Муниципальное бюджетное учреждение

 Дополнительного образования

 Детская школа искусств

 Тема:

 «Неизвестные страницы музыки и

 творческой биографии С.В. Рахманинова»

 Подготовила:

 Преподаватель Антонова Людмила Владимировна

 п. Вулканный

 2023 г.

 «Неизвестные страницы музыки

 и творческой биографии С.В. Рахманинова»

 Сергей Васильевич Рахманинов

 (1893-1943)

 Размышляя о творчестве С.В.Рахманинова, мне хотелось затронуть темы, которые не часто упоминаются в музыкальной литературе; рассмотреть ЛИЧНОСТЬ композитора, узнать о его увлечениях и рассказать о Рахманинове, как о простом человеке, которому ничего человеческое не чуждо…

 Рахманинов рос в музыкальной семье. Его дед, Аркадий Александрович, был пианистом-любителем и композитором. Несколько его сочинений были изданы в XVIII столетии.

 Отец великого композитора, Василий Аркадьевич Рахманинов, был человеком исключительной музыкальной одаренности. Мать была его первым педагогом по фортепиано, хотя, по воспоминаниям самого композитора, уроки доставляли ему «большое неудовольствие».

 На начало 1880-х годов приходятся тяжелые невзгоды, обрушившиеся на семью Рахманиновых: разрушение материального благополучия и распад семьи, продажа родового имения Онега, переезд в Петербург.

Осенью 1882 года С.В.Рахманинов поступает на младшее отделение Петербургской консерватории и поселяется в семье Трубниковых.

Однако, развод родителей, отсутствие правильного надзора за мальчиком и его ранняя самостоятельность, мало способствовали учению.

Самым близким человеком для Рахманинова в те годы была его бабушка по материнской линии С.А.Бутакова.

 По окончании каждого года занятий в Петербургской консерватории, она забирала внука к себе в Новгород или близлежащее имение Борисово, где Рахманинов имел возможность довольно часто слушать русские народные песни, которые очень любил всю свою жизнь. Посещая вместе с бабушкой новгородские монастыри, Сергей Васильевич слушал прославленные новгородские колокола и древнерусские обрядовые напевы, в которых он всегда отмечал национальные народопесенные истоки. В дальнейшем, это отразилось на его творчестве.

 Так как занятия Сергея Рахманинова в Петербургской консерватории в течение трех лет шли плохо, то мать его, решает перевести сына в Московскую консерваторию и отдать на воспитание профессору Н.С.Звереву.

 Николай Сергеевич Зверев был выдающимся музыкальным учителем и воспитателем, о чем свидетельствует быстрый рост его нового ученика. Огромное значение для юного музыканта имела художественная и интеллектуальная атмосфера дома Зверева.

 Учил и содержал своих воспитанников Зверев совершенно безвозмездно. Летом он вывозил их на дачу (причём брал инструмент и продолжал с ними заниматься), в Крым, на Кавказ. Дисциплина при этом была, поистине, военная: вставать нужно было в 6 утра и садиться заниматься. Никакие объективные обстоятельства во внимание не принимались.

 Известен тот факт, что однажды Зверев повёл своих воспитанников в ресторан и позволил им попробовать спиртные напитки. Так как мальчики никогда в жизни не пили спиртного, они быстро захмелели, а некоторые даже и сильно опьянели. Зверев при этом ни в чём их не ограничивал. На следующее утро, как ни в чём не бывало, учитель разбудил ребят и заставил заниматься; абсолютно у всех болела голова, подступала тошнота, но Зверев был непреклонен… И этот урок мальчики запомнили на всю жизнь: в будущем никто из них не увлекался спиртными напитками; и знали, что, несмотря на застолье и праздник, на другой день наступают будни, и к ним нужно быть готовым. Так Зверев прививал ученикам работоспособность и умение перебороть свои слабости. Во взрослой жизни эти качества очень помогли Рахманинову и как человеку, и как музыканту.

 Заботясь о разностороннем общехудожественном развитии своих воспитанников, Н.С.Зверев стремился расширять их кругозор в области литературы и живописи, посещал вместе с ними все премьеры Малого театра. Мальчики видели и слушали знаменитых отечественных и зарубежных исполнителей. Ко второй половине 80-х годов относится знакомство Рахманинова с сокровищницей русского изобразительного искусства – с Третьяковской галереей. Рахманинов любил посещать Третьяковскую галерею и долго стоять перед картинами И.Н.Репина, В.А.Серова, И.И.Левитана и других мастеров русской живописи.

