

על המלחין

המלחין הרוסי הנודע פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי נולד בעיירה קטינה בשם ווטקינסק, שבה אביו עבד כמהנדס מכירות. בגיל עשר עברו משפחתו להtaggor בסט' פטרסבורג. לאחר שהשלים את לימודיו בבית הספר למשפטים בגיל תשע-עשר, החל צ'ייקובסקי לעבוד כפקיד ממשתי. בגיל עשרים-וacht נרשם ללימודים בكونסרבטוריון של סט' פטרסבורג, ושנה לאחר מכן התפטר מעבודתו הפקידותית והחליט להתמסר למוזיקה.

הצטיינוו בתחום המוסיקה הייתה כה בולטת, שעם סיום לימודיו בكونסרבטוריון התמנה כמורה להרמונייה בكونסרבטוריון של מוסקבה, משרה בה הtmpid שתים-עשר שנים. כפיזו על החתלה המאוחרת בקריאורה המוסיקלית שלו, היה קצב הלחנה שלו מהיר ביותר, וכתיבתו הקיפה זיאנרים שונים כמו הסימפונייה, האופרה והפואמה הסימפונית. יצרתו התזמנותית הגוזלה הראשונה "רומיאו ויוליה" הולחנה בגיל שלושים.

ニישואין לתלמידתו, נישואין שנעודו ככל הנראה לחפות על עובדת היוות הומוסקסואל, היו מפנה דרמטי בחיי. השנה הייתה 1877, וכשבועיים לאחר החתונה ניסה צ'ייקובסקי להתחבר במימי הקפואים של הנהר במוסקבה. זמן קצר לאחר מכן הוא נפרד מאשרו.

באותה שנה רכש צ'ייקובסקי את אמונה של אלמנה עשרה בשם נדז'דה פון מאך, שהפכה לפטרונית שלו, דאגה כלכלתו ואיפשרה לו להתמסר באופן בלבד להלחנה. מדאם פון מאך התנטה את תמיכתה בו בכך שהקשר ביניהם יהיה קשר מכתבים בלבד. בין השניים נרכמו יחס ייחודי עמוקים. במכתביו הרבה צ'ייקובסקי לשף את פטרוניתו בחוויותו העמוקות בעט כתיבת יצירותיו. התמיכה הכספית של מדאם פון מאך וקשר המכתבים ביניהם נמשך ארבע-עשרה שנה, ונפסק באופן פתאומי ללא כל הסבר מצדיה. גם עובודה זו העכירה את רוחו של האמן.

בשנתיים שלאחר מכן הרבה צ'ייקובסקי להופיע ברחבי אירופה מנץ עלי יצירותיו. למרות שנחל הצלחה הוא לא קנה לעצמו שלווה. בשנת 1891 הוזמן להופיע בארץ-הברית, בערים ניו יורק, וושינגטัน ופילדלפיה.

בשנת 1893 ניצח צ'ייקובסקי על קוונצרט בכורה של יצירותו الأخيرة - הסימפונייה הששית ("הפטיטית"). פרקה האחרון של היצירה, פרק איטי המבטה יאוש, מצטייר בדיעד כתהושה מוקדמת של המלחין ש��זו מתקרב. ואmens, הוא נפטר ימים ספורים לאחר הבכורה, בגיל חמישים-ושלש בסך הכל.

על המוסיקה של צ'ייקובסקי

צ'ייקובסקי החשיב את עצמו כמלחין רוסי, אבל היו בסגנוונו גם יסודות של מוסיקה צרפתית, איטלקית וגרמנית. השפעות אלה הפכו את יצירותיו לערביות ולאוניברסליות יותר בהשוואה לייצירותיהם של מלחינים רוסיים כמו רימסקי-קורסקוב ומוסורגסקי. הוא יצר סינטזה בין יסודות לאומיים ליסודות אוניברסליים תוך שימוש שפה סגונית סובייקטיבית מלאת רגש. הנימה המלנכולית הפכה למאפיין בולט ברבות מיצירותיו.

