

12.4.2023

«Коротко о главном. С.В. Рахманинов».

*Литературно-
музыкальная гостиная.*

bear

Подготовили преподаватели МБОУ ДШИ №1 г.Каменск –
Уральский Попова Людмила Анатольевна, Демчик
Лилия Денисовна

В истории музыки есть три величины, имена которых будут неразрывно связаны с Россией. Это А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов и П.И. Чайковский. Они подарят миру великие произведения, сила которых до сих пор отзывается в людских сердцах. Все они — исконно русские композиторы, судьба которых, жизнь и творчество, будут связаны с Москвой.

Изучая жизнь и творчество известных людей, можно научиться стойкости, трудолюбию и вере в себя. Гениальный пианист и композитор Сергей Рахманинов, биография которого является таким примером, стойко пережил удары судьбы. Он сумел создать свой оригинальный стиль музыки, прославиться не только на родине, но и за границей. Давайте больше узнаем о личности композитора.

Имя этого великого музыканта известно во всем мире, и его смело можно назвать «русским гением». Сергей Васильевич Рахманинов был великолепным пианистом, который не имел себе равных, блестящим дирижером и композитором, оставившим после себя огромное культурное наследие. Он создал такие выдающиеся произведения, которые своей вдохновенностью никого не могут оставить равнодушными. Роковая судьба распорядилась так, что маэстро пришлось покинуть Родину, но любовь к отчизне, как и любовь к музыке, он пронес в сердце через всю жизнь и отразил это в своём гениальном творчестве.

Сергей Рахманинов появился на свет 1 апреля 1873 года в имении Онег Новгородской губернии. С юных лет мальчик стал проявлять особый интерес к музыке, поэтому мама Любовь Петровна стал обучать его игре на инструменте с четырехлетнего возраста. Когда

Сергею Васильевичу исполнилось девять лет, вся семья была вынуждена переехать жить в Северную столицу, так как их имение было продано за долги. Отец будущего композитора ушел из семьи, поэтому о детях теперь заботилась одна мать. Она-то и приняла решение дать Сергею именно музыкальное образование, как и хотела первоначально.

С самого детства Сергей Васильевич обладал фантастической памятью.

Он мог легко исполнить по памяти произведение, даже если слышал его всего один раз. Помимо хорошей памяти композитор обладал еще одной уникальной особенностью, которую отмечали многие исследователи его жизни и творчества. Он мог легко охватывать на рояле сразу 12 белых клавиш, что было не под силу многим известным пианистам.

«За сильнейшие музыкальные впечатления я должен благодарить свою бабушку», — вспоминал Сергей Васильевич. Женщина она была глубоко религиозная, водила внука в церковь, причащала, возила в монастырь, где был хороший хор. В доме бабушки он часто слышал старинные песни и канты, которые та знала на память. Познакомился Сережа и с собирателем русских былин, гусяром Трофимом Рябининым. И, конечно, колокольные звоны. Недалеко от бабушкиного дома был храм, и знакомый пономарь разрешал Сереже подниматься на колокольню. Будущий композитор скоро стал разбираться в звонах, названиях колоколов, отличал их по голосам.

Колокола и колокольный звон занимают особое место в творчестве С.В. Рахманинова. С первого до последнего сочинения «колокольность» присутствует в различных музыкальных вариантах. Колокольный звон становится сквозным образом стиля композитора. Множество исследований посвящено именно «колокольности» у Рахманинова — как главному национальному символу русского народа и души России. Колокол используется в качестве национального символа и для русского человека издавна был голосом Родины, «символом единения и гражданского долга, независимости и величия государства».

В музыке Рахманинова колокола живут своей жизнью, они выступают в роли основного действующего лица во многих сочинениях, олицетворяя самого композитора:

- Второй концерт для фортепиано с оркестром
- Симфоническая поэма «Колокола»
- Первая сюита для двух фортепиано
- Симфония №3
- Прелюдия H-dur соч. 32
- Этюд-картина D-dur соч. 39

