

"...The world's response

«...Как слово наше

to our word is

отзовется...»

unpredictable for us..."

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

P. I. TCHAIKOVSKY IN THE MODERN WORLD

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА
ИНСТИТУТ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ХОРЕОГРАФИИ
КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

«...КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ...»

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Коллективная монография

Санкт-Петербург
Издательство РГПУ им. А. И. Герцена
2014

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION

HERZEN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF RUSSIA

INSTITUTE OF MUSIC, THEATRE AND CHOREOGRAPHY

DEPARTMENT OF MUSICAL EDUCATION

“...THE WORLD’S RESPONSE TO OUR WORD
IS UNPREDICTABLE FOR US...”

P. I. TCHAIKOVSKY IN THE MODERN WORLD

A multi-author monograph

St. Petersburg
Herzen University Press
2014

УДК 78 : 78.072
ББК 85.31+85.31r(2)
К 16

*Печатается по решению ученого совета
института музыки, театра и хореографии,
кафедры музыкального воспитания и обра-
зования РГПУ им. А. И. Герцена*

Рецензенты: д-р искусств., проф. **Л. П. Казанцева**;
д-р искусств., д-р филос. наук, проф. **П. С. Волкова**

Научные редакторы и составители: д-р искусств., проф. **Г. П. Овсянкина**;
канд. искусств., проф. **Р. Г. Шитикова**

Над коллективной монографией работали следующие авторы:

Н. А. Бергер (Гл. 3, § 2); **М. Булева** (Гл. 3, § 3); **К. О. Голубинская** (Гл. 3, § 5); **Т. И. Зубова** (Гл. 1, § 1); **R. de Vet / P. de Vet** (Гл. 7, § 1); **Н. Н. Калиниченко** (Гл. 2, § 4); **С. Ю. Лысенко** (Гл. 4, § 3); **С. А. Макурenkova** (Гл. 3, § 1); **А. И. Маслякова** (Гл. 6, § 1); **Г. А. Моисеев** (Гл. 5, § 1); **И. Н. Налётова** (Гл. 4, § 1); **Г. П. Овсянкина** (Новое слово о П. И. Чайковском, Гл. 6, § 2); **Е. Е. Полоцкая** (Гл. 2, § 1); **Е. А. Приходовская** (Гл. 4, § 2); **Т. П. Самсонова** (Гл. 2, § 2); **С. В. Синцова** (Гл. 2, § 3); **Т. З. Сквирская** (Гл. 1, § 2); **Р. Н. Слонимская** (Гл. 8, § 2); **Сунь Чжаоцзунь** (Гл. 7, § 2); **Е. А. Толстая** (Гл. 8, § 1); **М. Р. Чёрная** (Гл. 3, § 4); **Р. Г. Шитикова** (Новое слово о П. И. Чайковском, Гл. 5, § 2)

К 16 «...Как слово наше отзовется...» : **П. И. Чайковский в современном мире** : кол. моногр. / науч. ред. и сост. : Г. П. Овсянкина, Р. Г. Шитикова. — Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. — 254 с.
ISBN 978-5-8064-2026-9

Коллективная монография охватывает разные стороны личности и творчества П. И. Чайковского. В ее трех частях сконцентрирован материал, касающийся биографии и многообразной деятельности великого композитора на основе новых источников и отличной от общепринятой трактовки широко известных материалов; теоретических аспектов творчества и условий его бытования в современном мире. Издание адресовано преподавателям и студентам высших и средних специальных учебных заведений, исследователям и широкому кругу любителей музыки.

ISBN 978-5-8064-2026-9

ББК 85.31+85.31r(2)

© Коллектив авторов, 2014
© Г. П. Овсянкина, Р. Г. Шитикова, сост., ред., 2014
© Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014

Published by decision of the Academic Board
of the Institute of Music, Theatre and Choreography;
the Department of Musical Education

Peer-reviewers: Prof. **L. P. Kazantseva**, Dr. Habil. in Arts;
Prof. **P. S. Volkova**, Dr. Habil. in Arts; Dr. Habil. in Philosophy

Scholarly editors and compilers: Prof. **G. P. Ovsyankina**, Dr. Habil. in Arts;
Prof. **R. G. Shitikova**, Dr. in Arts

Board of authors:

