

дольных 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. На 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-гусляре 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, стоявшее 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, — вспоминал 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.

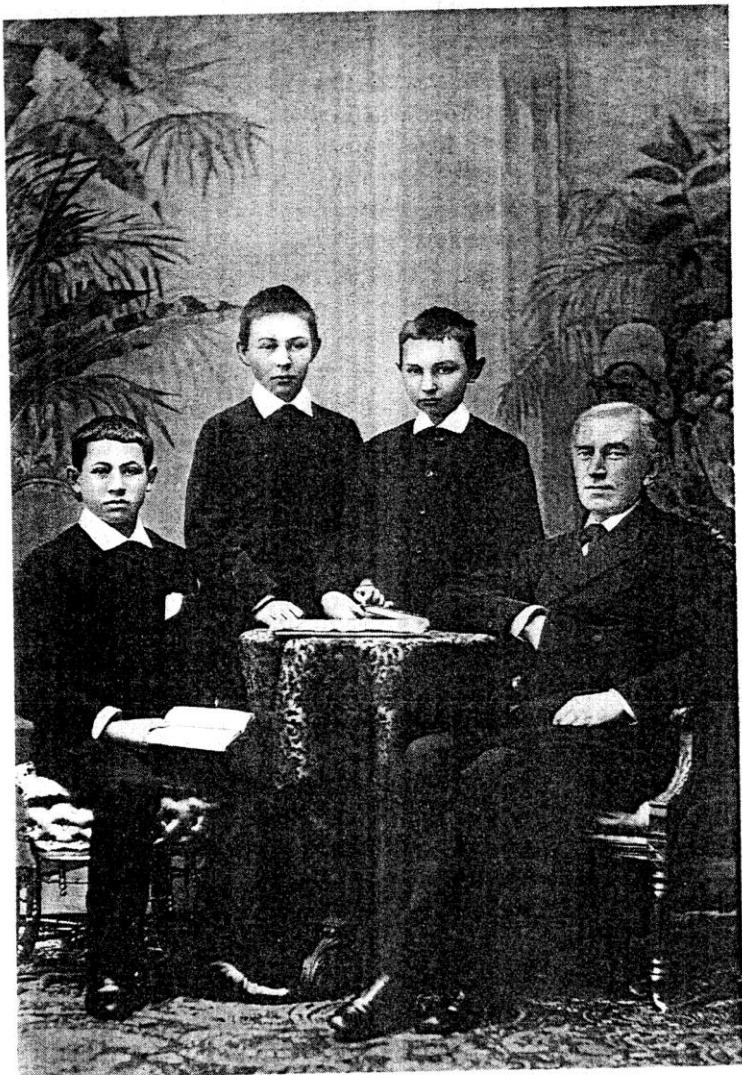
Летние каникулы Сережа проводил с бабушкой Софьей Александровной Бутаковой под Новгородом, где с большим удовольствием слушал перезвоны старинных церковных колоколов, пение монастырского хора. Эти детские впечатления отразились в дальнейшем в произведениях Рахманинова.

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

Н. С. Зверев с учениками. Слева направо: М. Пресман,
С. Рахманинов, Л. Максимов

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 фортепиа-

но 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.

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 (*ре-бекар — си-диез*) звучит как жалоба, мольба:

С каждым новым проведением мелодия звучит все более страстно. В среднем разделе прелюдии (Agitato) она преобразуется в мятежно-порывистую тему, стремящуюся вверх. Следует напряженное развитие, после чего в репризе прелюдии (она написана в трехчастной форме) драматизм достигает высшей точки. Гроздно звучит многократно усиленный октавами мотив-колокол, но и второй элемент утратил жалобный характер. В мощном изложении восьмизвучными аккордами он воспринимается как протест, воля к действию. Однако исход борьбы неясен. Напряжение спадает, все тише звучат удары колокола, завершая прелюдию.

В консерватории был написан также Первый фортепианный концерт фа-диез минор. Это произведение, по-юношески непосредственное, — замечательная удача молодого композитора. В нем ярко проявился его мелодический дар.

Дипломной работой Рахманинова 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! Такая творческая активность поразила Аренского, который воскликнул: “Если вы будете продолжать с такой скоростью... вы сможете писать по двадцать четыре акта в год! Это куда как хорошо!”.

