A general mood of lightness and harmony is broken with echoes of melancholy in the middle section.

The Third movement Allegro molto vivace combines two forms – tarantella and march. The music of the Third movement can be interpreted differently, as an expression of victory and power, or as a fight with evil forces and their triumph.

The Finale of the symphony Adagio lamentoso was unprecedented for symphonic music being a funeral lament and a requiem. The composer indicated that the Finale of the Sixth symphony is full of a requiem spirit. This music has neither procession nor march. It is precisely a lament full of an unbelievable pain. The structure of the Finale consists of three movements and an epilogue. The main section is a development of the main theme. The middle section opposes the general spirit of the Finale with its passionate impulse to life. But after reaching its major key culmination, the music collapses into an abyss of despair.

P. Tchaïkovski (1840–1893)

Symphonies

Le travail de Tchaïkovski dans le genre de symphonie a eu une influence majeure sur l'évolution de ce dernier non seulement du vivant du compositeur, mais également après sa mort, son développement ayant été assuré tant par les contemporains de Tchaïkovski que par des compositeurs des générations postérieures.

L'immense portée des œuvres de Tchaïkovski est fondée non seulement sur son don unique d'un compositeur-mélobiste, sur la subjectivité émotionnelle de ses « propos » musicaux, sur l'existence d'un programme, explicite ou implicite (ce qui révélait, encore une fois, les différentes facettes de la personnalité de l'Artiste), mais également sur les liens, facilement reconnaissables, que le compositeur a tissés avec des sources nationales et avec la tradition européenne, sur son interaction permanente avec tous les aspects de la vie autour de lui, sur l'intérêt pour des genres populaires de la musique vocale et de danse, dont il utilisait, d'une manière directe ou indirecte, la forme ou le contenu.

La **Symphonie n° 1 en sol mineur**, op. 13, dite *Rêves d'hiver*, a été commencée en mars et terminée en novembre 1866, elle était dédiée à Nikolai Rubinstein¹. Voilà ce que le compositeur a écrit à Jurgenson² le 15 avril 1886 : « Elle (la Symphonie n° 1 – NDLR) a été créée en 1866 sous l'influence de Nikolai Grigoriévitch (Rubinstein – NDLR), avant sa première exécution je l'ai quelque peu modifiée, et c'est dans cette dernière version qu'elle a été exécutée en 1868. Mais au même moment j'ai décidé de la modifier d'une façon radicale. Cependant, je n'ai pu réaliser cette intention qu'en 1874. Puis, elle n'a plus été exécutée avant 1883 ».

Le programme de la symphonie n'a pas été déterminé d'une façon explicite. Néanmoins, les sous-titres des deux premiers mouvements, ainsi que toute la musique indiquent à l'imagination de l'auditeur la direction à prendre.

Le Premier mouvement est *Rêve d'un voyage d'hiver*, Allegro tranquillo. Le tremolo des violons accompagne une mélodie touchante d'inspiration populaire qui crée l'atmosphère générale du mouvement : on imagine un voyageur sur une route

¹ Nikolai Rubinstein (1835–1881) était un célèbre pianiste-virtuose russe, chef d'orchestre, homme public, fondateur du Conservatoire de Moscou.

² Peter Jurgenson (1836–1903), un personnage éminent du monde musical russe, a fondé la plus grande maison d'édition musicale en Russie, il était également un ami proche de N. Rubinstein et de P. Tchaïkovski.

enneigée contemplant une plaine blanche sans fin. Tel est le premier élément du motif principal. Le second élément est complètement différent, d'inspiration fantastique. Les deux éléments servent de base à l'exposition, tandis que le motif secondaire, inspiré de chansons populaires, n'y participe que très peu. Le développement est assez compact mais très dynamique, comme dans l'exposition, le premier motif y joue un rôle très important.

A une reprise poétique succède une coda plus énergique qui s'épuise progressivement dans le finale du Premier mouvement, la musique se tait.

Dans l'introduction du Deuxième mouvement, *Pays désolé, pays brumeux*, Adagio cantabile ma non tanto, on retrouve le motif de l'amour de l'ouverture *L'Orage*. Le motif principal du Deuxième mouvement apparaît plus tard, ayant la structure de chansons populaires. La culmination est basée sur le développement de ce motif, mais le Deuxième mouvement se termine par le thème tranquille de l'introduction.

Le Troisième mouvement de la symphonie est le scherzo, Allegro scherzando giocoso. La partie médiane du Troisième mouvement, c'est une valse russe³, charmante, dépourvue de tout caractère précieux ou sophistiqué. La mélodie ressemble quelque peu au motif principal du Deuxième mouvement de la symphonie.

