УО "Могилёвский государственный музыкальный колледж"

им. Н. А. Римского-Корсакова

Лекция на тему:

"Искорка музыки Рахманинова внутри нас"

учащейся-практиканта 4 курса

отделения "Музыковедение"

Боровик Дарьи

Педагог-консультант

Колесникова С. Н.

2009-2010г.

Впереди у нас целый урок -- 45 минут. Я постараюсь, чтобы для вас они показались мгновением. И сегодня за этот миг -- 45 минут для Сергея Васильевича Рахманинова действительно миг потому, что о нём можно говорить 4500, 45000 минут, но я сомневаюсь, что и за такой период времени можно рассказать о таком чудеснейшем человеке.

Итак, почему же Рахманинов? Действительно, сложно ответить, почему для нашей с вами беседы я выбрала именно этого великого композитора. На начальном этапе подготовки в моём сознании проносились множества фамилий, действительно великих композиторов с большой буквы: В.А. Моцарт, Ф. Шопен, Ф. Лист, Дж. Верди, Ж. Бизе, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, наконец, П.И. Чайковский, А.Н. Скрябин. Все эти композиторы мои любимейшие и о каждом из них я могу говорить бесконечно. Так почему всё-таки Рахманинов? А вот и не знаю. Хотя я думаю, что этот ответ кроется в моей душе. Сама я с ним осознанно познакомилась меньше года назад и была потрясена его музыкой буквально до слёз. Сложно передать всю гамму чувств, эмоций, которые я ощущаю только при произношении имени этого композитора, что же я тогда могу сказать о его музыке. Действительно о ней лучше не говорить, её нужно просто услышать хотя бы один раз, один маленький разочек, чтобы быть потрясённым на всю свою жизнь. (Только, что я вам проиграла маленький отрывок из произведения Сергея Васильевича Рахманинова "Вокализ". Вокализ - это песня без слов. В самом деле, эта мелодия настолько выразительна, что все те переживания, которые хотел высказать в ней автор просто не нуждаются в словах.)

Чтобы лучше ознакомиться с музыкой, нужно хорошо себе представлять, в какой среде жил композитор, каким воздухом он дышал, чем увлекался, с кем общался, дружил и многое, многое другое... Ну, что начнём?

Родина Сергея Васильевича Рахманинова - волшебный, северный Новгородский край. К югу от Ильмень-озера в усадьбе Семёново Старорусского уезда 20 марта 1873 года родился будущий композитор. Его отец принадлежал к старинному дворянскому роду, существующему более четырёхсот лет. Основателем рода был Иван Вечин, его второго сына Василия за радушие и хлебосольство прозвали "Рахманином", что и определило фамилию рода. Рахманиновы славились своей музыкальностью: хорошо играли на скрипке и фортепиано, превосходно пели, организовывали в своём родовом поместье хор певчих и оркестр, принимая в их деятельности активное участие. Бабушка Сергея Васильевича была самым близким ему человеком. Её дом в Новгороде, где постоянно бывал маленький Серёжа, посещали прославленные мастера Новгородского распева и колокольного звона. Впоследствии любовь к старинным напевам во многом определила творческий облик композитора. (Сейчас я проиграла итальянскую польку. Это была семейная полька Рахманиновых потому, что её наигрывал не только сам Сергей Васильевич, но и его отец, а также знали все родные.)