Для Рахманинова сюжет из цыганской жизни явился сильнейшим стимулом творческого вдохновения. Именно цыганская натура для многих художников прошлого была олицетворением естественной красоты, могучего порыва к воле.

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 просвещенья”, 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 исполнительстве 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 не-

ожиданно 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 великаны, 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 услышали 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 канцата “Весна”, прелюдии, романсы, Вторая симфония. За эту симфонию, как ранее и за Второй концертом, Рахманинов удостоен премии имени Глинки. В 1909 году написан Третий фортепианный концерт — одно из выдающихся творений Рахманинова.

Рахманинов за работой над Третьим концертом
(Ивановка, 1910 год)

Прекрасна в своей простоте тема, с которой начинается концерт. Не являясь подлинно народной мелодией, она близка старинным русским песням, древним знаменным распевам:

15 [Allegro ma non tanto] [Не слишком быстро]

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 А. Бёклина. Со временем эти настроения углубляются. Сложное время, революционные потрясения, начавшаяся в 1914 году первая мировая война, тяжелые утраты, которые понесло русское искусство¹, 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” оп. 39). Однако, создавая подобные произведения, Рахманинов находил в себе силы преодолевать 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

¹ В 1910—1915 годы скончались Лев Толстой, Врубель, Лядов, Скрябин, Танеев.

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

Работая над произведением, Рахманинов обратился к древнейшим напевам русской церковной музыки, а в некоторых номерах сочинил мелодии в том же стиле. В многоголосной фактуре аккордовое изложение встречается редко. Преобладает подголосочный полифонический склад, свойственный русскому народному многоголосию.

Во Всенощной Рахманинова отразилась особенность древнерусской церковной музыки — построение песнопений по отдельным строкам, отчетливое произнесение слов. Поэтому Рахманинов совсем не использует формы канона, фуги. Мелодия развертывается свободно, точные повторы отсутствуют. Преобладают диатоника, двузвучия, аккорды с пропущенными тонами, параллельные движения чистых квинт, кварт, септим. Общий колорит музыки строгий.

Музыку одного из номеров Всенощной — “Благословен еси, Господи” — Рахманинов использовал в своем последнем сочинении — “Симфонических танцах”, в finale. Тема песнопения приобрела в нем характер тяжелого богатырского пляса, зазвучала как вселенское заклинание “Свят, Свят, Свят еси, Господи”. Так музыкальный образ Всенощной стал духовным завещанием Рахманинова, призывающим черпать нравственные силы в вечном, непреходящем, в глубинных истоках отечественной культуры.

“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 Дягilevым 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!”

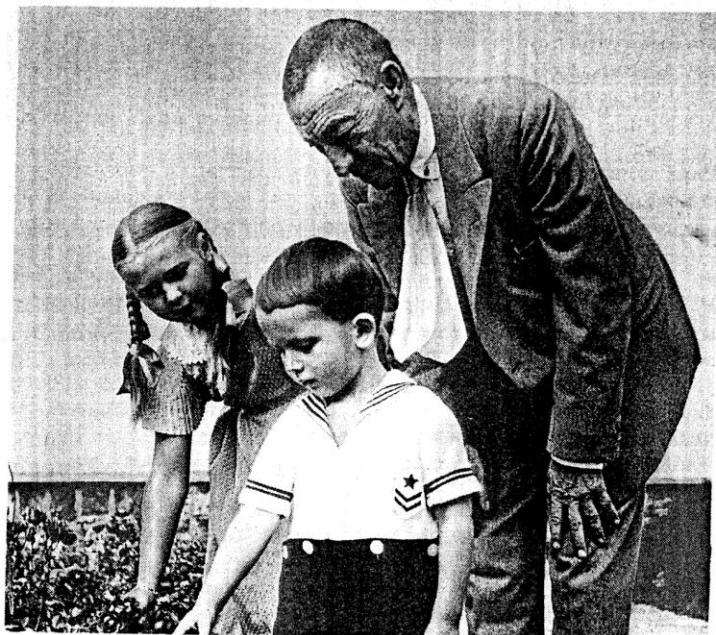
Рахманинов увлекался спортом, летом совершил прогулки верхом, зимой катался на коньках. Незадолго до начала войны приобрел автомобиль, который водил сам. “Когда работа делается не по силам, сажусь в автомобиль и лечу верст за пятьдесят отсюда, на простор, на большую дорогу. Выхаю в себя воздух и благословляю 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 хозяйствовать 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 Стоковский, 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 фотографов. 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.