Le Finale de la symphonie est Andante lugubre. Allegro maestoso. Le Finale a été pensé comme une juxtaposition d'un individu (la perception personnelle d'un être humain de lui-même et de la vie autour de lui) et d'une masse populaire (le peuple au sens large)⁴. Le motif principal du Finale est fondé sur la mélodie de la chanson populaire *Moi, jeune fille, je sèmerai*⁵, dont le caractère évolue au cours du développement du tissu musical, sévère et méditatif au début, il est progressivement de plus en plus énergique et finit par devenir flamboyant, joyeux, invitant à la danse.

Six ans séparent les deux premières symphonies de Tchaïkovski. La Symphonie n° 2 a été créée en 1872, après l'exécution d'*Antar* de Rimski-Korsakov, de la Symphonie n° 1

³ La partie principale du scherzo a été empruntée par le compositeur de sa Sonate pour piano en do dièse mineur (1865), pour la symphonie il a modifié la tonalité en do mineur et a remplacé le trio par un nouveau motif, une valse.

⁴ L'idée principale du Finale de la Symphonie n° 1 est reprise dans le Finale de la Symphonie n° 2, ainsi que celui de la Symphonie n° 4.

⁵ La chanson *Moi, jeune fille, je sèmerai* est fondée sur une chanson paysanne très ancienne *Les petites fleurs fleurissaient*.

d'A. Borodine ainsi que d'autres œuvres symphoniques de compositeurs russes, dont *Fatum* et *Roméo et Juliette* de Tchaïkovski lui-même.

La **Symphonie n° 2 en do mineur**, op. 17, a été créée en juin-août 1872, son orchestration a été effectuée en septembre-octobre de la même année, de sorte qu'elle a été complètement terminée au début de novembre. Tchaïkovski a dédié la nouvelle symphonie à la filiale moscovite de la Société musicale russe. La première exécution à Moscou a eu lieu le 25 janvier 1873 sous la direction de N. Rubinstein, la symphonie ayant reçu un accueil plus que favorable de la part tant du public, que de la critique musicale.

L'introduction de la symphonie était fondée sur la version ukrainienne de la chanson *En descendant la mère-Volga*, tandis que le Finale a été inspiré par la chanson ukrainienne *La Grue*. Quelques années plus tard, le compositeur a apporté de nombreuses modifications à la Symphonie n° 2, dont une des principales consistait à remplacer le Premier mouvement dans son intégralité. Voilà ce que Tchaïkovski écrit à propos de ces modifications : « *L'introduction est restée inchangée. J'ai créé un nouveau Premier mouvement. L'Andante est resté inchangé. Le Scherzo a été modifié d'une façon radicale. Dans le Finale il y a eu une grande coupure* ». C'est dans cette version que la symphonie est connue du public contemporain. La première exécution de la nouvelle version de la symphonie a eu lieu le 31 janvier 1881 à Saint-Petersbourg, sous la direction de K. Zicke⁶.

Le Premier mouvement de la Symphonie n° 2 Allegro vivo débute par une longue introduction Andante sostenuto, à caractère épique. Le motif principal, énergique et dynamique, succède à l'introduction. Le motif secondaire est très différent et peut être défini comme le thème de la « souffrance ». D'une manière générale, le Premier mouvement a un caractère très dramatique.

Le Deuxième mouvement Andantino marziale réunit des traits caractéristiques d'une marche et d'une chanson populaire. La marche a été empruntée par le compositeur de son opéra *Ondine* qu'il avait détruit, de sorte que cette musique a, en quelque sorte, conféré au Deuxième mouvement l'aspect d'un conte de fée. Le trio de la marche comporte une variante du motif de l'introduction ce qui contribue à créer un lien encore plus solide entre les mouvements.

⁶ Karl Zicke (1850–1890) était un pianiste, chef d'orchestre, compositeur. Il participait dans des concerts de la Société musicale russe.

Le Troisième mouvement Allegro molto vivace est un scherzo énergique. Un joyeux motif populaire qui apparaît dans la partie médiane, interprété par un petit ensemble d'instruments à vent (un hautbois, une clarinette, un basson et deux cors), crée une image humoristique d'un ensemble de musique constitué de paysans qui interprètent des airs de danse.

La forme du Quatrième mouvement Allegro vivo réunit en elle un allegro de sonate et des variations. Son idée principale ressemble à celle qui apparaît dans le Finale de la Symphonie n° 1 : une juxtaposition et une interaction entre un individu et le peuple.