צ'ייקובסקי היה מלחין פורה הן בתחום האינסטרומנטלי והן בתחום הוקאאי. על יצירותיו התזמורתיות הפולקלוריות ביותר נמנעות הסימפוניות הרבעית (1877), החמישית (1888) והשישית ("הפטית") (1893) ; הקונצ'רטו הראשוני לפסנתר (1875) ; הקונצ'רטו לכינור (1878) ; הפטיחה-פנטזיה "רומיאו ויוליה" (1869) והפטיחה "1812".

המוסיקה שכותב צ'ייקובסקי לבטלים "אגם הברבורים" (1876), "היפהפיה הנרדמת" (1889) ו"מפלצת האגוזים" (1892) תרמה רבות לחיזוק מעמדו כמלחין מפורסם ברחבי העולם, והפכה לנכסי צאן ברזל של רפרטואר המוסיקה הקלאסית הפופולרית עד ימינו.

שתיים מבין שמוña האופרות שהלחין, "יבגני אוניניgin" (1878) ו"פיק דאם" (1890), מבוצעות לעיתים תכופות למדוי ב בתיאטרון ברחבי העולם.

במוסיקה של צ'ייקובסקי שזרות נעימות שירותיות רבות, אשר יופיין נחשף מחדש בכל אחת מהופעותיהן החוזרות תודות לתזמור צבעוני המעניק להן בכל פעם אופי וצבע אחרים.

תזמור צבעוני של צ'ייקובסקי מושפע מבריליו ומאופיין בניגודים בין כלי קשת, כלי נשיפה מעץ, וכלי נשיפה ממתקחת ובחלופים ביןיהם.

המטען הרגשי שבמוסיקה של צ'ייקובסקי בא לידי ביטוי בניגודים קיצוניים במעטם, בдинמייקה, בחומר התממטי ובתהליכיים אינטנסיביים ביותר שמובילים לשיא.

הרעין התובניתי של הסימפוניה הרביעית

במכتب ליזידוטו-פטרוניטו מדאם פון מק, לה הקדיש צ'ייקובסקי את הסימפוניה הרביעית, חושף המלחין את הרעיון התובניתיים של יצירתו: תחושות המצוקה והבדירות של האדם, מאבקו בגורלו וחיפושיו אחר מקור שמחה ונחמה בקרב בני עמו.

ניתן לראות במכتب זה מסמך אנושי אותנטי המאפשר לתובון ביצירה מזוונית ראייה בלתי שגרתית ולהתייחס אליה, בדברי המלחין, כל "ויזדי מוסיקלי" המשמש "הז נאמנו" לרשותנו. נעקוב עתה אחרי נושא היצירה לאור מילוטיו של צ'ייקובסקי במכtabו למדאם פון מק:

"המבוא הוא הגערין של הסימפוניה כולה, ולא ספק הרעיון המרכזי שלה. הגורל - אותו כוח בלתי נמנע החוסם את שאיפותינו לאושר ומונע מעילנו לחשינו... התלוי בחרב דמוקלס מעלה ראשנו והמרעיל את נשותינו - הנה כוח בלתי מנוצח, אשר איננו אפשר לננו לחמק ממנו".

"נושא הגורל" מאופיין בתרועה זרמתית על צליל חוזר באוניסון של קרנות ובסונים, במנוף איטי ובמקצב מנוקד (מוזכיר את מوطיב הגורל מתוך הסימפוניה החמישית מאות בטוחון).



"אין לך דרך אלא להיכנע ולקונן".

הנושא הראשון מאופיין בירידה מלודית בחצאי-טוניים, שהיא מהלך אופייני למוטיב האנחת בקינות מתקופת הבארוק. הוא מוצג בכלי הקשת בהבעתיות רבה.



"תחושה של ייאוש ללא מוצא חוקת ונברת".

תחושת חוסר המנוחה משתקפת במלחכים מנוגדים של סקונציות מטפסות מעלה באינטנסיביות חולכת וגוברת, לעומת צלילה עמוקה וקוורת אל רגיטרים נמוכים.