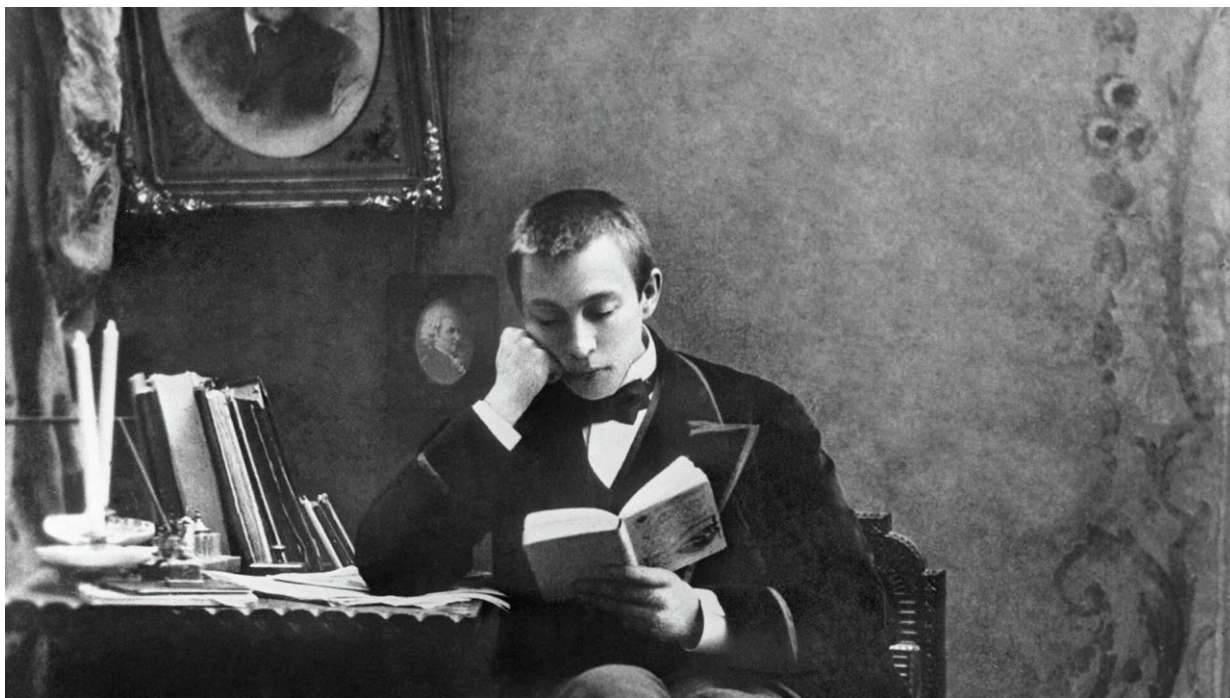
Одним из таких произведений является Прелюдией до-диез минор, ставшая настоящей жемчужиной его творчества.

***Рахманинов. Прелюдией до-диез минор. Преподаватель ДШИ №1
Горева Светлана Евгеньевна.***

В 1882 году Рахманинова принимают на младшее отделение в Петербургскую консерваторию. Вот только с учебой у мальчика не заладилось, ведь он предпочитал проводить время на улице, а не за фортепиано. Тогда было решено перевести юного музыканта в Московскую консерваторию к Н.С. Звереву. Этот педагог давно славился своей особой системой воспитания одаренных учеников. Он выбирал из класса двух-трех талантливых детей и забирал на полный пансион к себе домой. Там Николай Сергеевич приучал

учеников к дисциплине, высочайшей организованности и систематическим занятиям, занимаясь с каждым из них индивидуально. В 1887 году Рахманинов начинает сочинять и записывать первые произведения. В то время его преподавателем по контрапункту становится С.И. Танеев.

В 19 лет Сергей Васильевич окончил консерваторию по двум классам— фортепиано (1891 г.) и композиции (1892 г.). Так как Рахманинов окончил сразу два факультета с отличием, то ему была вручена Большая золотая медаль.

Его дипломной работой стала опера «Алеко», созданная им всего за семнадцать дней. За свое сочинение он получил высочайшую отметку «5+». Это юношеское произведение Рахманинова привлекло к себе пристальное и восторженное внимание П.И.Чайковского. Выдающимся исполнителем роли Алеко был Ф. И. Шаляпин, друг Рахманинова.

Рахманинов. «Пляска мужчин» из оперы «Алеко». Фортепианный ансамбль Ивлиев Даниил и Сонатина Анастасия учащиеся I курса Свердловского музыкального училища им.П.И.Чайковского.