Le travail sur la **Symphonie n° 3 en ré majeur**, op. 29, a été commencé par le compositeur le 5 juin et terminé le 1 août 1875. La première exécution à Moscou a eu lieu le 7 novembre de la même année, sous la direction de N. Rubinstein, et à Saint-Petersbourg – le 25 janvier 1876, sous la direction d'E. Napravnik.

C'est une symphonie en cinq mouvements. Le Premier mouvement commence par une introduction Moderato assai, à caractère d'une marche funèbre, en pianissimo, qui, petit à petit, va crescendo pour devenir un allegro de sonate Allegro brillante. Le motif principal est aussi une marche, mais différente de celle qui est apparue dans l'introduction : on a l'impression que c'est une marche triomphale, tandis que le motif secondaire est tendre et mélodieux.

Le Deuxième mouvement est appelé Alla tedesca. Allegro moderato e semplice, c'est une valse tranquille en trois parties.

Le Troisième mouvement Andante tout comme le Deuxième, se distingue par sa petite taille et sa forme compacte. Dès les premières mesures, la musique est empreinte de dramatisme. L'introduction est suivie d'une valse lumineuse ; elle va crescendo mais malgré sa tonalité majeure, elle n'apporte pas de repos. La perception tragique du monde ne disparaît pas.

Le Quatrième mouvement de la symphonie est un scherzo Allegro vivo qui est à la fois envoûtant et effrayant. Cette double nature du scherzo provient de l'association étrange d'une musique légère et lumineuse et d'une intonation sinistre qu'elle comporte et qui fait penser au thème de l'apparition de la vieille Comtesse dans le cinquième tableau de *La Dame de pique*. Le trio de ce scherzo est fondé sur le thème modifié de la marche funèbre de l'introduction du Premier mouvement.

Le Finale flamboyant de la symphonie Allegro con fuoco créé en forme de rondo, a été défini par le compositeur comme une polonaise. Dès les premières notes, il fait penser au thème de la marche triomphale du Premier mouvement. Les thèmes des épisodes ont un caractère

populaire. D'une manière générale, la musique du mouvement introduit une atmosphère festive et joyeuse.

Le mélange entre la subjectivité des parties médianes et le caractère généralisateur du Finale s'inscrit dans l'idée amorcée par le compositeur dans la Symphonie n° 1.

La **Symphonie n° 4 en fa mineur**, op. 36, est dédiée à N. von Meck : « *A ma meilleure amie* ». Les ébauches ont été terminées au début de mai 1877. Le 11 août Tchaïkovski a commencé le travail d'orchestration et vers le 12 septembre il a terminé le Premier mouvement de la symphonie. Après une interruption qui a duré presque deux mois, vers la dernière décennie du mois de novembre, il a repris le travail d'orchestration et a probablement quelque peu modifié le Premier mouvement, car le 11 novembre il a écrit qu'il a « *fini aujourd'hui le mouvement le plus difficile de la symphonie, le premier* ». Le 15 décembre il a terminé l'Andante, le 20 décembre – le Scherzo, et le 26 décembre – le Finale ; le 29 décembre la symphonie, dans son intégralité, a été envoyée d'Italie à Moscou. Sa première exécution a eu lieu le 10 février 1878 à Moscou, sous la direction de N. Rubinstein.

Le Premier mouvement Andante sostenuto s'ouvre par un motif qui va prédéfinir toute la physionomie de l'œuvre, c'est le motif de l'inévitable, du destin. De ses sons qui s'épuisent petit à petit apparaît le motif principal Moderato con anima, à la fois douloureux et tragique. Le thème du motif secondaire a été conçu par Tchaïkovski comme un thème reflétant la joie intérieure. Le caractère de ce mouvement se dessine déjà au début du développement, c'est une volonté de soulèvement, un élan pour la lutte. Même si, en fin de compte, il a perdu la bataille, le protagoniste n'est pas resté inactif.

Le Deuxième mouvement Andantino in modo di canzone commence par un thème mélodieux interprété par le hautbois et repris par la suite par les violoncelles. Ce thème, ainsi que celui qui lui succède, ressemblent beaucoup à des mélodies populaires même s'ils sont authentiques.

Le Troisième mouvement Scherzo. Pizzicato ostinato. Allegro est un scherzo interprété successivement par trois groupes d'instruments : les cordes, les bois et les cuivres.