Рахманинов с внуками Софиныкой и Сашей
(Сенар, Швейцария)

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 березки².

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

² В название “Сенар” вошли начальные слоги имен Рахманинова и его жены (Сергей, Наталья), а также первая буква их фамилии (Р).

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.

Он возникает как бесконечно дорогое воспоминание, вызывающее жгучую тоску. Через всю симфонию проходит суровая тема — веющий голос из глубины веков. Она напоминает древнерусские эпические наставы:

16 Lento

Cl., Cor., V-c.

Симфония завершается жизнеутверждающим финалом. В нем — незыблемая вера в мощь, великую силу России.

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 посыльных 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).

Вопросы и задания

1. Назовите имена музыкантов, у которых учился Рахманинов.
2. Составьте (письменно) конспект биографии композитора.
3. На основе какого литературного произведения написана опера “Алеко”? Где состоялась ее премьера? В связи с каким событием опера была поставлена в 1899 году? Кто пел тогда партию Алеко?
4. Под впечатлением какого события Рахманинов написал трио “Памяти великого художника”? Для какого состава инструментов?
5. Следующие произведения Рахманинова распределите по периодам и укажите, где необходимо, жанр каждого произведения: а) 1890-е годы; б) 1900—1917; в) зарубежный период — “Скупой рыцарь”; “Весна”; “Колокола”; Прелюдия до-диез минор; “Рапсодия на тему Паганини”; “Симфонические танцы”; “Всенощное бдение”; “Три русские песни для хора и оркестра”; Третий концерт; “Утес”.

Произведения для фортепиано

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.

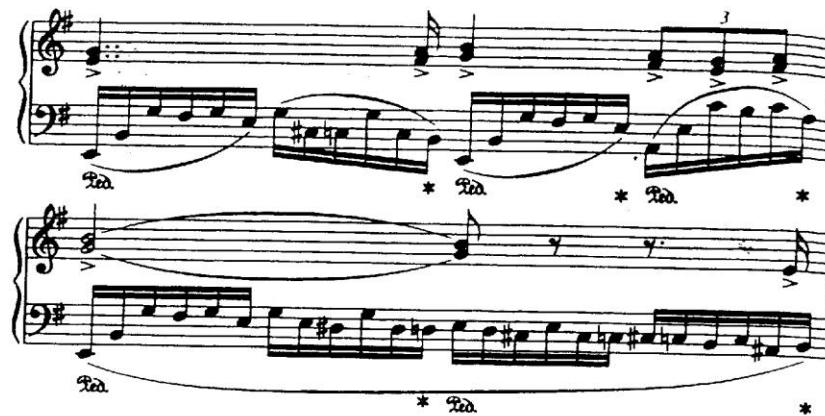
На формирование фортепианного стиля Рахманинова большое влияние оказала музыка Листа. Ее культ царил в классе Зилоти. В не меньшей степени сказывалось воздействие могучего пианизма Антона Рубинштейна. Характерные черты фортепианного стиля Рахманинова — полнозвучие, виртуозность, сложные технические средства. 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.

Музыкальный момент ми минор оп. 16. Эта пьеса воплощает характерный рахманиновский образ. В нем — драматический пафос, мятежность, гордый вызов стихиям. В

таких сочинениях композитора находит продолжение и развитие романтическая вольнолюбивая традиция русского искусства, идущая от пушкинских стихотворений “К морю”, “Арион”. Настроение этой пьесы перекликается с знаменитым “Буревестником” Горького: “Над седой равниной моря ветер тучи подымает. Между тучами и морем гордо реет буревестник, черной молнии подобный”.

