

Сергей Васильевич Рахманинов 1873-1943

Сергей Васильевич Рахманинов — гордость отечественной культуры. Широчайшая известность его музыки, горячая любовь к ней во всем мире сравнимы лишь с популярностью музыки Чайковского. Творческий путь Рахманинова охватывает большой исторический период. В годы его юности русская музыка была представлена такими именами, как Чайковский, Римский-Корсаков, Лядов, Глазунов, Танеев. В начале XX века одновременно с ним творит Скрябин, начинают свой творческий путь Стравинский, Прокофьев. Последний же период жизни проходит в окружении новых музыкальных направлений, представителями которых в европейской музыке были Барток, Хиндемит, Онеггер, Шёнберг, Берг, Веберн. Но всегда Рахманинов сохранял свою ярко выраженную творческую индивидуальность, свой неповторимый, прекрасный "колокольный" голос. Это был голос России, глубоко и нежно любимой Родины.

Россия до конца дней была главной и единственной темой рахманиновского творчества. "Я русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды", — говорил о себе композитор. Образ Родины, мощь, удаль ее стихийных богатырских сил, беспредельность раздольных русских пейзажей, нежность весенней расцветающей природы, искренность, открытость русской души и одновременно строгость, величавость русского характера — вот содержание творчества Рахманинова. Его музыка всегда исполнена вдохновения. Столь же вдохновенно исполнительское искусство Рахманинова. Его артистическая деятельность была поистине грандиозной и наложила сильнейший отпечаток на современный исполнительский стиль.

Судьба Рахманинова сложна. В возрасте сорока четырех лет он вынужден был покинуть Россию, и это стало причиной сильных и глубоких страданий. "Лишившись родины, я потерял самого себя", — с горечью говорил он в последние годы жизни. Но на родине осталась его музыка. Она всегда была с нами, оказывала и оказывает большое влияние на русскую жизнь.

Биография

Ранние годы. Сергей Васильевич Рахманинов родился 1 апреля 1873 года. Его детские годы прошли в имении Онег неподалеку от Новгорода. По всю жизнь запечатлелись в памяти чудесные картины русской природы: бескрайние просторы полей и лесов, величавые воды реки Волхов, с которой связан былинный сказ о певце-гусле Садко.

Первой учительницей музыки будущего композитора (он начал заниматься с четырех лет) была его мать Любовь Петровна. Мальчик делал быстрые успехи, но, несмотря на выдающиеся способности к музыке, его вместе с братом Володей решили определить в пажеский корпус. Однако разорение семьи изменило это решение. Обучение в пажеском корпусе, стоившее дорого, оказалось теперь не по средствам. Володю отдали в кадетский корпус, а девятилетнего Сережу — в Петербургскую консерваторию.

Петербургская консерватория. Условия для занятий в консерватории складывались неблагоприятно. Отец оставил семью — мать и шестерых детей. Сережа поселился у бабушки и тети, которые жалели его и всячески баловали. Предоставленный сам себе, Сережа изрядно бездельничал. "Моя бабушка, — вспоминая впоследствии Рахманинов, — была очень добродушная, она верила всему, что я ей говорил. Я получал от нее 10 копеек в день на расходы и на проезд в консерваторию, но я уходил прямо на каток и проводил там все утро". В результате часто случались плохие отметки по общеобразовательным предметам. С музыкальными занятиями дело обстояло благополучнее благодаря природным способностям. Но в классе фортепиано серьезной систематической работы не было.

Летние каникулы Сережа проводил с бабушкой Софьей Александровной Бутаковой под Новгородом, где с большим удовольствием слушал перезвоны старинных церковных колоколов, пение монастырского хора. Эти детские впечатления отразились в дальнейшем в произведениях Рахманинова.

Тогда же возникли первые попытки сочинять музыку. Это были импровизации на фортепиано, которые Сережа нередко выдавал за произведения известных композиторов.