Le Finale, en forme de rondo, reprend l'idée conçue dans le Finale de la Symphonie n° 1 et celui de la Symphonie n° 2 : c'est un tableau d'une fête populaire lors de laquelle le protagoniste oublie sa solitude. En tant que matériel musical, le compositeur a choisi une célèbre ronde russe *Il y a eu un bouleau dans le champ*. Les différentes versions de la chanson sont à l'origine des trois grands épisodes du rondo. La musique du refrain est festive. Avant

le dernier refrain réapparaît le motif du destin du Premier mouvement, mais tout de suite le tableau de la fête cache le souvenir d'une fatalité inévitable.

La **Symphonie Manfred en si mineur**, op. 58, inspirée par un poème dramatique de Byron et conçue pour grand orchestre, a été dédiée à M. Balakirev. Les premières ébauches ont été faites par le compositeur en avril 1885, tandis que le travail principal n'a commencé qu'à la mi-juin et a été terminé le 22 septembre 1885 (cette date est mentionnée dans la partition – NDLR). La première exécution a eu lieu, sous la direction de M. Erdmannsdörfer⁷, le 11 mars 1886 à Moscou, lors d'une réunion symphonique extraordinaire au profit de la fondation de la Société musicale russe. La première exécution à Saint-Petersbourg a eu lieu en décembre 1886.

Le sujet de *Manfred* a été proposé à Tchaïkovski par Balakirev qui a détaillé le programme⁸, a proposé le motif principal et la tonalité des thèmes principaux.

« *Votre future symphonie doit contenir sa propre « idée fixe » : l'image de Manfred qui traverserait tous les mouvements* », – écrit Balakirev.

Le travail sur la symphonie n'a pas été facile pour Tchaïkovski, malgré ses énormes efforts ; l'ayant enfin terminée, le compositeur considérait la symphonie comme son œuvre la plus réussie mais, comme cela lui arrivait souvent, il a été très vite déçu, en particulier, par les deux derniers mouvements, et n'a jamais changé d'avis jusqu'à sa mort.

⁷ Max Erdmannsdörfer (1848–1905) était un chef d'orchestre allemand. Entre 1882 et 1889 il était le chef d'orchestre de la Société musicale russe. Il était le premier interprète de plusieurs œuvres de P. Tchaïkovski.

⁸ Le sujet préconisé par Balakirev a été quelque peu modifié et, dans sa version finale, le programme de la symphonie a été défini ainsi :

« *I. Manfred erre dans les Alpes. Tourmenté par des questions fatales de l'existence, par le sentiment douloureux de désespoir, par le souvenir de son passé criminel, l'âme de Manfred est saisie d'une grande souffrance. Il a pénétré dans les mystères de la magie et communique souverainement avec des esprits de l'enfer, mais rien au monde ne peut lui procurer le repos qu'il cherche et demande vainement. Le souvenir de la mort d'Astarté, qu'il avait jadis aimée passionnément, ronge son cœur, et il n'y a pas de limites au désespoir de Manfred.*

II. La fée des Alpes apparaît à Manfred dans l'arc-en-ciel créé par les eaux d'une cascade.

III. Le tableau de la vie des montagnards, simples, pauvres mais libres.

IV. Le palais souterrain d'Arimane. Une orgie infernale. L'apparition de Manfred au milieu du festin. L'invocation et l'apparition de l'esprit d'Astarté. Il est pardonné. La mort de Manfred ».

Le Premier mouvement de la symphonie Lento lugubre comporte le thème de Manfred, à la fois viril et triste. Par la suite, les contours de ce thème apparaissent dans d'autres mouvements. Le thème effrayant de l'invocation, dans les sons duquel se reflète l'immense souffrance de Manfred après la mort de sa bien-aimée, est tout aussi important. Le thème d'Astarté, tendre et passionné, est l'un des meilleurs thèmes de l'amour créés par Tchaïkovski. Tout le Premier mouvement est, en gros, une énorme exposition, basée sur les thèmes principaux, il comporte des traits d'une forme tripartite et d'un poème.

Le Deuxième mouvement Vivace con spirito est un scherzo flamboyant. Le tableau éphémère de légèreté et de raffinement et perturbé pendant un moment par le motif de Manfred, mais l'atmosphère de la paix et du repos s'installe ensuite de nouveau.

Le Troisième mouvement Andante con moto est une pastorale en trois parties dont la première fait penser au sons de la flûte pastorale, la deuxième – à une danse énergique, tandis que dans la troisième partie revient le motif de la souffrance de Manfred.