По воспоминаниям друга Рахманинова А. Ф. Гедике, знавшего композитора ещё со времён учёбы в Московской консерватории и

вплоть до его эмиграции, Рахманинов был человеком правдивым и скромным, никогда не лгал и никогда ничем не хвастал. Также он был очень аккуратным и точным, поддерживал идеальный порядок в своём кабинете, никогда не опаздывал, и в других ценил эти качества. Любил заранее надолго составлять расписание своих работ и очень страдал, если приходилось нарушать планы. Всякая творческая заминка очень быстро приводила Рахманинова к потере веры в себя, у него появлялась навязчивая мысль, что он уже никогда в жизни не сможет сочинить ничего достойного, и от этого он быстро впадал в депрессию. В целом Рахманинов был склонен к пессимистичному мрачному настроению, и оно бывало у него значительно чаще, нежели жизнерадостное. В один из этих периодов были написаны Музыкальные моменты.

Рахманинов. Музыкальный момент № 3 си минор. Преподаватель ДШИ №1 Попова Людмила Анатольевна.

В 1897 году состоялась премьера Первой симфонии. Публика и критики отрицательно встретили симфонию, да и сам Рахманинов был крайне разочарован. В итоге партитуру он уничтожил, запретив когда-либо исполнять ее. Оставив на время композицию, Сергей Васильевич вплотную занялся исполнительской деятельностью.

В 1900 году он вновь вернулся к любимому занятию и принялся за написание Второго фортепианного концерта, который завершил в 1901 году. Мало кто знает из любителей музыки, но мелодия известного сингла «All by myself», которую исполняла популярная певица Селин Дион, была позаимствована из Второго фортепианного концерта. Автор песни Эрик Кармен считал, что наследие великого композитора является национальным достоянием, но вскоре ему пришлось долго улаживать все вопросы с наследниками маэстро. Более того, он даже вынужден был указать имя Рахманинова, как настоящего автора песни.

Селин Дион. «All by myself». <https://youtu.be/tT2qVblzFvY>

В эти же годы Рахманинов пишет цикл Прелюдий для фортепиано. Одной из них является Прелюдия соль минор.

Рахманинов. Прелюдия соль минор. Ивлиев Даниил учащийся I курса Свердловского музыкального училища им.П.И.Чайковского.

С 1904 года работал дирижером в Большом театре. С 1906 года Сергей Васильевич путешествует по миру с концертами, посещает Италию, Германию, Америку, Канаду. Солнечная Флоренция, Италия гостеприимно встретила композитора и его семью.

«Итальянская полька» - это записанное в нотах, воспоминание композитора. Сочинение повествует не только о солнечной и прекрасной Италии, но и об искусных музыкантах, и о тёплых семейных вечерах. Очаровательная музыка Сергея Рахманинова с первых звуков пленит сердце слушателя. ...

Рахманинов. «Итальянская полька». Учащиеся ДШИ №1 Пиунов Дмитрий и Тихомирова Ксения.

Февральскую революцию Рахманинов, как многие мыслящие творческие люди в России, встретил со сдержанным оптимизмом — как ветер перемен... Все средства от первого же концерта передал на нужды армии. А потом дал еще два концерта в пользу фронта.

Однако скоро воодушевление сменилось растерянностью: что-то явно шло не так и не туда... Вторую революцию Рахманинов не принял категорически. «Даже при Николае II я себя чувствовал свободнее, чем сейчас, а сейчас слово “свобода” звучит как насмешка!» — писал он. Еще в марте композитор пытался уехать за границу. Тогда не вышло. А в декабре он вдруг получил разрешение на выезд и через полгода с женой и двумя дочками покинул Россию.

Формально это были гастроли — у него были запланированы выступления в Копенгагене, Осло и Стокгольме. Там он получил несколько предложений из Америки и эмигрировал в США. Там очень ценили талант Сергея Васильевича и считали его пианистом мирового уровня. Ему приходилось много и напряженно работать, подготавливая концертные программы, иногда из-за чего сильно болели руки.

Ему было 44 года. Домой Рахманинов уже не вернулся, но вся его дальнейшая жизнь на чужбине прошла с оглядкой на Россию.

