Истоки духовности в музыке С. В. Рахманинова

Пушкина В. Н.

«Я люблю церковное пение… ведь оно, как и народные песни, служит первоисточником, от которого пошла вся наша русская музыка».

С.В. Рахманинов

Классическая русская музыка уникальна по своей духовной наполненности. Она берет начало от древних национальных напевов, вплетенных в канву принесенного извне византийского наследия. Духовная музыка долгое время предшествовала музыке светской. Она была неотъемлемой частью человеческой жизни. И потому в основе творчества русских композиторов скрыты истоки национальной культуры. К таким явлениям по праву принадлежит музыка Сергея Васильевича Рахманинова.

Будущий композитор родился 20 марта (по старому стилю) 1873 года в усадьбе Семеново Старорусского уезда Новгородской губернии. Уже в четырехлетнем возрасте проявились блестящие музыкальные способности мальчика. Некоторые исследователи сравнивают успехи маленького Сережи Рахманинова со знаменитой одаренностью Моцарта-ребенка. Однако, несмотря на такой исключительный музыкальный дар, по сложившейся в семье традиции, Сережу должны были отдать в Пажеский корпус. Но судьба распорядилась иначе. Родители композитора разорились. Семья переехала в Петербург, где обучение Сережи в Пажеском корпусе оказалось не по средствам. Юный Рахманинов поступил на младшее отделение Петербургской Консерватории. Это событие определило его дальнейшую судьбу.

Огромное влияние на духовное развитие Сергея оказало его общение с бабушкой, Софьей Александровной Бутаковой. Именно ей он обязан одним из самых сильных музыкальных впечатлений детства. Будучи весьма религиозной, Софья Александровна часто водила внука в петербургские соборы. Позднее композитор вспоминал: «Целыми часами мы простаивали в изумительных петербургских соборах - Исаакиевском, Казанском и других, во всех концах города. В соборах часто пели лучшие петербургские хоры. Я всегда старался найти местечко под галереей и ловил каждый звук. Благодаря хорошей памяти я легко запоминал почти всё, что слышал».

О феноменальной памяти Рахманинова свидетельствует следующая история: однажды (это было в начале 90-х годов XIX в.), в дом к учителю Рахманинова С.И. Танееву пришел композитор А.Глазунов. Он собирался продемонстрировать первую часть своей новой симфонии, которую ещё никто не слышал. Когда произведение было исполнено, С.И. Танеев вышел и через некоторое время вернулся вместе с Рахманиновым. «Позвольте познакомить Вас с моим учеником…». Сергей Иванович представил Рахманинова, сказал, что он очень талантливый человек, тоже только что сочинил симфонию. Каково же было удивление Глазунова, когда молодой композитор сел за рояль и исполнил только что сыгранное им сочинение! «Где Вы с ней познакомились? Я её никому не показывал!» спросил изумленный Глазунов. На что Танеев поспешил его успокоить, сказав, что Рахманинов сидел в другой комнате и на слух повторил только что услышанное произведение.

В 1885 году Сережу переводят в Московскую консерваторию к Николаю Сергеевичу Звереву, самому знаменитому преподавателю игры на фортепиано в Москве в то время. Зверев не только принял мальчика в свой класс, но и взял его на полный пансион. Кроме обучения игре на фортепиано знаменитый педагог занимался нравственным воспитанием ребят. К своим ученикам Зверев относился, как к собственным детям. Все ученики жили в его доме и обучались за его счет. Режим занятий был довольно строгий: заниматься приходилось с шести часов утра под бдительным наблюдением наставника. В эти же годы Рахманинов начинает сочинять музыку. Первые его произведения на экзамене по композиции так понравились Петру Ильичу Чайковскому, что тот окружил пятёрку четырьмя плюсами и настоятельно рекомендовал юному музыканту серьезно заняться композицией.

Окончив Московскую консерваторию, как композитор и пианист, Рахманинов получает звание “свободного художника”.Но материальное положение его оставляет желать лучшего, несмотря на блестящие отзывы на выпускных экзаменах, предложение преподавать в консерватории он не получил и вынужден был зарабатывать частными уроками. К тому времени некоторые из его сочинений уже издавались и тоже приносили не большой доход.

В 1896 году он пишет свою первую симфонию. Эпиграф к ней он выбирает из Библии: «Мне отмщение и Аз воздам». Это основная идея симфонии: наказание за неправедность, нечистоту, безверие. Такие мысли часто занимали умы интеллигенции в те годы. Все предчувствовали страшные перемены - Первую мировую войну, революцию .Сочиняя симфонию, Рахманинов возлагал на нее большие надежды ."Я был высокого мнения об этом произведении, построенном на темах из "Обихода"*-признается композитор. Но надежды не оправдались. После первого и единственного исполнения, симфонию постиг полный и оглушительный провал. Для Рахманинова это был удар такой силы, что композитор уничтожил партитуру и не сочинял почти три года. Симфонию восстановили после его смерти и сейчас она исполняется многими оркестрами мира.