"שמע נפנה מן המיציאות ונצלול אל מעמקי החלומות!"

הבריחה אל החלום באה לידי ביטוי במעבר מסולס פה מינור לסולס המג'ורי המקביל, במעבר ממוקם דחוס למוקם אווורי, בירידה פתאומית בעוצמה ובחרמוניה מעורפלת.

Musical score for strings (Violin 1, Violin 2, Cello, Bass) showing a melodic line with grace notes and dynamic markings like 'dolce'.

"הוא, אושר! חלום מתוק ואחוב חובק אותו. ישות זוהרתו שלשה מכוננת את צעדיי."

האושר מתואר בנושא השני, שתחילהו בדילוגים קליטים והמשכו בתבניות כרומטיות יורדות העוברות כבמשחק בין כלי הנשיפה מעץ.

Musical score for Flute (Fl. 1, Fl. 2) and Clarinet (Cl.) showing melodic lines with grace notes and dynamic markings like 'p'.

"כמה נפלא! כמה מרוחק נשמע עתה הנושא הראשון של האלגרו."

על גבי תשתיות של אוסטינטו חרישי בטימפני מופיע הנושא הראשון כזיכרונו רחוק.

Musical score for Flute (Fl. 1) and Timpani (Tim.) showing rhythmic patterns typical of an ostinato.

"הנפש מעמיקה עוד ועוד לשקווע בחלומות. כל האפל והקודר נשכח, חנה האוושר!"

נושא חגיגי ומלא הود בסולם סי מג'ור ממחיש את היציאה מן הסבל הקודר אל האוושר הזוהר.



"אין זה אלא חלום, והגובל מעיר אותנו בקשיחות..."



"ויכך כל החיים הם מעבר מתמיד מן האמת הקודרת לחלומות האוושר החומקיים. אין מפלט. הנגים הודפים אותנו אנה ואנה עד שהיםivolע אותם. זאת בערך תוכנית הפרק הראשון".

"הפרק השני מבטא את המלנכוליה המשתלטת עליו עם רדת ערב, כשאותה לבדך עייף בתום יום עבודה, וספר הקרייה שלך נשמט מבין אבעוטניך מבלי שתבחן בזאת".

נושא שירתי בנון צליל עמוס של אבוב סולו במנפם איטי למדני, משרה נימה של תוגה על ראשיתו של הפרק.



"תחלוכה ארוכה של זיכרונות נוענים עברות בסך. עצוב לחשוב כמה רבים הדברים שכבר חלפו ואינם! ובכל זאת זיכרונות הנוערים הללו מתוקים."

אופיו המלנכולי של הנושא הופך קליל יותר: הוא מושמע בצלילים החם של הצילוי והבשון, כשהוא עטוף בצלילים בהירים ומהירים ברגיסטר גבוה של כינורות, חלילים וקלרינטים.

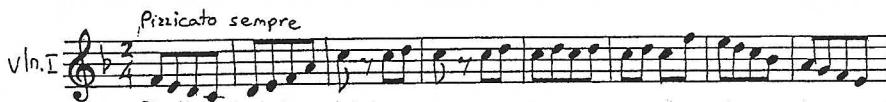
"או מתחתרים על העבר, אבל אין לנו לא האומץ ולא הרצון לפתח בחימים חדשים. אנו יגעים מחיינו. ברצון נnoch קמעה, נשקייף לאחור ונזכור: היו זמנים שבהם פעם דם צער בעורקינו והחיים סיפקו לנו את כל שאיוותה ונשענו".

חתיבה חדשה בסולם פה מגויר מציגה נושא במפעם מהיר ובמקצב ריקודי המציג את זיכרונות הנוערים.

"היינו גם רגעי צער, אובדן שאין להשיבו. כל זה נשאר הרחק כל-כך בעבר. כמה עצוב, אבל מתוק לשקו בדברים אלה!"