Несмотря на то что Рахманинов последние десятилетия своей жизни прожил в США, он отказался от гражданства этого государства, так как не захотел отречься от своей Родины.

В этот период Рахманинов снова делает большой перерыв и ничего не сочиняет практически восемь лет. По природе замкнутый, чувствительный, склонный к депрессиям, он первое время за границей вообще не общался с иностранцами, окружил себя исключительно русскими людьми и на контакт с «внешним миром» практически не выходил. Ему было больно и тяжело.

Расставание с Россией стало для Сергея Рахманинова кровоточащей раной, оправиться от которой он не мог до последних дней.

«Лишившись Родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не остается желаний творить, не остается иных утешений, кроме нерушимого безмолвия... воспоминаний», — писал он.

Лишь в 1926 году из-под его пера появляется Четвертый концерт для фортепиано.

В 1931 году семья Рахманиновых покупает участок на берегу озера в Швейцарии, и вскоре там появляется вилла «Сенар». Вилла получила название по первым слогам имен Сергея Васильевича и его супруги Натальи Рахманиновой. Это место стало особенным для композитора, он даже специально привез туда русские березы, а само имение создал в национальном стиле. Именно тут он и создает свои знаковые сочинения – Рапсодию на тему Паганини и Третью симфонию. Симфонические танцы композитор написал в 1940 году и это стало его последним произведением.

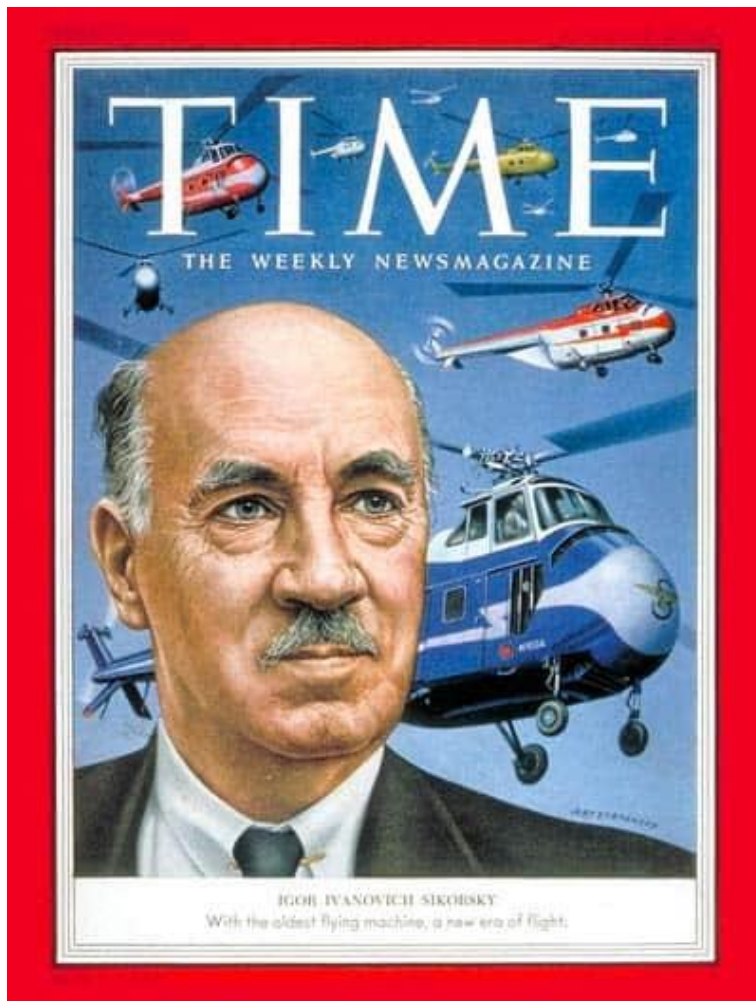
Когда началась Великая Отечественная война, Рахманинов крайне тяжело переживал это и даже один из гонораров за свое выступление (сумма составляла около 4 тыс. долларов) он передал для поддержки советской армии. Его примеру тут же последовали другие известные музыканты.