Из Семёнова, где родился Рахманинов, семья вскоре переехала в другое имение - Онег. Здесь в живописной местности, на левом берегу реки Волхов, прошли детские годы композитора. Интерес Серёжи к музыке был вскоре замечен: "...он ещё совсем маленьким любил притаиться где-нибудь в углу и слушать игру". С 5 лет он начал заниматься игрой на фортепиано с матерью. Живому, шаловливому мальчику были скучны однообразные гаммы и упражнения, зато с большим интересом он подбирал по слуху всё, что слышал в исполнении взрослых и однажды проаккомпанировал своей гувернантке, при этом, не взяв ни одной фальшивой ноты. Успех Серёжи привлёк внимание взрослых, тем не менее, о его музыкальной карьере никто не задумывался, он должен был стать военным. (Отрывок, из прелюдии g-moll, который я вам проиграла, как раз рисует волевой, мужественный, героический образ. В ней Сергей Васильевич предчувствовал напряжённые события, связанные с революционными действиями.) Но судьба определила всё иначе, положение семьи вскоре изменилось. Расточительство отца привело семью к разорению, и их имение было продано. Между тем взаимотношения родителей всё более и более накалялись, в конце-концов всё закончилось разводом, и отец оставил семью. Распад семьи сказался на Серёже, как очень на чувствительном ребёнке. Нужно было срочно устраивать жизнь, поэтому мальчика определили на младшее отделение Петербургской консерватории. Педагог по фортепиано мало уделял ему внимания, а на остальных предметах ему нечего было делать, так как у него был превосходный музыкальный слух. Поэтому, предоставленный самому себе, он разленился, начал врать, обманывать. Стал пропускать занятия, не готовил уроки: вместо того, чтобы идти в консерваторию, он гулял по улицам или бегал на каток. Одно время он жил в семье своей тётке по отцу, где общался с двоюродными сёстрами. Все родственники характеризовали его, как неутомимого шалуна, и только во время приездов любимой бабушки Серёжа становился тихим и послушным. Между тем положение в консерватории становилось всё более и более неблагополучным. Серёжу перевели в Московскую консерваторию. Спустя многие годы он помнил, как бабушка "вычислила, сколько денег ему нужно дать на дорогу, сшила ему серую куртку, зашила ему в ладанку ещё сто рублей, купила билет до Москвы...как горько ему было ехать и как в вагоне, когда поезд тронулся он заплакал". Детство окончилось. В консерватории он попал к преподавателю Звереву, который требовал от него серьёзного отношения к занятиям, не терпел лени. Где уж тут побегаешь на каток. Начинались занятия в шесть часов, никаких поблажек не допускалось. По вечерам Серёжа отдыхал, обучался танцам, ходил в театры или на концерты. В воскресные дни Рахманинов принимал гостей и выступал с выученными произведениями. Так он неоднократно играл перед Чайковским и Рубинштейном. Больше четырёх лет провёл Рахманинов в доме Зверева. В трудные для мальчика годы Зверев заменил ему родителей, взяв на себя все заботы о нём. Он выработал у Серёжи постоянные и прочные навыки занятий, любовь к труду, чувство долга и ответственности за свои поступки, также заложил прочные основы, на которых впоследствии выросло изумительное искусство музыканта.

А летом 1888 года Рахманинов блестяще поступил на старшее отделение консерватории, хотя продолжал жить у Зверева. Тяга к сочинению у Сергея Васильевича проявилась ещё в детские годы, примерно с 14 лет он начал записывать свои сочинения и серьёзно увлёкся композицией. У Зверева мальчики как бы в шутку решили заняться сочинением и Рахманинов легко написал две страницы этюда для фортепиано, в то время, как его друзья смогли осилить лишь начало задуманных пьес. (Эта работа впоследствии вылилась в цикл произведений под названием Этюды-картины. Один из них вы сейчас услышите в исполнении Глухавцовой Дины. Яростное, стихийное бушевание этого этюда напоминает ночной ураган с тревожным полыханием частых зарниц, зловещим танцем огненных искр и затухающим под конец призрачным мерцанием.) На заключительном экзамене по гармонии П.И. Чайковскому так понравились прелюдии Рахманинова, что он поставил 5, окружённую четырьмя плюсами. Летние каникулы Рахманинов проводил с родственниками, тётками, сёстрами и тайком от всех писал свой первый фортепианный концерт. (Сейчас, когда я вам проиграла главную партию из первой части этого концерта, вы, конечно, услышали на сколько вдохновенна, распевна эта тема. Здесь ещё хочется добавить то, что свой первый фортепианный концерт Рахманинов написал в 17 лет, хотя концерт поражает зрелостью стиля).

В силу обстоятельств обучение на фортепианном отделении Сергей Васильевич завершает на год раньше, за 3 недели выучив сложнейшую программу для экзамена, которую некоторые учат 2 года. Дипломной работой по композиции была опера "Алеко", которую композитор написал за 17 дней, и экзамен был сдан превосходно. Так как Рахманинов окончил 2 отделения на отлично, то получил большую Золотую медаль.

После окончания консерватории композитор переживает творческий подъём и создаёт множество произведений. Среди них ряд романсов, первая сюита, музыкальные моменты. Казалось, жизнь кипит ключом, Рахманинов становится известным, как исполнитель и начинает концертную деятельность. Но тут его поджидал тяжёлый удар: в 1897 году исполненная его первая симфония потерпела полный провал и вызвалала резко отрицательные отзывы. Вот, как критик Ц. Кюи писал о его симфонии: "Если бы в аду была консерватория, если бы одному из её даровитых учеников было задано написать программную симфонию на тему "семи египетских язв" и если бы он написал симфонию вроде симфонии Рахманинова, то он бы блестяще выполнил свою задачу и привёл в восторг обитателей ада...". Разве можно так обижать молодого композитора, да ещё на его первой в жизни такой серьёзной премьере? В порыве отчаяния композитор уничтожил ноты симфонии. Он больше не мог сочинять, это состояние длилось на протяжении 3 лет. Справиться с этим помогли его близкие, родные. В этот период завязалась дружба с выдающимся певцом Ф.И. Шаляпиным, а также с несколько лет он вел переписку с незнакомкой под псевдонимом "Re", как позже выяснилось под "Re" скрывалась известная писательница и поэтесса Мариэтта Шагинян.