 Осенью 1888 года пятнадцатилетний Рахманинов перешёл на старшее отделение консерватории, занимался фортепиано в классе А.И.Зилоти, контрапунктом - у С.И.Танеева, инструментовкой, каноном, фугой и свободным сочинением– у А.С.Аренского. Даже на фоне талантливой молодёжи, учившейся в Московской консерватории в те годы, Рахманинов выделялся своей сказочной одарённостью. Его товарищ по консерватории А.Б.Гольденвейзер, вспоминал: «О каком бы музыкальном произведении… ни заговорили, если Рахманинов когда-либо его слышал, а тем более, если оно ему понравилось, он играл его так, как будто это произведение было им выучено. Таких феноменальных способностей мне не случалось в жизни встречать больше ни у кого, и только приходилось читать нечто подобное о способностях В. Моцарта».

Известен случай, когда Танеев продемонстрировал Глазунову в виде шуточной мистификации способность своего ученика сразу схватывать услышанную музыку. Глазунов, будучи в гостях у Танеева, сыграл первую часть своей недавно написанной Шестой симфонии. После исполнения Танеев привёл в комнату Рахманинова, представив его как автора тоже только что написанной симфонии. Рахманинов сел и сыграл… первую часть симфонии Глазунова. Глазунов, удивляясь спросил:

* Где же вы с ней познакомились, ведь я никому не показывал, никому не играл её?

А Танеев говорит:

 - Он у меня сидел в спальне, я его там запер.

Стремительный артистический рост наполнял молодого музыканта сознанием своей силы. В отличие от других учеников-композиторов, беспрекословно подчинявшихся известному своим крутым нравом директору консерватории (В.И.Сафонову), Рахманинов требовал от него выполнения всех указаний, содержащихся в партитуре. Сафонову это не нравилось, но как умный человек, он понимал право автора, хотя и начинающего, на собственное толкование. Композиторский талант Рахманинова был настолько вне сомнений, и его спокойная уверенность в самом себе настолько импонировала всем, что даже всевластный Сафонов должен был смириться. Так Рахманинов вызывал у людей уважение и восхищение умением доказать и обосновать своё мнение, что характеризует его, как человека принципиального и с собственным мнением.

1892 год стал этапным в музыкальной жизни Рахманинова – он досрочно (на год раньше) окончил Московскую консерваторию по классам композиции и фортепиано. В качестве дипломного экзамена Совет консерватории постановил засчитать Рахманинову весенний фортепианный экзамен 1891 года, который он выучил сам – из-за ухода. Золоти из консерватории и нежелания Рахманинова переходить к другому педагогу. Он играл сонату b-moll Ф. Шопена, Вальдштейновскую сонату Бетховена и несколько пьес, которые выучил всего за три недели до экзамена.

Этот факт из жизни говорит о целеустремлённости Рахманинова и о

его человеческих качествах: он «не предал» Золоти даже в мыслях и

остался верен ему, как Мастеру и Учителю.

 Дипломной работой по композиции явилась одноактная опера «Алеко» по поэме А.С.Пушкина «Цыганы» (либретто В.И.Немировича-Данченко), которую молодой автор написал за три с небольшим недели, представив её ранее установленного срока. Не случайно дипломная работа была оценена пятёркой с плюсом, а сам Рахманинов был удостоен Большой золотой медали – условием её получения было окончание консерватории по двум специальностям: любой исполнительской и композиторской; его имя заносится золотыми буквами на мраморную доску в Малом зале консерватории. С «Алеко» был связан и дебют Рахманинова-дирижёра: при постановке оперы в Киеве в октябре 1893 года он продирижировал двумя первыми представлениями, встав впервые в жизни за дирижёрский пульт!

27 мая 1899 года в Таврическом дворце в Петербурге была поставлена опера «Алеко», в партии Алеко выступил Ф.И.Шаляпин, с которым Рахманинов останется дружен всю свою жизнь!