Примерно треть своих заработков отдавал на благотворительность. А началось все с посылок с мукой и сгущенкой для знакомых и незнакомых — всех, кто попросит. О масштабах помощи, которую оказывал Рахманинов, знал только очень узкий круг лиц. Остальным маэстро казался замкнутым снобом, не стесняющимся задирать планку гонораров, подписывая очередные контракты. Знал бы кто, куда шли эти гонорары...

На деньги, переданные Рахманиновым на Родину во время Великой Отечественной войны, был построен самолет для армии.

Рахманинов выступал на благотворительных концертах и в США, и в Европе, оплачивал учебу личных стипендиатов, помогал соотечественникам устроиться на работу, обеспечивал заказы художникам и скульпторам, покупал русскую живопись. Он входил в благотворительные организации, помогающие русским студентам-эмигрантам во Франции и Германии, передавал выручку от концертов на помощь бедствующим русским музыкантам,

переводил деньги на конкретные адреса. Например, изобретателю Игорю Сикорскому. Сикорский жил в Нью-Йорке и фактически нищенствовал.

Самолетами в то время мало интересовались: в Америке был кризис. Свои первые самолеты Игорь Иванович конструировал буквально в курятнике. Денег не было совсем. Однажды Сикорский оказался на концерте Рахманинова в Карнеги-холле. После концерта он в восторге

прибежал за кулисы с цветами и попросил помощи. Рахманинов его узнал, расчувствовался: «Я верю в вас и в ваш самолет и хочу помочь!» И, не раздумывая, подарил ему весь гонорар за свое выступление — 5000 долларов в конверте: «Вернете, когда сможете!»

Композитор очень хотел еще раз посетить свою родную страну, сохранились сведения, что он пытался это сделать незадолго до своей смерти, однако, его не пустили.

Чем же была для него Россия? О чем болело его сердце? Конечно, о местах, где он рос, где в детстве и юности получил самые яркие и глубокие впечатления. О близких людях. О языке и культуре... Но не только. Россия для Рахманинова была неразрывно связана с православной верой. На всю жизнь композитор сохранил в памяти и древний новгородский знаменный распев. А четыре колокольных тона новгородской Софии — нежные, веселые, жалобные, грозные — зазвучали у него в фортепианной сонате № 2 и симфонии-поэме «Колокола».

Владимир Горовиц. Фортепианная соната № 2 <https://youtu.be/-JaY0IzEy90>

Творчество Рахманинова, таким образом, стоит особняком в эволюции мировой музыки XX века: впитав многие достижения импрессионизма и авангарда, стиль Рахманинова остался неповторимо индивидуальным и своеобразным, не имеющим аналогов в мировом искусстве. Был одним из тех, кто вывел национальную традицию на новый этап. Рахманинов обогатил интонационный фонд русской и мировой музыки интонационным багажом древнерусского знаменного распева. Он объединил их под одним знаменателем — Русским национальным стилем.

Всего Рахманинов написал:

- 4 Концерта
- 3 Симфонии
- Сюиты
- Симфонические поэмы
- Симфонические танцы
- 4 оперы
- Камерные произведения
- Множество фортепианных, хоровых и вокальных произведений(романсы)

Один из примеров вокального творчества - «Вокализ». Аида Гарифуллина. <https://youtu.be/unccfxBOJNw>

Рахманинов (наряду со Скрябиным) вывел русскую фортепианную музыку XX века на мировой уровень, стал одним из первых русских композиторов, чьи фортепианные произведения входят в репертуар всех пианистов мира.

Рахманинов-пианист стал эталоном для многих поколений пианистов разных стран и школ, он утвердил мировой приоритет русской фортепианной школы, отличительными чертами которой являются:

- 1) глубокая содержательность исполнения;
- 2) внимание к интонационному богатству музыки;
- 3) «пение на фортепиано» — имитация средствами фортепиано вокального звучания и вокальной интонации.

«С первого же колокольного удара чувствуешь, как во весь рост поднимается Россия» - писал Н. К. Метнер о начале Второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова.

В заключении прозвучит Фрагмент из второго фортепианного концерта Рахманинова в исполнении Дениса Мацуева.

28 марта 1943 года тяжелобольной Рахманинов скончался в кругу своих родных в Беверли-Хиллз.

На любимом инструменте Рахманинов занимался ежедневно, вплоть до конца своей жизни.

С. Рахманинов.
