

Беседа на тему:
«Одиночество в мажоре...»
С. В. Рахманинов. Равсодия на тему Паганини
Вариация №18.

Слайд №1. Титульный лист. «Одиночество в мажоре»

Слайд №2.

Сергей Рахманинов пианист, дирижёр, композитор, слава отечественной музыкальной культуры, чьи произведения вошли в мировой фонд.

Слайд №3.

Жизнь Сергея Васильевича Рахманинова была разделена на две половины. Одна связана с Россией. В этой жизни было счастье, творчество, плодотворная работа. За 25 лет в России композитор создал 3 концерта, 3 оперы, 2 симфонии, 80 романсов, поэмы «Колокола» и «Остров мертвых», «Литургию св. Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение» и многое другое.

Но впереди его ждали тяжёлые испытания.

Слайд №4.

(На фоне музыки): Не приняв идеи Октябрьской революции, в декабре 1917 года Сергей Рахманинов с семьёй покидает Россию. Расставание с Родиной стало для него трагедией, пережить которую он так и не смог.

Слайд №5.

Формально это были гастроли.

(На фоне музыки): У него были запланированы выступления в Копенгагене, Осло и Стокгольме. Он жил, передвигаясь по разным городам, странам. По сути, у него не было дома.

По предложению из Америки Рахманинов эмигрировал в США.

На творчество, на то, чтобы писать музыку не хватало ни времени, ни сил.

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

Потеряв Родину, он потерял желание творить.

Слайд №6.

В эмиграции Рахманинов написал всего 6 произведений, причем 4 были начаты еще в России.

Оставив Россию, с которой было связано достаточно много, — детство, любовь, мечты, друзья, коллеги, всё то, что было смыслом жизни, композитор замолчал на 10 лет!

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

Слайд №7.

В 1930 году Рахманинов, наконец, смог купить небольшую виллу в Швейцарии. Планировка виллы и двухэтажного дома-усадьбы полностью соответствовала покинутому им в России имению в Ивановке. Был разбит похожий сад с яблонями, клёнами и каштанами.

Виллу называли Сенар – Сергей, Наталья Рахманиновы.

Появилось ощущение дома. И вдохновение вернулось.

В первый же год, живя в Сенаре, в 1934 году Рахманинов пишет одно из лучших своих произведений — Рапсодию для фортепиано с оркестром.

В 1936 году была закончена Третья симфония. Но эти новые произведения по стилю очень отличались от того, что было создано на Родине. Они были отмечены усилением трагизма.

Сенар оказался лишь иллюзией...

Слайд №8.

Следует помнить, что Рахманинов писал свою рапсодию в 1934 году. Это период великой депрессии в США.

(На фоне музыки): События, происходившие в Америке, коснулись и Европы.

Суэта, жизнь больших городов, окружение людей, которые гонятся за материальным, которые не способны сопереживать, понимать прекрасное, - всё это чуждо Рахманинову. Ему не хватает той духовности, которая у него была в России. Не хватает общения, атмосферы «серебряного века», на который пришёлся расцвет его творчества. Весь иностранный быт, который его окружает, кажется ему злом.

Рахманинов, фактически, переживает духовный кризис.

Слайд №9.

Обращение композитора к жанру рапсодии и теме каприса Паганини не случайны.

Никола Паганини – композитор-романтик, гений-одиночка, якобы продавший душу дьяволу в обмен на виртуозную игру.

Рахманинов же решил создать произведение, в котором рассказывалось бы о судьбе творца, который продаёт свой талант ради популярности.

Рапсодия на тему Паганини состоит из 24 вариаций.

Каждая вариация несет в себе определенную жанровую нагрузку. Образ постоянно трансформируется и видоизменяется. Однако, можно заметить, что вариационный цикл отчетливо делится на три раздела:

С первой по одиннадцатую вариации – экспозиция.

С двенадцатой по восемнадцатую вариации можно проследить активное развитие музыкального материала. Кульминация достигается в одной из самых прекрасных вариаций - №18.

С девятнадцатой по двадцать четвертую страсти постепенно утихают, на их смену приходит тишина и смирение.

Слайд №10.