Le Finale de la symphonie *Manfred* Allegro con fuoco est une conclusion logique et une réponse aux questions soulevées dans le Premier mouvement. La musique du Finale est théâtralisée, pleine d'action. Tous les événements sont reflétés par des moyens musicaux : l'orgie infernale, l'apparition de l'esprit d'Astarté, la mort de Manfred.

Après la Symphonie n° 4, *Manfred* est apparu comme un pas en avant dans l'évolution du symphonisme de Tchaïkovski. Des motifs traversant l'œuvre, des épisodes se rapprochant de ballets ou d'opéras et d'autres écarts de la forme symphonique au sens stricte sont visibles déjà dans la Symphonie n° 4. Dans *Manfred*, les traits de la musique à programme sont encore plus flagrants. On peut apercevoir des liens qui existent entre *Manfred* et *La Dame de pique*, ainsi que la Symphonie n° 6. La Symphonie n° 5, créée trois ans après *Manfred*, est le point final d'un long processus de création d'une grande idée symphonique qui peut être définie comme « un individu et la masse populaire » (un être humain face au peuple qu'on retrouve dans les Symphonie n° 1, Symphonie n° 2, Symphonie n° 4, Symphonie n° 5), tandis que la Symphonie n° 3 et puis *Manfred* sont à l'origine d'un nouveau concept : des éléments populaires stricto sensu y sont absents, alors que le sentiment tragique, mis au premier plan, attire d'une manière puissante l'attention de l'auditeur. Tout est centré autour du problème de la vie humaine, de son destin perçu d'une façon subjective. Dans *Manfred*, ce problème est résolu, pour l'instant, d'une manière générale. Néanmoins, cette œuvre a une valeur historique, étant l'une des meilleures réalisations généralisatrices de l'idée de l'individu qui essaye de lutter contre le destin.

La **Symphonie n° 5 en mi mineur**, op. 64, est dédiée à Theodor Avé-Lallemant⁹. Le travail sur la symphonie a commencé le 15 mai 1888, la partition a été terminée le 14 août de la même année à Frolovsokoye. La première interprétation a eu lieu à Saint-Petersbourg le 5 novembre 1888, sous la direction de l'auteur.

Cette œuvre d'un artiste mûr se distingue par la simplicité et la précision dans l'utilisation des genres, la construction formelle, la structure.

Dans le Premier mouvement Andante – Allegro con anima le thème du destin et le thème épique du motif principal (qui apparaîtra plus tard dans la ballade de Tomski dans *La Dame de pique*) se ressemblent par leur caractère, tous les deux reflétant l'état d'esprit morose du protagoniste. Dans ce mouvement, il y a deux motifs secondaires qui s'inscrivent dans la même ligne que la valse en la majeur du premier acte du ballet *Le Lac des cygnes*. Le caractère général du Premier mouvement peut être défini comme angoissant, parfois tragique. La succession continue et monotone du matériel musical crée chez l'auditeur le sentiment de l'inévitable.

Le Deuxième mouvement Andante cantabile con alcuna licenza se distingue par la richesse et la beauté des thèmes. Le choral de l'introduction est suivi d'un motif mélodieux interprété par les cors, auquel succède le thème du hautbois. Puis, les thèmes principaux sont repris par d'autres instruments. Cela crée l'impression de l'évolution perpétuelle de la mélodie. La partie médiane du Deuxième mouvement Moderato con anima s'ouvre par un thème triste interprété par la clarinette et le basson.

Le Troisième mouvement est une valse, Allegro moderato, qui contraste avec les deux mouvements précédents : la musique n'est pas « conflictuelle », jusqu'à l'apparition du thème du destin.

Dans le Finale de la Symphonie n° 5, Andante Maestoso – Allegro vivace, le thème de l'introduction réapparaît, mais il est confrontée ici non pas à une mélodie endeuillée et lyrique, comme dans le motif principal du Premier mouvement, mais à un thème puissant d'une danse populaire qui efface le sentiment de l'inévitable. L'élément lyrique a, dans le Finale, une fonction secondaire.

La **Symphonie n° 6 en si mineur**, op. 74, est dédiée à V. Davydov¹⁰. Elle a été conçue par le compositeur lors de son voyage à l'étranger en hiver 1892–1893. Sur son

⁹ Theodor Avé-Lallemant (1806–1890) – critique musical, fondateur et directeur de la Société philharmonique de Hambourg, s'occupait de l'organisation des tournées européennes de P. Tchaïkovski.

