

С.В. Рахманинов.

Творчество как отражение судьбы России

Аннотация. Статья посвящена аспектам творчества великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943). Его наследие рассматривается с точки зрения восприятия детской аудиторией, разностороннего воздействия на юных слушателей, образовательной миссии творчества в рамках ознакомления с классической музыкой, становления личности ребенка и формирования музыкального вкуса дошкольников.

Ключевые слова: С.В. Рахманинов, русский композитор, классическая музыка.

Музыка композитора должна выражать дух страны, в которой он родился, его любовь, его веру и мысли, возникшие под впечатлением книг, картин, которые он любит. Она должна стать обобщением всего жизненного опыта композитора.

С.В. Рахманинов

В истории русской музыки рубежа XIX–XX вв. Сергею Васильевичу Рахманинову (1873–1943) принадлежит особое место. Имя этого великого музыканта известно во всем мире, и его смело можно назвать «русским гением». С.В. Рахманинов был великолепным пианистом, не имевшим себе равных, блестящим композитором и дирижером, который оставил огромное культурное наследие. Он создал выдающиеся произведения, которые своей вдохновенностью никого не оставят равнодушным. Роковая судьба распорядилась так, что маэстро пришлось покинуть Родину, но любовь к отчизне, как и к музыке, он пронес в сердце через всю жизнь и отразил это в своем гениальном творчестве.

Выдающийся русский композитор — пример разностороннего таланта и невероятного мелодического дара. На протяжении жизни он обращался к самым разнообразным музыкальным

жанрам и практически в каждом из них оставил настоящие шедевры. Его наследие обширно: три оперы, три симфонии, четыре фортепианных концерта и рапсодии на тему Паганини (также относящиеся к концертному жанру), множество опусов инструментальных миниатюр и камерно-ансамблевой музыки, ряд знаковых для эпохи симфонических сочинений разных жанров, хоровых произведений и более 70 романсов. Большая часть его произведений вошла в золотой фонд репертуара фортепианной, симфонической и вокальной музыки, а сам композитор по праву считается одним из самых известных и исполняемых в мировом музыкальном искусстве.

Ранние годы и период обучения

С.В. Рахманинов родился 20 марта (1 апреля) 1873 г. в дворянской семье. Отец, Василий Аркадьевич (1842–1916), происходил из дворян Тамбовской губернии, а мать, Любовь Петровна

Чистяков Р.В.,
кандидат искусствоведения, доцент кафедры эстетического воспитания детей дошкольного возраста, факультет дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», Москва

Кривицкий М.С.,
кандидат искусствоведения, концертмейстер кафедры хорового дирижирования Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Москва

Сергея Рахманинов. Автор неизвестен. 1886

(урожденная Бутакова, ушедшая из жизни в 1929 г.), была единственной дочерью генерал-майора П.И. Бутакова.

Мнения о том, где появился на свет С.В. Рахманинов, в различных источниках расходятся. Местом рождения композитора считают и Новгород, и Санкт-Петербург, а только в пределах Тамбовской области порой называют три географические точки, которые могут быть родиной музыканта. Наиболее вероятными считаются два места: имение Онег недалеко от Новгорода и имение Семеново Старорусского уезда Новгородской губернии (сейчас это Новгородский район Новгородской области). Последняя версия встречается в большинстве биографических исследований.

Музыке С.В. Рахманинов начал обучаться с четырех лет, и первой его учительницей стала мать, Любовь Петровна. Семья имела музыкальные традиции: дед композитора по отцовской линии, Аркадий Александрович Рахманинов (1808–1881), был известным в середине XIX в. пианистом, учился игре на фортепиано у ирландского музыканта (считающегося родоначальником жанра ноктюрн в академической музыке) и известно в России педагога Джона Фильда.

В 1882 г. Сергей Рахманинов поступил на младшее отделение Санкт-Петербургской консерватории. Учеба шла без особых успехов, и в 1885 г. по совету кузена, известного московского пианиста, ученика П.И. Чайковского и Ф. Листа Александра Ильича Зилоти (1863–1945) был переведен в Московскую консерваторию в класс фортепиано Николая Сергеевича Зверева (1833–1893). Занятия проходили в частном пансионе Н. Зверева, который он держал в своем доме, где ученики и проживали. В эти годы произошло знакомство С.В. Рахманинова с А.Г. Рубинштейном и П.И. Чайковским. В 1891 г. Рахманинов окончил Московскую консерваторию как пианист, а в 1892-м — как композитор. Так как Рахманинов окончил сразу два факультета консерватории с отличием, ему была вручена Большая золотая медаль.