 Помимо дружеских отношений Рахманинова и Шаляпина связывала совместная творческая деятельность. Оба были молоды, талантливы, оба любили искусство: чуткий гениальный певец подхватывал малейшие указания или советы Рахманинова, а последний, увлекаясь его исполнением, дополнял его, изумительно аккомпанируя ему. Дружба с Шаляпиным, говорил Рахманинов, «это одно из самых сильных, глубоких и тонких переживаний в моей жизни».

 Осенью 1897 года Рахманинов становится профессиональным дирижёром – его приглашает на пост второго капельмейстера в свой оперный театр С.И.Мамонтов. Летом 1898 года Рахманинов вместе с труппой артистов Русской частной оперы приехал в Крым. Там произошла его встреча с А.П.Чеховым. После концерта Чехов напрямую отправился к Рахманинову со словами:

* Я всё время смотрел на вас, молодой человек, у вас замечательное лицо – вы будете большим человеком.

Со своей стороны, Рахманинов обожал Чехова: особенно подкупала и пленяла изумительная чеховская музыкальность. В гостях у Чехова Рахманинов познакомился с К.С.Станиславским, с писателями Куприным, Буниным, Горьким и Маминым-Сибиряком. Рахманинов УМЕЛ дружить, и со многими людьми он дружил по-настоящему, помогая и поддерживая в трудную минуту. Так, в Ялте он постоянно навещал смертельно больного туберкулёзом композитора В.С.Калинникова, доставляя последнему своими визитами и небольшими домашними концертами огромное удовольствие и наслаждение. В 1902 году Рахманинов женился на Наталии Александровне Сатиной. Интересна история этого бракосочетания: 29 апреля 1902 года в церквушке 6-го гренадерского Таврического полка на окраине Москвы состоялось венчание Сергея Рахманинова и Натальи Сатиной. Шел сильный ливень, в церкви почти не было людей, и церемония проходила как-то наспех. После венчания, едва заехав домой переодеться, молодые уехали на вокзал и взяли билеты в Вену, откуда уехали дальше в свадебное путешествие. Почему же все происходило таким образом? Дело в том, что Сергей и Наталья были двоюродными братом и сестрой. Браки между близкими родственниками были запрещены, и на их проведение требовалось личное разрешение государя-императора России, которое давалось в исключительных случаях. Прошение было послано, но жених и невеста не стали дожидаться ответа от царя — и рискнули, несмотря на угрозу больших неприятностей, нарушить закон. Все обошлось, и молодые вернулись в Москву в свою квартиру на Воздвиженке. Супруги прожили вместе всю жизнь, у них родились две дочери Ирина и Татьяна.В эту счастливую пору своей жизни Рахманинов создаёт замечательные романсы, опуса 21, среди которых «Судьба», посвящённый Ф.И.Шаляпину, «Здесь хорошо», «Сирень», «Мелодия» …

 Блестящей страницей в жизни не только самого композитора, но и Большого театра явилась двухлетняя работа в нём Рахманинова в качестве дирижёра. Рахманинов внёс в атмосферу театра дух высокого и бескомпромиссного Искусства. Стремясь максимально непосредственно влиять не только на певцов, но и на оркестр, вести его за собой, Рахманинов поставил дирижёрский пульт ПЕРЕД оркестром (а не позади него, как было раньше). В этом Рахманинов выступил, как НОВАТОР.

 Зимние сезоны Рахманинов вместе с семьёй проводил за границей. В 1907 году он был приглашён С.П.Дягилевым для участия в Русских исторических концертах - своеобразной «панораме» или «выставке» русской музыки в Париже, в центре мировой художественной культуры, где демонстрировалось творчество русских композиторов от Глинки до Скрябина. Рахманинов исполнил свой Второй концерт с оркестром под управлением французского дирижёра К.Шевийяра. С 1909 года Рахманинов вошёл в состав Московской дирекции Русского музыкального общества (РМО). В течение 3 лет он инспектировал музыкальные училища местных отделений РМО, каждый раз становясь на сторону музыкантов – директоров училищ (Тамбова, Ростова-на-Дону) в их конфликтах с чиновниками РМО. Рахманинов неизменно проявлял высокую принципиальность и тем самым выказывал вообще свойственные ему деловые и моральные качества, достойные преклонения и подражания.