¹⁰ Vladimir Davydov (1871–1906) était le neveu de P. Tchaïkovski et le petit-fils du décembriste Vassili Davydov. Après la mort de Tchaïkovski, il a fondé, avec le frère du compositeur Modeste Tchaïkovski, le musée mémorial du compositeur à Kline

chemin, Tchaïkovski pensait aux détails de la future œuvre et notait les idées musicales principales. Tchaïkovski s'est mis au travail sur le Premier mouvement le 4 février, l'a terminé le 9 février et a tout de suite abordé le Troisième mouvement. Lorsqu'il en a fait une moitié, il a suspendu temporairement le travail sur la symphonie. Le 24 mars ont été terminées les ébauches du Scherzo (la partie finale), le Finale et le Deuxième mouvement. Le compositeur a commencé le travail sur la transcription pour piano à quatre mains et l'orchestration le 19 juillet et a tout terminé le 19 août à Kline. La première exécution de la symphonie a eu lieu le 16 octobre à Saint-Petersbourg, sous la direction de l'auteur. Voilà ce qu'il a écrit dans une lettre adressée à Davydov le 11 février 1893 : « *Je voudrais te faire part du bon état d'esprit dans lequel je me trouve grâce à mes œuvres. Tu sais que j'ai détruit la symphonie créée et partiellement orchestrée en automne¹¹ (.....). Et j'ai bien fait car il y avait très peu de bonnes choses là-dedans : un jeu de sons vide de sens, pas de véritable inspiration. Lors de mon voyage j'ai eu l'idée d'une autre symphonie, cette fois-ci à programme, mais dont le programme restera un mystère pour tout le monde, pour que chacun essaye de le deviner, mais la symphonie portera le nom de Symphonie à programme (n°6)... Le programme sera particulièrement empreint de subjectivité : parfois, pendant mon voyage, lorsque je l'imaginait dans mon esprit ça m'arrivait de pleurer. Maintenant, depuis que je suis de retour et que j'ai commencé à en faire des ébauches, le travail avance très vite, en moins de quatre jours le premier mouvement a été tout à fait prêt, et les contours des autres mouvements se sont dessinés dans mon esprit. La moitié du troisième mouvement est déjà prête. La forme de cette symphonie sera innovée, notamment, le finale ne sera pas un puissant Allegro, mais tout au contraire, un Adagio très lent. Tu ne peux pas imaginer le bonheur que j'éprouve lorsque je me rends compte que j'ai encore du temps, que je peux encore travailler ».*

Le 3 août Tchaïkovski a écrit à Davydov : « *Je la considère décidément comme la meilleure et surtout la plus sincère de mes œuvres. Je l'aime comme je n'ai jamais aimé aucun de mes « enfants » musicaux ».*

Le Premier mouvement Adagio – Allegro non troppo commence par une introduction à caractère sévère dans laquelle prend sa source une des intonations qui apparaît par la suite

¹¹ Tchaïkovski parlait de la symphonie en mi bémol majeur, dont une partition inachevée a été conservée dans le musée du compositeur à Kline : le matériel de sa première partie a été intégré dans le Concerto pour piano n° 3, tandis que l'Andante et le Finale ont été orchestrés par S. Taneïev après la mort de Tchaïkovski et édités sous le titre d'*Andante et Finale pour piano et orchestre*.

dans le motif principal. La musique est agitée, elle fait naître progressivement le sentiment de l'angoisse. Le motif secondaire est tendre et léger. L'exposition du Premier mouvement, d'une taille gigantesque, finit par installer une sorte d'enchantement, interrompu par un développement brutal en *fortissimo*. La musique du Premier mouvement est empreinte d'un grand nombre de motifs très divers qui se réunissent dans un flux général pour créer un tableau dramatique.

Le Deuxième mouvement Allegro con grazia est une sorte de valse, à cinq temps, en trois parties. Le caractère général léger et harmonieux est perturbé par un écho de tristesse qu'on perçoit dans la partie médiane.

Le Troisième mouvement Allegro molto vivace a réuni deux formes, une tarentelle et une marche. La musique du Troisième mouvement peut être expliquée d'une façon différente : comme une expression de la victoire et de la puissance, ou bien comme une lutte contre les forces du mal et leur victoire.

Le Finale de la symphonie Adagio lamentoso est sans précédent dans la musique symphonique, c'est une lamentation funèbre, un requiem. Le compositeur indiquait lui-même que le Finale de la Symphonie n° 6 était inspiré par le Requiem. Il n'y a pas de procession, pas de marche dans cette musique. C'est bien une lamentation, empreinte d'une souffrance immense. Le Finale a une forme en trois parties, avec un épilogue. Dans la partie principale on trouve le développement du motif principal. La partie médiane contraste, par son immense volonté de vivre, avec l'esprit général du Finale. Mais après la culmination en majeur, la musique est entraînée dans le précipice du désespoir.