В 1885 году в Петербург приехал двоюродный брат Рахманинова Александр Ильич Зилоти. В недавнем прошлом любимый ученик Н. Г. Рубинштейна и Ф. Листа, он, несмотря на молодость (будучи всего на десять лет старше Сережи), был уже известным пианистом, преподавал в Московской консерватории. Прослушав игру Сережи на фортепиано, Зилоти предложил матери перевести того в Московскую консерваторию и получил согласие.

Московская консерватория. Зилоти определил брата в класс педагога, друга Чайковского, Николая Сергеевича Зверева, который взял Сережу на полный пансион. Так он обычно поступал по отношению к одаренным ученикам. Зверев не только не брал денег за обучение, но, напротив, сам оплачивал преподавателей, обучавших мальчиков иностранным языкам и общеобразовательным предметам. Он водил их в театр, на концерты. В летние месяцы воспитанники вместе с ним ездили на подмосковную дачу, в Крым, в Кисловодск.

Зверев был очень требовательным педагогом, приучал своих учеников к систематической работе. Строго взыскивал за провинности, не терпел лжи, лени, хвастовства. Уроки начинались ровно в шесть утра, и тот, кто по расписанию был первым, садился за инструмент. Исключений не было ни для кого, даже если накануне ученики поздно возвращались из театра или с концерта.

Поначалу такой суровый режим тяготил Сережу, но постепенно он привык к нему и превратился в человека исключительно собранного, волевого, дисциплинированного. "Лучшим, что есть во мне, я обязан ему", — впоследствии говорил Рахманинов о Звереве.

В 1885-86 годы в Москве давал свои знаменитые Исторические концерты Антон Рубинштейн. Воспитанники Зверева прослушали весь цикл, и это оставило неизгладимое впечатление. Рахманинов вспоминал: «Вот как мы учились играть в России: Рубинштейн давал свои Исторические концерты... Он, бывало, выйдет на эстраду и скажет: „Каждая нотка у Шопена — чистое золото. Слушайте!“ И он играл, а мы слушали». Антон Григорьевич бывал у Зверева в гостях. Приходили к Звереву и другие интересные гости: профессора университета, художники, актеры, музыканты. Часто бывал Чайковский. Он сразу выделил Рахманинова из всех воспитанников, следил за его музыкальным развитием. Волнующим событием для Рахманинова стал экзамен по теории музыки при переходе на старшее отделение консерватории. Рахманинов получил на нем оценку 5+. Чайковский добавил еще три плюса. Впоследствии, несколько лет спустя, Чайковский помог

своему любимцу Сереже поставить в Большом театре оперу "Алеко". Он знал по собственному опыту, как тяжело начинающему музыканту прокладывать себе дорогу.

На старшем отделении консерватории Рахманинов занимался в классе свободного сочинения у Аренского, в классе контрапункта у Танеева, фортепиано — у Зилоти. Уже в это время всех поражала феноменальная одаренность молодого музыканта, его редкая музыкальная память. Ему достаточно было услышать один раз сложное музыкальное произведение, например первую часть симфонии, чтобы тут же сыграть ее. Он наизусть запоминал пьесу, просмотрев внимательно ноты 3—4 раза. Рахманинов часто выступал в концертах, о нем заговорили как о выдающемся пианисте.

В 1891 году Зилоти покинул консерваторию, и Рахманинов решил сдать выпускные экзамены по классу фортепиано досрочно, годом раньше. Сложную экзаменационную программу он выучил за три недели и блестяще исполнил ее. В следующем 1892 году он окончил консерваторию по классу композиции с Большой золотой медалью.

Ранние сочинения. Уже в консерватории Рахманинов достиг больших успехов в области композиции. Созданные им в эти годы произведения свидетельствуют о таланте, сильном, глубоком, самобытном. Подлинным шедевром явилась среди них знаменитая Прелюдия до-диез минор, сочиненная в 19-летнем возрасте. "Однажды прелюдия просто пришла, и я записал ее. Она подступила с такой силой, что я не смог бы отделаться от нее, если бы даже попытался. Она должна была быть, и она стала", — писал Рахманинов.