N. A. Berger (Ch. 3, § 2); **M. Buleva** (Ch. 3, § 3); **K. O. Golubinskaya** (Ch. 3, § 5); **T. I. Zubova** (Ch. 1, § 1); **R. de Vet** (Ch. 7, § 1); **N. N. Kalinichenko** (Ch. 2, § 4); **S. Yu. Lysenko** (Ch. 4, § 3); **S. A. Makurenkova** (Ch. 3, § 1); **A. I. Maslyakova** (Ch. 6, § 1); **G. A. Moiseyev** (Ch. 5, § 1); **I. N. Nalyotova** (Ch. 4, § 1); **G. P. Ovsyankina** (*New Word about P. I. Tchaikovsky*, Ch. 6, § 2); **E. E. Polotskaya** (Ch. 2, § 1); **E. A. Prikhodovskaya** (Ch. 4, § 2); **T. P. Samsonova** (Ch. 2, § 2); **S. V. Sintsova** (Ch. 2, § 3); **T. Z. Skvirskaya** (Ch. 1, § 2); **R. N. Slonimskaya** (Ch. 8, § 2); **Sun Zhaorun** (Ch. 7, § 2); **E. A. Tolstaya** (Ch. 8, § 1); **M. R. Chernaya** (Ch. 3, § 4); **R. G. Shitikova** (*New Word about P. I. Tchaikovsky*, Ch. 5, § 2)

“...The world’s response to our word is unpredictable for us...” : P. I. Tchaikovsky in the Modern World: a multi-author monograph / Scholarly edited and compiled by G. P. Ovsyankina and R. G. Shitikova. — St. Petersburg: Herzen University Press, 2014. — 254 p.
ISBN 978-5-8064-2026-9

The multi-author monograph covers various aspects of P. I. Tchaikovsky’s personality and work. Research data on biography and diverse activities of the great composer included in this three-part publication are based on studies of new sources and non-traditional interpretations of widely known materials, theoretical aspects of Tchaikovsky’s work and its relevance for the modern world. The publication is intended for music scholars, teachers and students as well as for the general audience of music lovers.

The title features lines from an untitled poem by F. Tyutchev.

© Group of authors, 2014
© G. P. Ovsyankina, R. G. Shitikova, 2014
© Herzen University Press, 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

Новое слово о П. И. Чайковском	9
--------------------------------------	---

ЧАСТЬ I. ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО П. И. ЧАЙКОВСКОГО В ИСТОЧНИКАХ

Глава 1. Семья. Годы учения	13
§ 1. Роль родителей П. И. Чайковского в формировании его личности	13
§ 2. П. И. Чайковский в Музыкальных классах РМО и Петербургской консерватории	23
Глава 2. Взаимоотношения с современниками	36
§ 1. П. И. Чайковский — Г. Л. Катуар: учитель и ученик	36
§ 2. К истории контактов П. И. Чайковского и А. С. Аренского по материалам переписки	47
§ 3. 50 русских народных песен для фортепиано в 4 руки П. И. Чайковского в контексте встреч с Л. Н. Толстым	51
§ 4. П. И. Чайковский и Астрахань	56

ЧАСТЬ II. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПОЗИТОРСКОГО ТВОРЧЕСТВА П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Глава 3. Вопросы теории	65
§ 1. П. И. Чайковский: к вопросу об имажинации. Некоторые филологические размышления над творчеством композитора	65
§ 2. Наблюдения из области аккордики и мелодики П. И. Чайковского	74
§ 3. О «фатум-гармонии» в последнем опусе П. И. Чайковского	78
§ 4. Тонкости фигурационного письма в фортепианных произведениях П. И. Чайковского	97
§ 5. Поэтика музыкального диалога П. И. Чайковского	106
Глава 4. О музыкально-сценических жанрах	111
§ 1. Рождение замыслов опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама»: о диалектике подсознательного, интуитивного и рационального в творческом процессе П. И. Чайковского	111

§ 2. Оперный ансамбль П. И. Чайковского	127
§ 3. Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик»: к проблеме синтетического художественного текста	130
Глава 5. О камерно-инструментальном жанре	140
§ 1. Инструментально-ансамблевое творчество П. И. Чайковского	140
§ 2. Фортепианные сонаты П. И. Чайковского: новая жизнь жанра в русской музыке XIX века	148
ЧАСТЬ III. ТВОРЧЕСТВО П. И. ЧАЙКОВСКОГО И СОВРЕМЕННОСТЬ	
Глава 6. Диалоги с П. И. Чайковским	172
§ 1. П. И. Чайковский и А. Н. Скрябин: музыкально-эстетические параллели	172
§ 2. Пётр Чайковский и Борис Чайковский: только ли созвучие имен?	175
Глава 7. Зарубежная культура и П. И. Чайковский	184
§ 1. Internationale Tschaikowsky-Gesellschaft (Tübingen) Международное Общество П. И. Чайковского в Тюбингене	184
§ 2. К истории постановки оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» в Китае	205
Глава 8. П. И. Чайковский и современная педагогика	209
§ 1. «Детский альбом» П. И. Чайковского и фортепианные циклы для детей «Пестрые листки», «Зеленая тетрадь» Д. А. Толстого	209
§ 2. «Детский альбом» П. И. Чайковского в курсе «Анализ музыкальных произведений»	216
Список сокращений	236
Список литературы	237
Summary	246
Сведения об авторах	251