"הפרק השלישי אינו מבטא רגשות מוגדרים. הוא בניו מערבסקות גחמיות, חזיות
החולפים בדמיונו של אדם שלגמ' מעט יין ...
 חלק רוחנו אינו שמח ואין עצוב, אין הוא מהרחר בשום דבר.
 הוא נתן דרור לדמיונו לנדוֹד לאשר יחפוץ. ואילו זה האחרון, מתחילה לעזיר תമונות
 מוזולות..."

החזיות החולפים והמוזרים משתקפים בתבניות מלודיות המשוטטות בין הכלים
 בפעם מהיר, בוגן צליל ייחודי וחריג של פריטה מתמדת בכל כלי הקשת ובטיוט
 טונליות.



"מבין כל אלה, עולה לפטע בזיכרוּן תמונה אייכר שתני ושיר רחוב אחד."

מבין צלילי הפריטה בוקע לפטע צליל חודר וממושך באבוב, המוביל אל נושא עליון
 בסגנון עממי המואפין בקישוטים מהיריים-מקצב.



"צליליה של תזמורת צבאית נשמעים ממתקנים."

"שיר לכטנ' צבאי, בצלילים קטועים וחריישיים של כלי נשיפה ממתקת, ממחיש
 דימוי זה."



"דימויים אלה העוברים במוחנו תלושים מן המזיאות. הם מבולבלים, פראים
 ומוזלים".

"הפרק הרביעי. אם איןך יכול למצוא בתוך עצך מקור לשמהה - הבט באחרים.
 צא אל המון העם החונג וראה במנו-עיניך כיצד הם נהיין, בהתמכרים בשלמות
 לרגשות השמהה. זהה תמונה של שמחת חג עממית".

הפרק הרביעי מתאר את "مسעו הנפשי" של האמן: מנכבי הייאוש התהומי של אדם
 בווד ורודז' גורל, בוקעת לאותה תחושה של תקווה, תקווה השואבת את כוחה
 משמחתם של אחרים. תקווה המאפשרת לו להמשיך לחיות.

בפרק שלושה נושאים המיצגים שני קטבים רגשיים:

בקוטב האחד נמצאים -

- הנושא הפותח את הפרק, המופיע בלהט, בעוצמה מרובה, ב מהירות מסחררת, בשיטה באוניסון על-פני שתי אוקטבות יורדות, ובתזמור מלא:



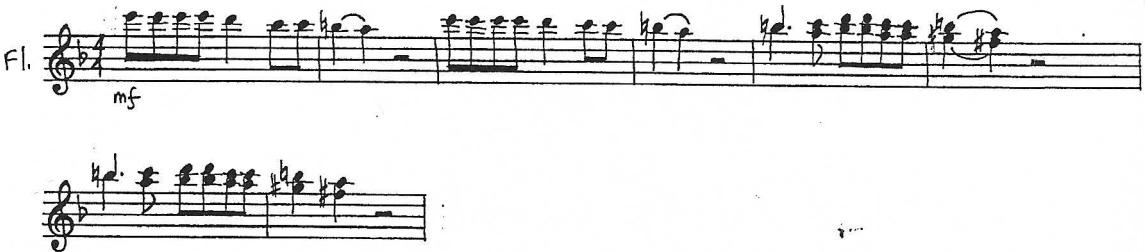
- נושא תרועתי וחגיגי המופיע תציג בצליזות לנושא הפותח. החגיגיות נוצרת מtabניות המקצב החזרות, מן המרקם החומופוני ומהתזמור המבריק:



שני נושאים אלה מייצגים ככל הנראה את העם החוגג המתמך לשמחותיו.

בקוטב השני מוצב שיר עם רוסי בשם "עץ הלבנה".