П.И. Чайковский**Симфонии**

Диск 1

Симфония № 1 соль минор, соч. 13, «*Зимние грезы*»

1. I. « <i>Грезы зимнею дорогой</i> ». Allegro tranquillo	11.09
2. II. « <i>Угрюмый край, туманный край</i> ». Adagio cantabile ma non tanto	11.25
3. III. Scherzo. Allegro scherzando giocoso	7.49
4. IV. Finale. Andante lugubre. Allegro maestoso	11.51

Симфония № 2 до минор, соч. 17

5. I. Andante sostenuto. Allegro vivo	10.46
6. II. Andantino marziale, quasi moderato	8.31
7. III. Scherzo. Allegro molto vivace	5.02
8. IV. Finale. Moderato assai. Allegro vivo	10.20
Время звучания	76.57

Диск 2

Симфония № 3 Ре мажор, соч. 29

1. I. Introduzione. Moderato assai (Tempo di marcia funebre) – Allegro brillante	13.18
2. II. Alla tedesca. Allegro moderato e semplice	6.34
3. III. Andante. Andante elegiaco	10.43
4. IV. Scherzo. Allegro vivo	5.48
5. V. Finale. Allegro con fuoco (tempo di Polacca)	9.34

Симфония № 4 фа минор, соч. 36

6. I. Andante sostenuto – Moderato con anima	18.46
7. II. Andantino in modo di canzone	8.21
8. III. Scherzo. Pizzicato ostinato. Allegro	5.04
Время звучания	78.12

Диск 3

Симфония № 4 фа минор, соч. 36 (окончание)

1. IV. Finale. Allegro con fuoco	7.58
--	------

Симфония «Манфред» си минор, соч. 58

2. I. Lento lugubre	17.19
3. II. Vivace con spirito	9.27

4. III. Andante con moto	12.23
5. IV. Allegro con fuoco	18.50
Время звучания	66.00

Диск 4

Симфония № 5 ми минор, соч. 64

1. I. Andante – Allegro con anima	15.04
2. II. Andante cantabile, con alcuna licenza	14.18
3. III. Valse. Allegro moderato	5.49
4. IV. Finale. Andante maestoso – Allegro vivace	12.31
Время звучания	47.44

Диск 5

Симфония № 6 си минор, соч. 74

1. I. Adagio – Allegro non troppo	18.50
2. II. Allegro con grazia	7.24
3. III. Allegro molto vivace	8.49
4. IV. Finale. Adagio lamentoso	10.43
Время звучания	45.48

Государственный академический симфонический оркестр

Дирижер Е. Светланов

Запись 1967 г.

Звукорежиссер записи – А. Гроссман

Редактор – Е. Растегаева

Ремастеринг – Е. Барыкина

Дизайн – Г. Жуков

Перевод: Н. Кузнецов (англ.), Н. Рындина (франц.)

В оформлении диска использована картина Н.Д. Кузнецова “Портрет композитора Петра Ильича Чайковского”, 1893.

P. Tchaikovsky
Symphonies

Disc 1

Symphony No. 1 in G minor, Op. 13, *Winter Dreams*

1. I. <i>Dreams of a Winter Journey</i> . Allegro tranquillo	11.09
2. II. <i>Land of Desolation, Land of Mists</i> . Adagio cantabile ma non tanto	11.25
3. III. Scherzo. Allegro scherzando giocoso	7.49
4. IV. Finale. Andante lugubre. Allegro maestoso	11.51

Symphony No. 2 in C minor, Op. 17

5. I. Andante sostenuto. Allegro vivo	10.46
6. II. Andantino marziale, quasi moderato	8.31
7. III. Scherzo. Allegro molto vivace	5.02
8. IV. Finale. Moderato assai. Allegro vivo	10.20
Total time	76.57

Disc 2

Symphony No. 3 in D major, Op. 29

1. I. Introduzione. Moderato assai (Tempo di marcia funebre) – Allegro brillante	13.18
2. II. Alla tedesca. Allegro moderato e semplice	6.34
3. III. Andante. Andante elegiaco	10.43
4. IV. Scherzo. Allegro vivo	5.48
5. V. Finale. Allegro con fuoco (tempo di Polacca)	9.34

Symphony No. 4 in F minor, Op. 36

6. I. Andante sostenuto – Moderato con anima	18.46
7. II. Andantino in modo di canzone	8.21
8. III. Scherzo. Pizzicato ostinato. Allegro	5.04
Total time	78.12