CONTENTS

New Word about P. I. Tchaikovsky	9
PART I. P. I. TCHAIKOVSKY'S PERSONALITY AND WORK IN SOURCES	
Chapter 1. The Family. Years of Study	13
§ 1. The Role of Tchaikovsky's Parents in Shaping his Personality	13
§ 2. P. I. Tchaikovsky at the Musical Classes of the Russian Musical Society and at the St. Petersburg Conservatory	23
Chapter 2. Relations with Contemporaries	36
§ 1. P. I. Tchaikovsky — G. L. Catoire: Teacher and Student	36
§ 2. On Contacts of P. I. Tchaikovsky and A. S. Arensky Reflected in their Correspondence	47
§ 3. 50 Russian Folk Songs Arranged for Piano for Four hands by P. I. Tchaikovsky in the Context of His Meetings with L. N. Tolstoy	51
§ 4. P. I. Tchaikovsky and the City of Astrakhan	56
PART II. HISTORICAL AND THEORETICAL ASPECTS OF P. I. TCHAIKOVSKY'S COMPOSITIONAL WORK	
Chapter 3. Issues of Theory	65
§ 1. P. I. Tchaikovsky: the Problem of Imagination. Some Philological Reflections upon the Work of the Composer	65
§ 2. P. I. Tchaikovsky: Some Observations on his Chordal and Melodic Patterns	74
§ 3. On <i>Fatum-harmony</i> in the Last Work by P. I. Tchaikovsky	78
§ 4. Characteristic Details of P. I. Tchaikovsky's Piano Figurative Writing	97
§ 5. A Musical Dialogue Poetics in P. I. Tchaikovsky's Work	106
Chapter 4. On Musical Theatrical Genres	111
§ 1. The Genesis of Concepts of the Operas <i>Eugeny Onegin</i> and <i>The Queen of the Spades</i> : On Dialectics of Unconsciousness, Intuition and Rationalism in the Creative Process of P. I. Tchaikovsky	111
§ 2. Operatic Ensembles by P. I. Tchaikovsky	127
§ 3. <i>The Nutcracker</i> ballet by P. I. Tchaikovsky as a Phenomenon of Synthesis of the Arts	130

Chapter 5. On Chamber Instrumental Genre	140
§ 1. P. I. Tchaikovsky's Instrumental Ensembles	140
§ 2. Piano Sonatas by P. I. Tchaikovsky: A New Life of the Genre in the 19 th Century Russian Music	148
 PART III. P. I. TCHAIKOVSKY'S WORK AND THE CONTEMPORARY	
Chapter 6. Dialogues with P. I. Tchaikovsky	172
§ 1. P. I. Tchaikovsky and A. N. Scriabin: Musical and Aesthetic Parallels	172
§ 2. Pyotr Tchaikovsky and Boris Tchaikovsky: Is it a Mere Coincidence of Names?	175
Chapter 7. International Culture and P. I. Tchaikovsky	184
§ 1. International Tchaikovsky Society (Tübingen)	184
§ 2. History of a Production of P. I. Tchaikovsky's Opera <i>Eugeny Onegin</i> in China	205
Chapter 8. P. I. Tchaikovsky and Modern Pedagogy	209
§ 1. <i>Children's Album</i> by P. I. Tchaikovsky and D. A. Tolstoy's Piano Sets for Children <i>Multicolor Leaves</i> and <i>The Green Note-book</i>	209
§ 2. <i>Children's Album</i> by P. I. Tchaikovsky in the Lecture Course <i>Analysis of Musical Compositions</i>	216
List of Approved Abbreviations	236
List of Bibliographies	237
Summary	246
Information about authors	251

«...КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ...»
П. И. ЧАЙКОВСКИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Коллективная монография

Оригинал-макет *В. Г. Воуба*

Дизайн обложки *И. В. Бундина*

Набор нотного текста *Р. Г. Шитикова, А. С. Бундин*

Печатается с готового оригинал-макета, предоставленного авторами

Подписано в печать 29.09.2014 г. Формат 60x84¹/₁₆.

Бумага офсетная. Гарнитура таймс. Печать офсетная.

Объем 16,0 п. л. тираж 500 экз. Заказ № 425ц.

Издательство РГПУ им. А. И. Герцена.

191186, С.-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48.

«Я очень хотел бы жить долго, ибо мне нужно еще много лет, чтобы достигнуть кульминационного пункта моего восходящего движения»

«Искусство есть, по-моему, необходимая потребность для человечества. Вне же своей музыкальной сферы я не способен служить для блага своего ближнего»

«Если я могу содействовать распространению славы русской музыки, не прямой ли долг мой бросить все, забыть собственные делишки, собственные неприятности и спешить туда, где я могу быть полезен для своего искусства и своей страны»