В консерватории был написан Первый фортепианный концерт. Дипломной работой стала опера «Алеко» на сюжет поэмы Пушкина «Цыганы». Тема для сочинения оперы была предложена ему и двоим товарищам по курсу за месяц до выпускных экзаменов. Рахманинов написал оперу за 17 дней! Чуткой душой музыканта Рахманинов уловил и воплотил в своей юношеской опере трагический конфликт между стремлением личности к свободе и несбыточностью этого стремления. Рушатся мечты Алеко, надеявшегося среди цыган, живущих вольной кочевой жизнью, "презрев оковы просвещения", обрести счастье: погибают Земфира и ее возлюбленный. Одной из впечатляющих страниц оперы является Каватина Алеко. Она становится выражением главной идеи произведения. Это психологический портрет крупным планом, лирическая исповедь огромной силы и страсти.

Десятилетие после окончания консерватории (1890-е годы). Большой успех "Алеко" на экзамене, а затем в Большом театре окрылил Рахманинова. Он много сочиняет. Появляются оркестровая фантазия "Утес", Первая симфония, фортепианные пьесы, романсы, духовный концерт а капелла и другие произведения. Рахманинов-композитор становится известным, о нем пишут статьи.

В эти годы Рахманинов много читал. Подолгу стоял перед картинами русских художников в Третьяковской галерее, часто бывал у Третьяковых дома. Любил ходить в театр, особенно в Малый, где выступали корифеи русской сцены — Мария Ермолова, Пров Садовский. Но жизнь складывалась трудно. Решительный и властный в исполнении и творчестве, Рахманинов по натуре был человеком ранимым, часто испытывал неуверенность в себе. Мешали житейская неустроенность, одиночество, скитания по чужим углам, материальные затруднения.

Сильным душевным потрясением стала для Рахманинова внезапная кончина Чайковского 25 октября 1893 года. Под трагическим впечатлением Рахманинов написал трио "Памяти великого художника" для скрипки, виолончели и фортепиано.

Первая симфония, исполненная в Петербурге под управлением Глазунова, успеха не имела, и Рахманинов тяжело переживал это событие. В Москву он вернулся мрачным, расстроенным. Он потерял веру в себя, в свой талант, стал сомневаться в правильности выбранного жизненного пути. Несколько лет ничего не сочинял, лишь выступал в концертах, правда, всегда с неизменным успехом. Материальное положение его становилось все хуже. Но тут неожиданно Рахманинов получил приглашение от известного мецената С. И. Мамонтова занять должность дирижера в его оперном театре. Сезон, проведенный в нем, имел большое значение для композитора. Он досконально изучил партитуры многих опер, приобрел дирижерский опыт, познакомился с выдающимися художниками, оформлявшими спектакли, — Васнецовым, Поленовым, Серовым, Врубелем, Коровиным. Крепкая дружба завязалась у Рахманинова с Шаляпиным, работавшим тогда в театре Мамонтова. Оба музыканта часто выступали вместе. По словам современника, "эти два великана, увлекая один другого, буквально творили чудеса".

Рахманинов посещал Льва Толстого, у которого всегда находил моральную поддержку. Дружеские отношения сложились у него с Чеховым и Буниным, с артистами Художественного театра.

В 1899 году Рахманинов впервые выступал за границей (в Лондоне), в следующем году побывал в Италии. Радостным событием явилась для него постановка "Алеко" в Петербурге по случаю 100-летнего юбилея Пушкина с Шаляпиным в партии Алеко. Так постепенно готовился внутренний перелом, и в начале 1900-х годов Рахманинов возвращается к творчеству.