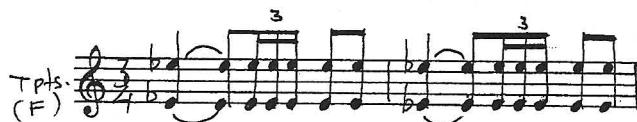
הקוויים המלודיים היורדים, הפסוקים המופרדים זה מזה בשתקים ארוכים, סיום הפסוקים דמיות האנחתה, הדינמיקה החרישית והברודו המלווה מעניקים לנושא זה נימה של תוגה:



לנושא מוסיקלי זה ניתן ליחס משמעות אחדות:

- ニמת התוגה השרויה עליו ותציגתו בנגינת אבוב טולו, כקוטב מנוגד לרוח הסוערת של הנושאים האחרים בפרק, משייכת אותו לדמותו הנכאה של האמן הבודד.
- עצם היוטו שיר עימי מצבעה על הרעיון של הפרק כולו: החיים עתירי השמחה של העם הפשטוט הם התשובה החלמת לאינטלקטואל הסובל.
- לבחירתנו של השיר המשווים זהה יש משמעות נוספת: בפולקלור הרוסי שימש עץ הלבנה כלפיד המגן מפני הרוחות הרעות.

"טרם הספקת להיטמע בשמחה המוניהם וכבר בא הגורל שאין יודע לאות ומזיכר לך את קיומו".



"האחים אינם מבחינים בכך כלל. הם אינם נתונים בכך ולא מבט אחיד. הם אינם מבחינים בבדיחותך ובעצבונך. כמה עלייזים ושמחים הם כולם! כמה שפר עליהם גורלם בהיות רגשותיהם ישירים ופושטים כל-כך. عليك להאשים את עצמך בלבד. אל תושיר לומר כי העולם כולו שרוי בער. האושר אכן קיים, פשוט וטהור. שמח בשמחתם של אחרים. אחרי ככלות הכל - אפשר להמשיך לחיות".

- הדעה המוחלטת של "נושא הגורל" והטרנספורמציה שעובר השיר "יעץ הלבנה" - ממלנכוליה לשמה סוחפת - משקפים פסקה זו ממכתבו של ציינקובסקי.

המכتب מסתois במלחינים הבאים:

"אני יכול לומר לך על הסימפוניה יותר מזאת, ידידה יקרה, מطبع הדברים, התיאור שלי אינו ברור ואני מספק. אבל כאן טמון ייחודה של המוסיקה הכלית: איננו יכולים לנתח אותה. במקום שהמלחינים חזרות המוסיקה מתחילה, לדברינו של חיינה..."

על הייצירה

- לסימפוניה, הכתובה בסולם פה מינור, ארבעה פרקים:
- אנדנטה סוסטנוו - מודרטו קוֹן אַנְיָמָה
 - אנדנטינו אין מודו די קנצונה
 - סקרצו
 - פינאלה.

נושא "הגורל" הפותח את הייצירה משמש מוטו לייצירה כולה. הוא מופיע מספר פעמים בפרק הראשון ולאחר מכן בפרק הרביעי. בכך הוא מעניק לסימפוניה צורה מחזורתית.

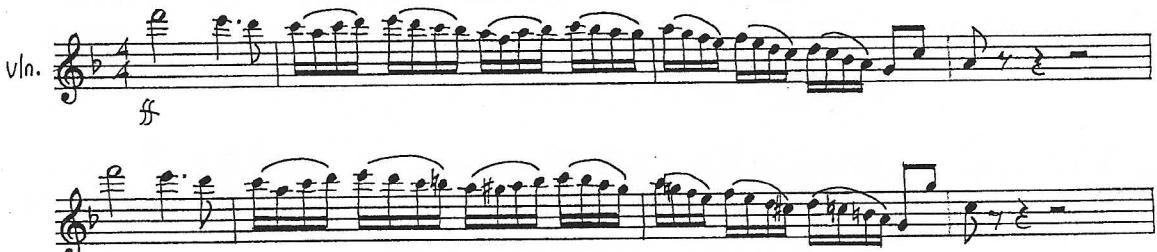
מעבר לשופטות בנושא "הגורל" קיים ביצירה קשר תמאתי העובר בין ארבעת פרקי הסימפוניה: מהלך של רצף סקונזות בירידה במנעד של קוורטה (או קווינטה). קשר זה יוצר זרימה ומעבר ישיר בין כל פרקי הסימפוניה וטורם אף הוא לתחושת **השלמות של הייצירה**.