Первые сочинения и дирижерский дебют

П.И. Чайковский предложил включить дипломную работу 19-летнего С.В. Рахманинова, оперу «Алеко», написанную по поэме Пушкина «Цыгане», в репертуар Большого театра (1893) — это было огромным признанием таланта начинающего композитора. С этого момента происходит стремительный взлет карьеры молодого музыканта. В 1893 г. он дебютировал как дирижер в Киеве (со своей оперой «Алеко»), в 1895-м — в Москве («Каприччио на цыганские темы»). При этом подавляющее впечатление на Сергея Рахманинова произвело неудачное исполнение в 1897 г. в Санкт-Петербурге Первой симфонии под управлением А.К. Глазунова (состояние которого во время премьеры, по мнению ряда исследователей, являлось одной из главных причин провала), подвергшееся резкой критике. В 1897–1898 гг. Рахманинов по приглашению известного мецената Саввы Мамонтова был вторым дирижером Частной русской оперы — крупнейшей в России негосударственной оперной антрепризы. В 1899 г. Сергей Васильевич дебютировал в Европе как пианист и симфонический дирижер с исполнением своих сочинений.

Гастрольная деятельность

Чрезвычайно плодотворным для композитора был период с 1900 по 1917 г. Вновь почувствовав в себе силы, С.В. Рахманинов в 1901 г.

Рахманинов в Сенаре в кругу семьи, Швейцария, 1934

закончил Второй фортепианный концерт, который вернул ему статус одного из самых известных и востребованных русских музыкантов. В 1904 г. общественность называет С.В. Рахманинова одним из лучших дирижеров Большого театра, а его интерпретацию «Пиковой дамы» П.И. Чайковского — высшим достижением музыкально-исполнительского искусства. Гастроли в Европе (1907–1914), США и Канаде (1909–1910) принесли Рахманинову славу одного из величайших пианистов современности. Последним дирижерским выступлением в России стал концерт в Большом театре 25 марта (7 апреля) 1917 г., а последнее выступление Рахманинова-пианиста в России состоялось 5 (18) сентября 1917 г. в Ялте.

Отъезд из России и работа за рубежом

В конце декабря 1917 г. С.В. Рахманинов с семьей прибыл на гастроли в Стокгольм. Начался период эмиграции, продлившийся до конца жизни. «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя...» — вспоминал композитор. Первое сочинение в эмиграции — Четвертый концерт

и русские песни — С.В. Рахманинов создал только спустя 10 лет после отъезда, в 1926–1927 гг.

С конца 1918-го он проживал в США и продолжал успешно гастролировать с исполнением популярной классической музыки. Начиная с 1919 г. Сергей Васильевич давал благотворительные концерты в пользу голодающих России (1922), соотечественников-эмигрантов. С середины 1920-х до середины 1930-х гг. он руководил частным издательством «Таир», созданным с благотворительной целью и для пропаганды русской культуры.

В августе 1930 г. Рахманиновы приехали в Швейцарию. Новое купленное имение они назвали Сенар, взяв первые слоги от своих имен (Сергей и Наталия) и прибавив начальную букву фамилии (Рахманинов). Место стало особенным для композитора, и он привез туда русские березы, создавая национальный стиль на берегу Люцернского озера в Швейцарии. В семье композитора принято было разговаривать только на русском языке. В его библиотеке хранилось много русскоязычных изданий.

Именно тут он и создает свои знаковые сочинения — «Рhapsодию на тему Паганини» и «Третью симфонию». «Симфонические танцы» ком-

позитор написал в 1941 году — последнее и самое любимое произведение и для самого Рахманинова. Но дом в Швейцарии оказался лишь временным «оазисом». Начавшаяся Вторая мировая война лишила Рахманинова и этого пристанища.

Живя в США, с 1941 г. Рахманинов активно перечислял деньги на нужды Красной армии в войне с Германией, и это оказалось действенным примером для всех русских эмигрантов, неравнодушных к судьбам Родины. Всем сердцем переживая и сочувствуя воюющим соотечественникам, он открыто призывал русских эмигрантов помогать СССР. Денежный сбор от одного из своих концертов передал в Фонд обороны СССР со словами: «От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу». Известно, что на деньги композитора был построен для нужд армии боевой самолет.