Годы творческой зрелости (1900—1917). XX век начался в жизни композитора со Второго фортепианного концерта, прозвучавшего как могучий набат. Современники слышали в нем голос Нового времени — напряженного, взрывчатого, с предчувствием грядущих перемен. Успех концерта, впервые целиком исполненного в 1901 году в Москве, был огромен. Он окрылил Рахманинова, вызвал небывалый творческий подъем. "Я занимаюсь целыми днями и горю в огне", — сообщает Рахманинов в одном из писем. Одно за другим появляются кантата "Весна", прелюдии, романсы. Вторая симфония. За эту симфонию, как ранее и за Второй концерт, Рахманинов удостоен премии имени Глинки. В 1909 году написан Третий фортепианный концерт — одно из выдающихся творений Рахманинова.

В музыке этого времени много пылкой восторженности и воодушевления. Но возникают и другие настроения. Размышления о жизни и смерти порождают трагические образы Первой фортепианной сонаты, навеянной трагедией "Фауст" Гёте; симфонической поэмы "Остров мертвых" по картине швейцарского художника Л. Бёклина. Со временем эти настроения углубляются. Сложное время, революционные потрясения, начавшаяся в 1914 году первая мировая война, тяжелые утраты, которые понесло русское искусство, порождают ощущение надвигающейся катастрофы. В музыке Рахманинова все чаще возникают агрессивные образы, мрачные, подавленные настроения (например, в отдельных частях вокально-симфонической поэмы "Колокола" на стихи Эдгара По, в ряде романсов, в "Этюдах-картинах" ор. 39). Однако, создавая подобные произведения, Рахманинов находил в себе силы преодолеть эти настроения. Олицетворением вечной красоты становится для него любимая с детства русская духовная музыка. В 1910 году он пишет "Литургию Иоанна Златоуста", а в 1915-м — "Всенощное бдение" для хора а капелла.

"Всенощное бдение" — одно из самых выдающихся хоровых произведений на богослужебный текст не только в творчестве Рахманинова, но и во всей русской музыке.

Всенощное бдение. Всенощная — православное богослужение, совершаемое накануне воскресных дней и отдельных праздников. Всенощная содержит

тексты как читаемые, так и поющиеся. Одни звучат постоянно, другие приурочены к отдельным праздникам и могут меняться.

"Всенощное бдение" с большим успехом было исполнено в марте 1915 года в Москве Синодальным хором под управлением Н. Данилина и заслужило высокую оценку присутствовавшего на концерте Танеева.

Интенсивное творчество сочеталось в эти годы у Рахманинова с не менее интенсивной концертной — пианистической и дирижерской — деятельностью. Некоторое время он работал в Большом театре и оставил память о замечательных постановках русских опер. Эта работа вдохновила композитора на создание двух одноактных опер — "Франческа да Римини" (по "Божественной комедии" Данте) и "Скупой рыцарь" (по "маленькой трагедии" Пушкина). Они были поставлены на сцене Большого театра и прошли с успехом.

Кроме того, Рахманинов принимал участие в Русских исторических концертах, организованных Дягилевым в Париже. Одно время руководил Филармоническими концертами в Москве. Объездил с концертами многие европейские страны, гастролировал в Америке, где его выступления проходили с триумфом.

Но гораздо охотнее Рахманинов выступал перед русской публикой. В годы первой мировой войны он дал много концертов в разных городах России. Половину сборов с них отдал на благотворительные цели, на нужды русской армии.

Рахманинов был отзывчивым человеком. Внешне суровый, всегда, однако, был готов прийти на помощь. Очень любил своих детей. "У меня есть две дочки... зовут их Ирина и Татьяна или Боб и Тасинька. Это две непослушные, непокорные, невоспитанные — но премилые и преинтересные девочки. Я их ужасно люблю! Самое дорогое в моей жизни! И светлое!"

Рахманинов увлекался спортом, летом совершал прогулки верхом, зимой катался на коньках. Незадолго до начала войны приобрел автомобиль, который водил сам. "Когда работа делается не по силам, сажусь в автомобиль и лечу верст за пятьдесят отсюда, на простор, на большую дорогу. Вдыхаю в себя воздух и благословляю свободу и голубые небеса".