Годы кризиса кончились, и началась активная творческая деятельность. Новый период творчества открывается одним из известнейших его произведений -- Вторым концертом для фортепиано с оркестром. (Сейчас я сыграла вступление и главную партию 1 части фортепианного концерта. Эти темы отличаются широтой, размахом, мужественная суровость сочетается с покоряющей задушевностью лирического высказывания. Во время звучания главной партии мне приходит на мысль то, что в ней композитор сумел передать все свои переживания, связанные с трёхлетним молчанием.) В эти годы он пишет множество произведений, наиболее яркие из них: вторая симфония, две оперы, третий фортепианный концерт. Также он начинает активную дирижёрскую деятельность, много гастролирует. Ещё это время связано с радостным событием в его жизни: Рахманинов женится на своей двоюродной сестре Наталье Сатиной. Браки между двоюродными родственниками запрещены были запрещены церковью, но Сергей Васильевич добился специального разрешения. Это был очень счастливый брак, Наталья Александровна стала Рахманинову надёжной опорой на всю жизнь, проявляла постоянную заботу о здоровье Сергея Васильевича, горячо переживала все его удачи и неудачи, всегда поддерживала в нем бодрость духа. К этому времени окончательно сложились и характерные черты облика Рахманинова, как музыканта и человека: исключительная скромность, прямота и открытость, доброта и отзывчивость, внимательность к людям. Можно в пример привести то, как он поддерживал жену своего друга Петра Лодыженского после его смерти. Также, находясь за границей, Рахманинов на протяжении нескольких лет материально помогал русскому философу Ивану Ильину. А о какой щедрости души Сергея Васильевича говорит его поступок в Париже, когда он увидел несколько бедных, голодных мальчишек, жадно смотрящих на витрину с пирожными. Тогда Рахманинов зашёл в магазин и купил на всех пирожных. Это ли не широкая душа русского человека. Тёплые дружеские и творческие отношения установились со многими людьми. Среди них певцы Шаляпин, Собинов, писатели Бунин, Чехов, пианисты Игумнов, Гольденвейзер. После революции Рахманинов и его друг Шаляпин решили уехать за границу. Это было тревожное время, и Рахманинов, опасаясь за спокойствие своей семьи, уезжает в США. Вдали от Родины ему было тяжело всю оставшуюся жизнь. Отъезд из России вызвал почти десятилетнее творческое молчание -- это был трагический факт для композитора. "...уехав из России, я потерял желание сочинять, лишившись Родины я потерял самого себя...", -- признался Рахманинов много лет спустя. Когда молчание закончилось, были написаны последние из значительнейших произведений, среди них: четвёртый фортепианный концерт, рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром. (Я наиграла тему Паганини из Рапсодии Рахманинова. Какая она стремительная, выразительная. Также в этом произведении есть средневековая тема, которая стала символом смерти в творчестве русских композиторов.) Поздним произведениям Рахманинова присущи трагические черты всилу одиночества композитора. Но вместе с тем в произведениях этого периода можно найти прекрасные и светлые лирические образы, величавые картины России, память о которой Сергей Васильевич бережно хранил в своём сердце. В годы Второй Мировой войны Рахманинов всей душой переживал за Россию. Каждое известие о поражении, о потере города или области причиняло ему почти, что физические страдания, но зато, как он радовался каждому известию, хотя бы о маленьком успехе на русском фронте. Рахманинов давал концерты, сбор с которых отсылал в фонд обороны России, высказывая в этом уверенность в конечной победе над врагом, в которую он горячо верил. Но Рахманинову не суждено было дожить до победы, он умер в 1943 году.

Ну, что, вот и окончился мой рассказ, даже не рассказ, а несколько слов о столь выдающемся человеке. Я никак не сомневаюсь, что после нашей с вами беседы каждый из вас уйдёт домой с маленькой-маленькой частичкой любви в своей душе к Рахманинову, как к человеку и композитору, с которым сегодня вы познакомились. Как когда-то и я шла домой с такой же маленькой частичкой-искоркой любви к Сергею Васильевичу Рахманинову. Это было меньше года назад. С тех пор моя частичка-искорка разгорелась в пламя, которое я, надеюсь, сегодня согрело и вас.

(И в завершении нашей с вами встречи вы услышите этюд-картину g-moll в исполнении Бойничевой Елены. По характеру он напевный, элегический, но вместе с тем и скорбно-взволнованный.)

Ну, вот и всё. У меня к вам осталось два вопроса: что вам было интересно и что запомнилось? Пожалуйста, каждый по несколько слов, можно даже одно слово.

Спасибо за то, что так внимательно меня слушали. Всего вам доброго.