 Не приняв октябрьскую, революция рабочих и крестьян, Рахманинов был вынужден покинуть Родину. Уезжая из России, он надеялся, что разлука будет временной. Между тем, расставание с Россией оказалось трагическим фактом в биографии композитора. После нескольких месяцев жизни в Дании, семья Рахманиновых уезжает в Америку…Оставив композиторскую деятельность, Рахманинов совершенствуется, как пианист-исполнитель, добиваясь высочайшей техники и самовыражения.

…Живя за границей, Рахманинов старался общаться с русскими, приглашать их к себе в гости; постоянно слышать родную речь **для него было жизненно необходимо.** Примечательные страницы биографии Рахманинова – его многолетняя и бескорыстная помощь русским людям. Передавая в начале 1920-х голов крупные суммы через организацию ARA в пользу голодающих в России и будучи в течение нескольких лет председателем русской секции американского Красного Креста, Рахманинов вёл благотворительную деятельность и в частном, индивидуальном порядке. Он направлял посылки в Московскую и Ленинградскую консерватории, во все московские учебные заведения, в оперные и драматические театры, а также оказывал помощь деньгами и посылками своим родственникам, знакомым музыкантам, артистам, художникам, учёным, жившим в Советской России.Весной 1938 года Рахманинов в Париже пережил тяжёлую утрату – 12 апреля скончался Ф.И.Шаляпин. Рахманинов дважды в день навещал смертельно больного друга. На прощание Шаляпин улыбнулся Рахманинову и погладил его руку. На этом они попрощались. **Навсегда…**

 Во время Второй мировой войны весь сбор от концерта 1 ноября 1941 года был передан Рахманиновым советскому федеральному консулу, чтобы на эти средства были приобретено рентгеновское оборудование в качестве личного подарка. Многие люди, узнав о поступке С.В.Рахманинова, последовали его примеру – стали собирать средства в помощь русскому народу.Свой последний концертный сезон Рахманинов немного не довёл до конца. Сбор с одного концерта он опять передал на нужды войны: частично – советскому консулу, частично – американскому Красному Кресту.

С начала февраля 1943 г. Рахманинова внезапно стали мучить боли в спине, он чувствовал упадок сил, но превозмогая боль и усталость, продолжать выступления. Последний раз он играл с оркестром в Чикаго 11 и 12 февраля, в обоих концертах, публика встала, приветствуя Музыканта, и по окончании концерта, устроила ему овацию и долго не отпускала. Последний концерт Рахманинова состоялся в небольшом городке Ноксвилле 17 февраля…

Находясь уже на смертном одре, он ежедневно интересовался положением дел на фронте, никому, не показывая своих физических страданий. Молниеносная форма рака привела к смертельному исходу – 28 марта 1943 года, не дожив трёх дней до своего 70-летия, Сергей Васильевич скончался…

 Я – русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка – это плод моего характера, и потому это русская музыка… Единственное, что я стараюсь делать, когда сочиняю, — это заставить её прямо и просто выражать то, что у меня на сердце.

 Интересные факты из жизни гения:

* в детстве Сергей Васильевич очень любил бывать со своей бабушкой в монастырях и слушать звон колоколов
* дедушка композитора был пианистом-любителем, брал уроки у Джона Фильда, писал музыку и несколько его произведений были изданы;
* в 4 года Сергей Васильевич уже умел играть в четыре руки в дуэте с дедом;
* первой любовью композитора была Вера Скалон, она тоже влюбилась в юного С. Рахманинова, он посвятил ей романс «В молчанье ночи тайной» и ещё несколько произведений, писал ей трогательные письма;
* у С. Рахманинова был очень тихий голос
* композитор не любил фотографироваться;
* предпочитал русскую кухню;
* любимые развлечения С. Рахманинова – верховая езда, коньки, плаванье, автомобили и моторные лодки, сельское хозяйство

 Использованная литература:

1. Воспоминания о Рахманинове: В 2 т. / Под ред. З. Апетян. – М.: Музыка, 1988.
2. С.В.Рахманинов: Альбом / Под ред. А. Кандинского. – М.: Музыка, 1988. – 191 с.: ил.

 3. Казьмин О. Рахманинов – феномен XX века: к 130-летию со дня рождения // Наедине. – 2003. - №14.

 4. Нагибин Ю. Сергей Рахманинов // Совет. культура. – 1987.