הפרק הרביעי מבוסס על שני היגדים מוסיקליים המנוגדים זה לזה בכל מרכיביהם. האחד הוא מעין הכרזה סוערת חגיגית ונמרצת, ואילו الآخر הנושא שיר עם שקט וונגה.

במהלך הפרק מופיעים היגדים אלה לסירוגין. ההיגד החכזרותי חוזר ללא שינוי (בסולם הפרק - פה מג'ור), כשהוא צמוד לנושא חגיגי ותרועתי. חוזרות אלה, המשמשות מעין ריטורנלי, מוקנות לפרק מאפיינים של צורת רונדו. בין הופעותיו של הריטורנלו, מופיעות חטיבות בגיןים המהוות סדרות של וריאציות על נושא שיר העם. לעומת זאת החטיבות הקבועות המבוססות על נושאי "הכרזה" ו"התרועה", עבר נושא "שיר העם" טנספורמציות טונליות, רитמיות, של גוון ושל מרקס, המשנות את אופיו. לקרהת הסיום עבר נושא זה שינוי קיצוני המunik לו אופי סוער בדומה לנושא "הכרזה".

סימני דרך

הפרק פותח בمعין הכרזה: צליל ממושך וגובה מתפרק אל תוך פרץ צלילי כלי קשת וכלי נשיפה מעץ, ומתגלגל נמרצות כלפי מטה במנעד של שתי אוקטבות.



נושא קצר ואיינטנסיבי זה הבני משתי בראשות שכל אחת מהן מסתीימת בהזקקים רועמים של טימפניז ומצלתיים. שתי בראשות מהוות חזרה האחת על רעטה למעט בסיום: הראשונה מסתीימת בפה מג'ור בעוד שהשנייה מעבירה אותו לדו מג'ור.

תחילתה של תשתיית אוסטינטי חרישית מבשרת את הופעת הנושא השני בסולם לה מינור, נושא בהליך רוח נוגה המנוגד לחלוטין לקודמו. כזכור נושא זה מבוסס על שיר עם רוסי.

פסוקי המלודיה המשמעיים בכלי נשיפה מעץ, מופרדים זה מזה על ידי הפסיקות שאל-תוכן משורבבים קטועי סולמות מהירים בכל הקשה.

גשר המבוסס על סיומת הפסוקים וקטועי הסולמות מתעצם ומוביל אל חורה מדוקיקת ומלאה של הנושא הראשון.

נושא חדש וחגיגי המהווה המשך ישיר לנושא הראשון מושמע על-ידי כל התזמורת. נושא זה מתפתח אל תוך קודטה קצרה, המביאה את תטיבת התצוגה אל סיומה הבהיר בסולם פה מגויר.

החטיבה הבאה של הפרק מבוססת על נושא "שיר העם", הנשמע שוב ושוב בטוריאציות ובפיתוחה. ארבע הופעותיו הראשונות שומרות על קרבה גוזלה לנושא כפי שהוצג לראשונה, תוך שבח בונות תהליך של התעצומות וסערה באמצעות שינויים בתזמור, בדינמייקה ובמרקם.

במופעונו האחרוני מתרחק "שיר העם" מן הגרעין התממטי ווזומה יותר לתהليل פיתוח מאשר לווריאציות. הופעות אלה יוצרות גל נוסף של התעצומות לקרהות שיא.

הופעה ראשונה: המלודיה מופיעה באוניסון באבוב ובסון, עם "מילוי הפסיקות" בפעימות פיציקטו חרישיות בכל הקשה.

הופעה שנייה: המלודיה מעובה בהכפלת בטרצות בזוגות של כלי נשיפה מעץ (חלילים, קלרינטים ובסונים), ומלווה בריצה סולנית של כלי קשת. "מילוי ההפסקות" - בצלילי קרן ופיגורציות סולניות בכלים הקשתיים הנמכרים.