С первых же тактов в левой руке возникают лавины вздымающихся и опадающих пассажей на глубокой педали. Призывные кличи в правой руке прорезают гулкий бурлящий поток. Это затактовые скачки на сексту в тройном пунктирном ритме, из которых вырастает тема-призыв:

17 Presto

Фактура становится все более полнозвучной, насыщенной. Вот уже лавинообразные пассажи звучат в обеих руках, а после кратковременного затишья в средней части (пьеса написана в наиболее характерной для пьес Рахманинова трехчастной форме) в репризе возвращается исходная тема, многократно усиленная. Она дублируется октавами, перебрасывается из одного регистра в другой, пассажи охватывают весь диапазон фортепиано. Идет громадное нарастание динамики до *ffff* и столь же широкое разрастание фортепианного пространства от *mi* контроктавы до *re* четвертой октавы в кульминации пьесы. И с первого до последнего такта стихийный напор звукового потока сдерживается организующей волей четырехдольного метра. Такой метр характерен для музыки Рахманинова, он обуздывает стихии, подчиняя их своей власти.

Прелюдия ре мажор оп. 23. В этой пьесе все создает ощущение покоя, полного растворения в природе: мягко колышущийся аккомпанемент с широкими ходами; устойчивый ре мажор, лишь слегка оттеняемый понижением VI ступени и кратковременным сдвигом в фа-диез минор; мелодия редкой красоты, которая начинается с самого светлого — терцового тона фа-диез и постоянно возвращается к этому звуку:

18 **Andante cantabile**

В среднем разделе (прелюдия написана в трехчастной форме) музыка приобретает все более восторженный характер. Возникает цепочка секвенций с активно устремленными вверх мелодическими фразами. Часто меняются тональности. В кульминации гармония меняется каждый такт, а мелодия звучит в аккордовом изложении очень высоко, окрыленно, с упоением и восторгом. В репризе возвращается тема первого раздела. Она поднимается в высокий регистр, и еще выше тихо и нежно вторят ей парящие над нею звуки.

Этюд-картина ля минор оп. 39 № 6. Жуткая аллегро. Этюд-картина лежит в основе этой пьесы. Этюд, по словам Рахманинова, "вдохновлен образами Красной Шапочки и Волка". Вообще весь опус 39 у Рахманинова мрачный, грозный, свирепый. Он создавался в 1916 — 1917 годы, закануне надвигавшихся социальных катастроф, и творческая реакция композитора была смятенная.

Этюд строится на развитии двух контрастных образов. Зловещая хроматическая тема в басу с грозно "рыкающими" аккордами — это Волк. Жалобные, захлебывающиеся, будто спотыкающиеся шестнадцатые в высоком регистре — Красная Шапочка, убегающая от Волка:

Начинается преследование. Ритм скока Волка жесткий, агрессивный. Все быстрее темп, все размашистее прыжки, все торопливее и беспомощнее бег шестнадцатых, все чаще они "спотыкаются", будто выбиваясь из сил. Хроматическая гамма в басу и два аккорда-удара завершают пьесу. Волк настиг свою жертву.

Второй концерт для фортепиано с оркестром

Рахманинов написал четыре концерта и "Рапсодию на тему Паганини" для фортепиано с оркестром. В жанре концерта с наибольшей полнотой воплощены главные идеи творчества композитора. Концерты становились важными вехами его творческого пути.

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 сolo фортепиано. Тяжело, враскачуку, 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 вступле-

ние. Роль его в концерте очень важна. Он появляется во всех частях, причем нередко меняет свой первоначальный характер.

20 **Moderato**
Ф-п.

a tempo
con passione (страстно)

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:

21 [Moderato]
Оркестр

Тема растет, ширится, длительно развертывается. Строгая диатоника (натурализм 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.

22 a tempo
Ф-п.

ff

ff

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 дляющееся 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 марлевых 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:

23 **Maestoso [Торжественно]**

The musical score consists of three systems of music. The first system begins with a dynamic marking 'fff' and features a prominent bassoon line. The second system begins with a dynamic marking 'ff'. The third system continues the rhythmic pattern established in the previous ones. The music is written for piano and orchestra, with the piano part shown in the upper staff and the orchestra part in the lower staff. The music is in common time and includes various dynamics and articulations.

Вопросы и задания

1. Перечислите основные жанры фортепианных произведений Рахманинова.
2. Творчество каких композиторов оказало влияние на фортепианную музыку Рахманинова?
3. Какие образы характерны для фортепианных произведений Рахманинова? Приведите примеры из биографии и главы "Произведения для фортепиано". Охарактеризуйте музыку.
4. Вспомните из биографии, сколько концертов для фортепиано с оркестром написал Рахманинов. Как называется последнее сочинение для фортепиано с оркестром?
5. Где и когда впервые был исполнен Второй концерт? Как восприняли его современники?
6. Охарактеризуйте главную и побочную партии первой части Второго концерта. В каких тональностях они написаны? Какие темы звучат одновременно в начале репризы?
7. Какой характер имеют вторая и третья части концерта?