В эти годы мучительных переживаний, когда Рахманинову казалось, что он не состоялся, как композитор, его увлекла мысль о дирижерской деятельности. Известный московский меценат С.И.Мамонтов, содержащий частную оперу, пригласил его на пост второго дирижера в свой театр. В то время театр Мамонтова пользовался большой популярностью. Талантливый меценат собрал у себя лучшие творческие силы России. В его постановках пели молодой Федор Шаляпин, певица Н. Забела-Врубель. В оформлении спектаклей, в создании костюмов и декораций принимали участие крупнейшие русские художники: Серов, Васнецов, Врубель, Поленов, Коровин. Именно здесь Рахманинов знакомится с великим русским басом Ф.Шаляпиным, дружбу с которым пронес через всю жизнь. Впоследствии оба артиста часто выступали вместе. Их дуэт производил неизгладимое впечатление на современников. "Когда Рахманинов аккампонировал мне, не раз говорил Шаляпин, -приходилось говорить не "Я пою", а "Мы поем!" Работа в Мамонтовском театре помогла композитору выйти из творческого кризиса. После трехлетнего перерыва Рахманинов снова начинает сочинять.

Одно из самых известных произведений Рахманинова - музыкальная поэма «Колокола» на стихи Константина Бальмонта для оркестра хора и солистов. В различных колокольных перезвонах - праздничном, свадебном, похоронном - он передает всю человеческую жизнь, от рождения до смерти. Колокола на Руси испокон веков ограждали людей от беды, созывали на молитву и на бой, провожали в последний путь и ликовали в праздники. Тема колокольного звона проходит через все творчество Рахманинова: в симфониях, фортепианных концертах, хорах… «Кажется, что этот звон плывет над широкой среднерусской равниной», - говорил один из исследователей творчества композитора.

В 1904 году Рахманинов снова возвращается к дирижерской деятельности, но уже в Большом театре. Композитор дирижирует в театре всего два сезона. Но результаты его работы превзошли все ожидания. Благодаря ему театр выходит на новый профессиональный уровень. Его постановки русских опер стали образцом для современников. В эти годы Рахманинов становиться признанным пианистом, композитором и дирижером.

Вершиной духовного творчества Рахманинова стали «Литургия Святого Иоанна Златоуста» и «Всенощное бдение». Любовь к церковному пению композитор пронес через всю свою жизнь. Сочинение Литургии было давней его мечтой. «Об Литургии я давно думал и давно к ней стремился. Принялся за нее как-то нечаянно и сразу увлекся. А потом очень скоро кончил. Давно не писал… ничего с таким удовольствием» - говорил он в письмах к друзьям. В Литургии Рахманинов использует мелодии фольклора, знаменного пения и имитации колокольного звона, что придаёт музыке истинно национальный характер. В этом произведении композитор даёт новую жизнь хоровым жанрам русской духовной музыки. Своим творчеством он противостоит бездуховности нарождавшегося с Запада модернизма.

«Всенощное бдение», в отличие от наполненной радостью и ликованием Литургии, носит лирический, просветленный характер. Произведение было написано в один из самых тяжелых для России периодов - шла Первая мировая война.

В советские годы Рахманинову, как и другим известным людям, часто приписывали сочувствие революции, сам же композитор писал: «Я погрузился в работу и не замечал, что творится вокруг… Безжалостное выкорчевывание всех основ искусства, уничтожение всех возможностей для его восстановления не оставляло надежд». Рахманинову - человеку далекому от политики, революция преградила творческий путь. Композитор выезжает в Америку. До конца жизни он так и не смог вернуться на Родину.

Популярность Рахманинова как пианиста за границей была огромна. Но сочинять вдали от родины он перестал. Журналисты часто спрашивали его о новых произведениях, на что он отвечал: «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись Родины, я потерял самого себя». Через десять лет, в конце жизненного пути, он все же создает несколько произведений, как воспоминание о былом. Всю оставшуюся жизнь Рахманинов тоскует по России.

"Я - русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и взгляды, - писал он. - Моя музыка - это плод моего характера, и потому это русская музыка…» В этих словах Рахманинова - вся его жизнь.

Вторая мировая воина застала композитора в США. Он очень тяжело переживал эти страшные события, постигшие родную страну. В 1941 году Рахманинов дает концерт, вырученные средства с которого – 3920 долларов - полностью передает в СССР. До конца своих дней он как может помогает соотечественникам: перечисляет деньги в различные фонды, отправляет посылки с продуктами и вещами. Рахманинову не удалось дожить до победы. В середине концертного сезона в 1942 году он почувствовал себя плохо и вынужден был прервать гастроли. Диагноз смертелен - рак. Скончался великий композитор 28 марта 1943 за несколько дней до своего семидесятилетия в Беверли-Хил в штате Калифорния. Похоронен Рахманинов на русском кладбище в Кенсико.