музыкальная литература 5 класс 14 октября 2020 г.

фортепианное творчество Рахманинова

Фортепианное творчество — важнейшая область музыки Рахманинова. Жанры его разнообразны: концерты, сонаты, прелюдии, этюды-картины, музыкальные моменты, пьесы в четыре руки и для двух роялей, транскрипции своих сочинений и произведений других композиторов. Но будь то крупное сочинение или миниатюра, им в равной степени присущи такие качества, как мощь, напряженность звучания, накал страстей, значимость высказывания.

На формирование фортепианного стиля Рахманинова большое влияние оказала музыка Листа. Ее культ царил в классе Зилоти. В не меньшей степени сказывалось воздействие могучего пианизма Антона Рубинштейна. Характерные черты фортепианного стиля Рахманинова — полнозвучие, виртуозность, сложные технические средства. Однако фактура его фортепианных произведений всегда выразительна, мелодична, поют все голоса музыкальной ткани. Это идет от Шопена, композитора, которого Рахманинов очень любил. Отразились в фортепианном творчестве Рахманинова и традиции русской музыки — напряженный лиризм Чайковского, величавый эпический склад Бородина, русская колокольность, суровая архаика древних церковных напевов.

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.

Тема первого раздела прелюдии (Lento) построена на контрасте двух элементов. Она начинается с властного сурового возглашения в басу мотива из трех звуков, напоминающего удары большого колокола. Ему отвечает в верхнем регистре печальная лирическая фраза, изложенная аккордами (будто поет хор). Щемящий хроматический мотив в конце фразы звучит как жалоба, мольба.

Прелюдия соль минор

Второй фортепианный концерт, до минор, был завершен в 1901 году. Для Рахманинова он означал могучий взлет к вершинам искусства, стал преодолением душевного и творческого кризиса. Образ Родины, порождающий и тревогу за ее судьбу, и восторг от ощущения ее силы и красоты, раскрылся в этом произведении во всем его величии.

Концерт по своей природе — это диалог, соревнование солиста и оркестра. Во Втором концерте Рахманинова солист и оркестр едины, они почти всегда играют вместе, не вступая в конфликт. Концерт состоит из трех частей, что характерно для этого жанра. Каждая часть самостоятельна, но общие интонации сближают темы всех частей, а главное — линия активного развития пронизывает весь концерт, устремляясь к апофеозу в коде финала.

Первая часть концерта (Moderato) начинается с соло фортепиано. Тяжело, враскачку, все громче и громче звучат могучие аккорды вступления, напоминающие удары колокола. Они вызывают ощущение скрытой исполинской силы, вырастающей как бы из глубины веков. "Сразу во весь свой рост подымается Россия", — сказал об этой теме композитор Метнер. Суровый повелительный мотив завершает вступление. Роль его в концерте очень важна. Он появляется во всех частях, причем нередко меняет свой первоначальный характер. Начинается экспозиция. Тему главной партии играет оркестр, но подлинную силу и размах придают ей широкие фигурации фортепиано. Тема начинается с "раскачки" на двух соседних звуках. Поначалу она напоминает суровые знаменные распевы, но идет в маршевом движении как бы под мерные удары колокола.

Тема растет, ширится, длительно развертывается. Строгая диатоника (натуральный минор) начального построения темы сменяется хроматизированным гармоническим развитием, подготавливая побочную партию.

Светлый лирический образ удивительной красоты раскрывается в побочной партии. Тема звучит у солиста в ми-бемоль мажоре. Она начинается со взлета, вслед за которым идет более длительный спад в мелодическом мажоре с альтерациями, придающими теме томный, изысканный, несколько "восточный" оттенок. Мелодия развертывается бесконечно долго на фоне выразительных фигураций сопровождения, возникает дуэт фортепиано и солирующих инструментов оркестра. После скерцозной заключительной партии начинается разработка. В оркестре настороженно, приглушенно звучит тема главной партии, к которой присоединяются мотивы из вступления и побочной партии. Начинается активное развитие, протекающее волнами. Ускоряется темп, звучность становится легкой, упругой, сверкающей, звонкой, близкой по духу гоголевской тройке, которая могла появиться только "в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета". Стремительный звуковой поток приводит к теме побочной партии. В многозвучном изложении фортепиано и оркестра она приобретает напряженно-экстатический характер. Новая мощная волна и — ярчайший момент! Начинается реприза — кульминация всей первой части. Тема главной партии в оркестре раскрывается во всю свою богатырскую силу. Одновременно в партии фортепиано звучит героический марш, изложенный мощными полнозвучными аккордами. Он построен на заключительном мотиве вступления.

Дальнейшее развитие в репризе — это постепенный спад, успокоение. Оно продолжается и в коде, где все темы приобретают лирический созерцательный характер, истаивая в нежном, прозрачном звучании. Только в самом конце возвращается быстрый темп. Энергичное звучание мотива главной партии завершает первую часть.

Вторая часть (Adagio sostenuto, ми мажор) — музыка редкой красоты, подлинная жемчужина русской лирики. Она воплощает бесконечно длящееся состояние покоя, полного растворения в природе, "подслушанной чуткой душой музыканта" (Б. Асафьев). Финал концерта (Allegro scherzando) — это праздник жизни, кипение ее могучих сил. Главная тема рождается из слияния звонов, стремительно летящих скерцозных мотивов, плясовых и маршевых ритмов. Ее сменяет лирический дифирамб — тема побочной партии. Она звучит трижды и с каждым разом все ярче, будто солнце поднимается над красочной картиной праздника и вспыхивает ослепительно в до-мажорной коде.

домашнее задание: сделать конспект (подчеркнуто в тексте), слушать музыку