Disc 3

Symphony No. 4 in F minor, Op. 36 (ending)

1. IV. Finale. Allegro con fuoco	7.58
--	------

Manfred Symphony in B minor, Op. 58

2. I. Lento lugubre	17.19
3. II. Vivace con spirito	9.27

4. III. Andante con moto	12.23
5. IV. Allegro con fuoco	18.50
Total time	66.00

Disc 4

Symphony No. 5 in E minor, Op. 64

1. I. Andante – Allegro con anima	15.04
2. II. Andante cantabile, con alcuna licenza	14.18
3. III. Valse. Allegro moderato	5.49
4. IV. Finale. Andante maestoso – Allegro vivace	12.31
Total time	47.44

Disc 5

Symphony No. 6 in B minor, Op. 74

1. I. Adagio – Allegro non troppo	18.50
2. II. Allegro con grazia	7.24
3. III. Allegro molto vivace	8.49
4. IV. Finale. Adagio lamentoso	10.43
Total time	45.48

The State Academic Symphony Orchestra
Conductor E. Svetlanov

Recorded in 1967.
Sound engineer – A. Grossman

Editor – E. Rastegaeva
Remastering – E. Barykina
Design – G. Zhukov
Translation: N. Kuznetsov (eng.), N. Ryndina (fr.)

The design includes «A Portrait of Composer Pyotr Ilyich Tchaikovsky» (1893)
by N.D. Kuznetsov.

P. Tchaïkovski
Symphonies

Disque 1

Symphonie n° 1 en sol mineur, op. 13, dite *Rêves d'hiver*

1. I. <i>Rêve d'un voyage d'hiver</i> . Allegro tranquillo	11.09
2. II. <i>Pays désolé, pays brumeux</i> . Adagio cantabile ma non tanto.	11.25
3. III. Scherzo. Allegro scherzando giocoso	7.49
4. IV. Finale. Andante lugubre. Allegro maestoso	11.51

Symphonie n° 2 en do mineur, op. 17

5. I. Andante sostenuto. Allegro vivo	10.46
6. II. Andantino marziale, quasi moderato	8.31
7. III. Scherzo. Allegro molto vivace	5.02
8. IV. Finale. Moderato assai. Allegro vivo	10.20
Durée totale	76.57

Disque 2

Symphonie n° 3 en ré majeur, op. 29

1. I. Introduzione. Moderato assai (Tempo di marcia funebre) – Allegro brillante	13.18
2. II. Alla tedesca. Allegro moderato e semplice	6.34
3. III. Andante. Andante elegiaco	10.43
4. IV. Scherzo. Allegro vivo	5.48
5. V. Finale. Allegro con fuoco (tempo di Polacca)	9.34

Symphonie n° 4 en fa mineur, op. 36

6. I. Andante sostenuto – Moderato con anima	18.46
7. II. Andantino in modo di canzona.	8.21
8. III. Scherzo. Pizzicato ostinato. Allegro	5.04
Durée totale	78.12

Disque 3

Symphonie n° 4 en fa mineur, op. 36 (fin)

1. IV. Finale. Allegro con fuoco	7.58
--	------

Symphonie Manfred en si mineur, op. 58

2. I. Lento lugubre	17.19
3. II. Vivace con spirito	9.27

4. III. Andante con moto	12.23
5. IV. Allegro con fuoco	18.50
Durée totale	66.00

Disque 4

Symphonie n° 5 en mi mineur, op. 64

1. I. Andante – Allegro con anima	15.04
2. II. Andante cantabile, con alcuna licenza	14.18
3. III. Valse. Allegro moderato.	5.49
4. IV. Finale. Andante maestoso – Allegro vivace.	12.31
Durée totale	47.44

Disque 5

Symphonie n° 6 en si mineur, op. 74

1. I. Adagio – Allegro non troppo	18.50
2. II. Allegro con grazia	7.24
3. III. Allegro molto vivace	8.49
4. IV. Finale. Adagio lamentoso	10.43
Durée totale	45.48

Orchestre symphonique d'Etat de l'URSS

Chef d'orchestre I. Svetlanov

Enregistrement effectué en 1967.

Ingénieur du son – A. Grossman

Rédactrice – E. Rastegaeva

Remasterisation – E. Barykina

Design – G. Joukov

Traduction : N. Kouznetsov (angl.), N. Ryndina (fr.)

Pour la conception graphique de l'album a été utilisée la reproduction du tableau de N.D. Kouznetsov «Le Portrait du compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski», 1893.