Несмотря на эмиграцию, Рахманинов всегда думал о своей родной земле. Была у великого музыканта мечта, с которой он не расставался ни на миг. Рахманинов очень хотел еще раз оказаться на родной земле, однако этому не суждено было осуществиться. Он принял американское гражданство лишь за два месяца до смерти и только для того, чтобы его жена и дочери избежали трудностей с оформлением наследства. 28 марта 1943 г. тяжело больной Рахманинов скончался в кругу своих родных в Беверли-Хиллз.

Фортепианное творчество

Будучи невероятно одаренным и активно концертирующим пианистом, С.В. Рахманинов посвятил значительную часть творчества этому благородному инструменту. В ранний период преобладают светские жанры, вероятно, вдохновленные примером Ф. Шопена: мазурки, вальсы, ноктюрны (в частности, «Пьесы-фантазии» и «Салонные пьесы»). Блестящая техника соединяется в них с довольно типизированной гармонической основой, ставшей наследием раннего романтизма. Поворотной точкой в развитии стиля Рахманинова становятся «Музыкальные моменты». Наиболее известные фортепианные циклы Рахманинова — его прелюдии (десять опубликованы в ор. 23, тринадцать — в ор. 32) и «Этюды-картины» (ор. 33 и ор. 39).

Эти пьесы вошли в мировой фортепианный репертуар и всегда с успехом принимаются публикой. Рахманинов также создал две фортепианные сонаты: первая написана в Дрездене по мотивам «Фауста» Гете, вторая нетипично диссонантная для композитора. Не ограничившись одним инструментом, он создал сюиты для двух фортепиано (ор. 5 и ор. 17), а также «Шесть пьес для фортепиано в четыре руки» (ор. 11).

Фортепианная музыка с оркестром С.В. Рахманинова принадлежит к вершине его творческого мастерства. К этой категории относятся четыре фортепианных концерта, каждый из которых регулярно исполняется как в рамках крупных конкурсных мероприятий, так и на обычных концертных вечерах; «Вариации на тему Паганини» со всеми любимой 18-й вариацией, в корне меняющей тон произведения; «Вариации на тему Корелли», где композитор создал оммаж эпохе барокко. Фортепиано также становится участником оркестра в таких его опусах, как «Колокола» и «Симфонические танцы».

В стилистике своего пианизма Сергей Рахманинов опирается на «листовскую» линию, имея в виду дихотомию «Шопен — Лист» в распространенных стилях сочинения фортепианной музыки. Как и другие представители этой линии, композитор трактует инструмент как выразитель той же мощи, которая доступна оркестру. Рахманинов предпочитает такие исполнительские приемы, как быстрые последовательности аккордов, параллельные октавы в обеих руках, скачки фактуры на большие расстояния. Известно, что у композитора были очень массивные кисти, позволявшие ему брать широкие интервалы на клавиатуре. Он мог легко охватывать на рояле сразу 12 белых клавиш, что было не под силу многим известным пианистам. Этот феномен отражается в его построении фактуры, где часто встречаются широко расставленные аккорды, которые пианистам с небольшими ладонями играть трудно (например, в финале прелюдии №13 ор. 32). Непревзойденная игра С.В. Рахманинова на пианино была запечатлена в США на грампластинках.

Вокальная музыка

Вокальное творчество С.В. Рахманинова ярко представлено романсами, которые он создавал

Сергей Рахманинов за роялем. Фото с дарственной надписью Владимиру Вильшау. Автор неизвестен. 1936

на протяжении двадцати пяти лет. В целом композитор продолжает и развивает традиции, заложенные его предшественниками, прежде всего П.И. Чайковским и Н.А. Римским-Корсаковым. Мелодика, как и в его инструментальной музыке, строится на постоянных плавных подъемах и спадах тесситуры. Что касается фортепианного аккомпанемента, то он не менее значим, чем вокальная партия, за счет сложности фактуры и независимости голосов — как будто исполнители ведут диалог. Показательно, что «Весенние воды» и «Сон» (ор. 38, №5) не менее виртуозны, чем его чисто фортепианные сочинения.

При выборе текста композитор стремился охватить широкий спектр поэтов. Ранние романсы написаны в основном на стихи поэтов золотого века, таких как А.С. Пушкин, А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, а также Г. Гейне и И. Гете в русском переводе. В более позднем 38-м опусе С. Рахманинов обращается к символистам Серебряного века — А.А. Блоку, А. Белому, К.К. Бальмонту.