Рахманинов любил свое имение Ивановку в Тамбовской губернии. Здесь были созданы его лучшие произведения. "Он любил русскую землю, деревню, крестьянина, любил хозяйничать на земле, сам летом брал косу,

ненавидел, как личного врага, лебеду и прочие сорняки и часто часами мне рассказывал, как хороша деревня", — вспоминала известная писательница Мариэтта Шагинян.

Рахманинов за границей. Последние произведения. 1917 год стал переломным в судьбе Рахманинова и его семьи. Февральскую революцию он встретил радостно, октябрьская вынудила его покинуть Россию навсегда. Главными причинами были опасения за судьбу семьи, ощущение своей ненужности новому обществу.

В декабре 1917 года Рахманинов с семьей выезжает в Швецию. Он дает концерты в Скандинавских странах, а затем переезжает в США. Началась изнурительная концертная деятельность вначале в Америке, затем по всей Европе, подчинявшаяся суровым законам музыкального бизнеса. Количество выступлений было огромным: только в сезон 1919-20 года он дал 69 концертов. С ним выступали мировые знаменитости: скрипач Яша Хейфец, виолончелист Пабло Казальс, дирижеры Леопольд Ооновский, Артуро Тосканини, Юджин Орманди, Бруно Вальтер. Его концерты проходили в переполненных залах, портреты не сходили со страниц американских газет. Его узнавали продавцы, шоферы такси, носильщики, преследовала армия корреспондентов и фоторепортеров. Но триумф Рахманинова-исполнителя не мог заглушить в нем страстной тоски по отечеству. Даже круг близких друзей за рубежом ограничивался преимущественно выходцами из России. Значительную часть своих гонораров Рахманинов использовал для материальной поддержки соотечественников как за рубежом, так и на родине.

Большой радостью для Рахманинова и его семьи были встречи с посетившими Америку артистами Художественного театра, скульптором Сергеем Коненковым. Рахманинов бывал счастлив, когда окружавшая его природа напоминала пейзажи России. Построив себе в Швейцарии виллу Сенар, он посадил в саду три русские березки .

В первые годы пребывания за границей Рахманинова не покидали мысли об утрате творческого вдохновения. "Уехав из России, я потерял желание сочинять", — говорил он. Только спустя восемь лет после отъезда за рубеж он возвращается к творчеству. Завершает начатый еще в России Четвертый фортепианный концерт, пишет "Три русские песни для хора и оркестра". В 1930-е годы создает "Вариации на тему Корелли" для фортепиано, "Рапсодию на тему Паганини" для фортепиано с оркестром, Третью

симфонию. В 1940 году пишет последнее произведение — "Симфонические танцы".

В этих произведениях преобладают трагические образы. В "Рапсодии на тему Паганини", "Симфонических танцах" появляется тема *Dies irae* — тема-символ смерти. А в Третьей симфонии в последний раз Рахманинов воплощает образ Родины.

Начавшаяся в 1939 году вторая мировая война, а вслед за нею в 1941 году Великая Отечественная потрясли Рахманинова. Он тяжело переживал трагедию Родины, стремился хоть чем-то помочь ей в это тяжелое время. Осенью 1941 года он передал в фонд Красной Армии более четырех тысяч долларов и в дальнейшем неоднократно направлял сбор с концертов в Советский Союз. "Это единственный путь, каким я могу выразить мое сочувствие страданиям народа моей родной земли", — писал он в советское консульство. В другом письме он написал: "От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить! Верю в полную победу. Сергей Рахманинов, 25 марта 1942 года".

Рахманинов не дожил до победы. Напряженная концертная и творческая деятельность сильно подорвала здоровье. Он скончался 28 марта 1943 года в Беверли-Хиллс (Калифорния).

<https://youtu.be/c6iL276yV3k> - это фильм о Рахманинове

по биографии сделать конспект, обрати внимание на фамилии известных людей, с которыми встречался Рахманинов, и названия произведений Рахманинова