Musical score excerpt showing woodwind instruments (Flutes, Clarinets, Bassoon) playing sustained notes and eighth-note patterns. The score is in common time, with dynamic markings like f and ff .

הופעה שלישיית: המלודיה - בקרן הנתמכת בטرومבונים וטובה - מושמעת על רקע "זמזום" כלים הגובאים ה"מטפסים" מעלה מעלה בסולמות. "מילוי ההפסקות" - במצלולים דיסוננטיים החוזרים על עצם במקצב של שלשוניים.

Musical score excerpt showing brass instruments (Trumpet, Trombone, Tuba) playing eighth-note patterns. The score is in common time, with dynamic markings like f and ff .

הופעה רביעית: המלודיה רועמת בפורטה-פורטיסימו בטرومבונים, טובות וקונטרבסים על רקע סוער של תנועה מהירה בשבריריו סולמות בכיוונים מנוגדים בכל כלי הקשת ובכלי נשיפה מעץ. "מילוי ההפסקות" - במכות מצלתיים חריפות.

Musical score excerpt showing brass instruments (Trombones, Trumpet, Tuba, Cymbals) playing rapid eighth-note patterns and sustained notes. The score is in common time, with dynamic markings like f and ff .

הופעה חמישית: נשענת על שתי הפסוקיות הראשונות של השיר בלבד. המלודיה הנשמעות בחילילים ובאוביים מועברת בסקוניות לסלמות שונות.
"מילוי ההפסקות" - בתבנית עדינה בכלי הקשת.

הופעה ששית: זהה למשה חטיבת פיתוח נרחבת וסוערת המבוססת אף היא על הפסוקיות הראשונות של נושא השיר. התבניות עוברות תחילתי-צמצום ורחבה ושורות זו בתוך זו במרקם עשיר בכל התזמורת.
בסיומה של הופעה זו - גשר המעביר אותנו חוזה אל הנושא הראשון.

הנושא הראשון ה"הכרזתי", בגרסתו המחויבת אל הנושא השלישי ועל הקודטה, מופיע במלואו.

לאחריו, סדרה חדשה של הופעות וריאציוניות של נושא השיר.

הופעה ראשונה: המלודיה באוניון בקבוצות הכינוריות מאופיינת ב"אנחות" של סקוניות קטנות בירידת.
"מילוי ההפסקות" - בקרנות, במשולש ובכלי הקשת הנמוכים.

הופעה שנייה: ללא שינוי, למעט תוספת של ערבסקות מהירות בנימה מזרחית בחיליל, הבאות למלא את ההפסקות.

הופעה שלישית: וריאציה נוספת, עדין בכינורות, עוברת לסולם דו מג'ור. המלודיה נשענת על קווים כרומטיים יורדים בבס, בעוד שהפייגורציות הערבסקיות בחיליל מוסיפות למלא את הפסקות.

הופעה רביעית: זהה חטיבת פיתוח סקונציאלית בקנון המבוססת על הפסוקיות הראשונות של השיר. הנושא עבר תהליכי מצוט וגזירה ושביררי פסוקיו מתפостиים בין כל כלי התזמורת תוך שהם צוברים תאוצה ועוצמה.

הופעה חמישית: מופיעה בשיאו של הגל הקודם. אף היא בקנון של שתי הפסוקיות הראשונות של השיר בכלי נשיפה ממתכת ובכלי ההקשה הנמוסכים. שאר התזמורת גועשת סביב שביררים מtower הנושא.

אל תוך החלל הצלילי מתפרק נושא "הגורל" בתרוועה רמה של כלי הנשיפה. הוא נקטע ודווקא בהדרגה אל קול דממה דקה.

על רקע נקודת עוגב על צליל הדומיננטה (דו) חלה התעוררות הדורגתית המבוססת על הנושא השלישי, ומובילה אל הופעה נוספת ונמרצת של נושא ההכרזה מתחילה הפרק.

לאחריו נכנסים לשחרור קוזחתי וסוחף קרעי הנושאים השונים של הפרק.
הפרק מסתיים בסזרות אקורדיים רועמים.