С образом Паганини связана тема 24 каприса. Простая, завораживающая мелодия остаётся в памяти. Звучит она так: **(звучит фрагмент)**.

Рахманинов берёт этот гипнотический мотив, переосмысливает его и пишет не него свои 24 вариации.

Интонации мотива появляются буквально из первых тактов на фоне оркестра, который исполняет тему Паганини практически без изменений. Далее он постепенно вырастает в тему гения, которая, должна поразить публику.

И затем появляется новый мотив, который чрезвычайно важен не только в Рапсодии. Этот мотив проходит через всю творческую жизнь С. Рахманинова и, особенно, в период эмиграции.

Этот мотив называется «Dies Irae» - судный день. Он звучит угрожающе, напоминая о том, что есть конечная точка, расплата неизбежна (**звучит фрагмент**).

Слайд №11.

Мотив «Dies Irae» удивительным образом перекликается с темой Паганини. Последующий ряд вариаций - это показ мыслительной деятельности творца, его душевных терзаний. Но усложнение вариаций и исполнительской техники даёт понять, что договор работает – художник готов отдать душу за мастерство.

Но в то же время композитор даёт понять, что та виртуозность, которая работает на публику, помогает владеть душами слушателей, она носит потребительский характер (**звучит фрагмент**).

Слайд 12.

Постепенно Рахманинов подводит нас к кульминации – в 18 вариации появляется новая мелодия. Она основана на той же теме Паганини, но звучит совершенно по-русски - светло и чисто. Эта тема – воплощение любви. Она рождается из маленького зерна, из тихой, скромной, задушевной интонации, которую исполняет фортепиано.

Но самое удивительное, что эта интонация – зеркальное отражение темы Паганини, но звучит она в мажоре, звучит так, как она звучала бы у Рахманинова там, далеко, в России. Но наполнена она такой болью, такой тоской, таким душевным одиночеством, что остаётся удивляться, как мажор умеет плакать!

Тема подхватывается струнной группой оркестра, и теперь она звучит широко и свободно, накрывая мощной волной.

С каждым повторением мелодия становится всё ярче и возвышенней. И так же заканчивается, постепенно затихая. Остаётся одно фортепиано, которое замирает щемящей нотой в воздухе, как воспоминание.

Это тот момент, когда художник понимает, что ради славы, популярности, комфорта, он потерял самое важное, то настоящее, что в нём было, духовный стержень (**звучит фрагмент**).

Слайд №13.

А что в финале?

Нужно вспомнить балетное воплощение Рапсодии, где герой оказывается на смертном одре. Потусторонние силы готовы его забрать. Но появляется скрипка, приходит вдохновение. Герой начинает играть и злые силы отступают! Герой погибает, но он не сломлен. Появляются ангелы и уносят душу Героя (**звучит фрагмент**).

Слайд №14.

Что для Рахманинова Родина? На этот вопрос сложно найти однозначный ответ. Для Сергея Рахманинова понятие Родина не означало какого-нибудь географического места, какого-нибудь определённого культурного пространства. Это было нечто, находящееся внутри него. Это тот огонёк, который горит глубоко внутри, который невозможно ни погасить, ни раздуть. Это чувство острой тоски по той части самого себя, которую он где-то оставил и с которой больше никогда не сможет воссоединиться.

Возможно, это прошлое, которое и составляет правильный смысл понятия «ностальгия».

Список использованной литературы.

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX - начала XXI века. Изд. Новое доп. и перераб. М.: Музыка, 2016. 352 с.
2. Антипов В.И. Рахманинов и мировая культура. Тезисы к новому направлению в изучении творчества композитора// С.В. Рахманинов и мировая культура: материалы V Международной научно-практической конференции, 15-16 мая 2013 года / Музей-усадьба С.В. Рахманинова «Ивановка»; ред.-сост. И.Н. Вановская. Ивановка, 2014. С. 3-13.
3. Роберт Мэтью-Уокер. Рахманинов / Пер. с англ. С. М. Каюмова. – Челябинск: Урал, 1998. - 199 с. : ил., портр., факс.; 26 см. - (Иллюстрированные биографии великих музыкантов).