Помимо романсов певческая линия наследия Сергея Рахманинова продолжается в его операх

«Алеко», «Скупой рыцарь» и «Франческа да Римини», а также в его хоровой музыке, из которой выделяются духовные циклы без сопровождения «Литургия Иоанна Златоуста» и «Всенощное бдение», «Шесть хоров для детского или женского хора» на стихи русских поэтов, кантата «Колокола» с хором и солистами, а также отдельные хоровые сочинения.

Восприятие творчества

Образная палитра у С.В. Рахманинова чрезвычайно обширна. Он видел целью своей музыки яркую передачу собственных эмоциональных состояний. Высокие чувства элегической скорби сменяются у него радостными колокольными распевками, пылающая страсть — бурей тревожности. Исполнителям музыки Рахманинова часто было нелегко войти в необходимое эмоциональное состояние. Так, Святослав Рихтер признавался, что этюд-картина ор. 39 №5 давался ему нелегко, и вовсе не из-за технической сложности, а из-за необходимости полностью открыть душу и играть искренне, «от всего сердца». Музыка С. Рахманинова проникает сквозь рациональное сознание на подсознательный

уровень и пробуждает сильный отклик — на некоторых видеозаписях исполнений Рахманинова можно даже увидеть слезы на глазах музыкантов.

«Последний романтик»?

В то время как коллеги С. Рахманинова пробовали всевозможные новые течения, открывшиеся в XX в., композитор как будто продолжал работать в стиле, воспринимавшемся некоторыми как устаревший. В частности, такого мнения придерживался Сергей Прокофьев, некогда ярый поклонник и исполнитель его сочинений. Однако время показало, что многие из экспериментов с фактурой, гармонией и развитием формы зашли в тупик, в то время как музыка Рахманинова пережила свое время. В эпоху отстраненного взгляда на композиторство (вспомним комментарии Игоря Стравинского по поводу сочинения с холодной головой) Сергей Рахманинов оставался верен своему сердцу. По этой причине его музыка всегда будет занимать особое место в истории: не случайно для многих именно он является олицетворением русской классической музыки.

Музыка Рахманинова для дошкольников

Музыка композитора может быть рекомендована для детей дошкольного возраста. Хотя Рахманинов не создавал сочинений, напрямую предназначенных для детской аудитории, многие его композиции легко усваиваются детьми благодаря яркой образности, традиционной гармонии и запоминающейся ритмике.

Музыка С.В. Рахманинова воспринимается дошкольниками через эмоционально-образный подход, соответствующий их возрастной психологии. Дети чутко реагируют на выраженность эмоций. Рахманиновская музыка, часто насыщенная «колокольностью» и широкой мелодией, вызывает у них яркие ассоциации с образами природы и сказками или торжественными событиями. Произведения С.В. Рахманинова

в ДОУ могут использоваться в разнообразных видах музыкальной деятельности (слушание музыки: знакомство с программными произведениями, передающими образы природы или колокольные звоны (например, «Сирень», «Светлый праздник», фрагменты Второго концерта), музыкально-ритмические движения (например, «Итальянская полька»), игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-образовательная деятельность: рассказы о жизни композитора и особенностях русской классической музыки, формах работы (занятия, культурно-досуговая деятельность). Музыка для дошкольников доступна через душевные фортепианные пьесы и романсы, а также яркие, образные произведения, развивают слух и творческое воображение, хотя и требуют адаптации к восприятию ребенком. Музыка должна быть доступной и вызывать у детей положительные эмоции, поэтому подойдут его короткие фортепианные пьесы и романсы, например «Итальянская полька», нежный «Вокализ», яркая «Прелюдия соль-минор», а также отрывки концертов, таких как «Рапсодия на тему Паганини» (вариации) и «Концерт №2» (мелодичные части).

Мелодии С. Рахманинова обладают удивительной широтой, они лиричны и эпичны одновременно, имеют русские народно-песенные истоки, в них заметны некоторые особенности знаменного распева. Национально-колоритная черта гармоничного языка — многообразное претворение колокольных звучностей. Тема Родины — центральная в зрелом творчестве Рахманинова.

Список литературы

Василенко С.Я. Сергей Васильевич Рахманинов: 1873–1943: краткий очерк жизни и творчества: книжка для юношества. Л.: Музгиз, 1961.

Келдыш Ю.В. Рахманинов и его время. Институт истории искусств Министерства культуры СССР. М.: Музыка, 1973.

Никитин Б.С. Сергей Рахманинов. Две жизни. М.: Классика-XXI, 2008.

Ребенок должен не просто «слышать» звуки, а «проживать» их, что и делает музыку инструментом формирования личности.

Н.А. Ветлугина