Романсы

Романсы Рахманинова опираются на глубоко демократические традиции этого жанра в русской музыке. Русскому романсу всегда были свойственны особая доверительность, искренность. Он являлся своеобразным "барометром" чувств, умонастроений эпохи. Все это характерно и для романсов Рахманинова. Оставаясь лирическими по своей природе, они внутренне усложняются, отражают драматизм и смятенностъ времени.

Мир образов в романсах Рахманинова широк. Это и глубокая скорбь романсов-размышлений, и страстный обличительный пафос бунтарских романсов, и устремленность к весеннему обновлению жизни, и обостренное до боли чувство красоты русской природы. В ранних романсах — лирика пылких любовных признаний, позже — настроения тоски, печали, тема трагического одиночества.

Круг авторов, к творчеству которых обращается Рахманинов, разнообразен. Это поэты первой половины XIX века — Жуковский, Пушкин, Вяземский, Лермонтов; современники — Бальмонт, Бунин, Сологуб, Мережковский. Встречаются и прозаические тексты — в романсах из "Евангелия от Иоанна", "Мы отдохнем" (из пьесы Чехова "Дядя Ваня"), "Письмо К. С. Станиславскому от С. Рахманинова".

Романсы создавались Рахманиновым параллельно с фортепианными произведениями, оказавшими большое влияние на его вокальную музыку. Романс приобретает свойственную фортепианным жанрам концертность, превращается в открытое яркое высказывание. Пианистическая сложна и разнообразна фактура фортепианной партии. Ей отводится важная роль в раскрытии образа. Характерны развернутые постылодии, в которых доказывается то, что не подвластно слову.

Замечательным откровением молодого Рахманинова явился романс "Не пой, красавица". Он написан на слова Пушкина, которые использовали многие русские композиторы, начиная с Глинки. Композитор услышал и передал в музыке всю глубину и сложность чувства, раскрытое в гениальном стихотворении.

Романс начинается с фортепианного вступления. Монотонно повторяется в басовом голосе звук ля. Он воспроизводит звучание восточного инструмента и в то же время настраивает на печальное воспоминание. На его фоне прихотливо вьется узорчатая мелодия — песня грузинской красавицы, в которой все время повторяется мотив малой секунды. Эта инструментальная "песня" вызывает чувство нежной, щемящей печали. Вокальная мелодия на словах "Не пой, красавица, при мне" начинается с типично русской интонации — хода на VII натуральную ступень минора в сопровождении широких аккордов арпеджиато. Мелодия звучит как голос души, в которой томный восточный напев вызывает жгучую тоску:

24a Allegretto

6

f ten.

dim.

p ten.

Не пой, красавица, примн... ты пе-сен Грузи-и пе-чаль-ной...

sf

pp

“Весенние воды” на стихи Ф. Тютчева — один из самых восторженных романсов Рахманинова. Он звучит как ликующая “песня освободившейся земли”. Активность, устремленность характерна для всех музыкальных компонентов романса. Мелодия, пронизанная звонкими “трубными гласами”, соединяется с бурлящими “лавинами” пассажей в фортепианной партии, которые преобразуются затем в колокольно-аккордовые раскачивания.

25 [Allegro vivace]

Ещё в полях белеет

p

снег, а

во-ды уж вес-ной шу-

[a tempo]

мят,

f

Музыка этого романса перекликается с такими фортепианными сочинениями Рахманинова, как Музыкальный момент до мажор, Прелюдия си-бемоль мажор. Онаозвучна стихотворению Блока:

Узнаю тебя, жизнь!
Принимаю!
И приветствую звоном цита!

Шедевром вокальной лирики Рахманинова является “Вокализ”. Он стал высшим выражением рахманиновской мелодийности, самым совершенным воплощением творческой идеи композитора: “Мелодия — это музыка, главная основа всей музыки... Мелодическая изобретательность в высшем смысле этого слова — главная жизненная цель композитора”.

“Вокализ” можно считать соединяющим звеном между фортепианной и вокальной музыкой. Отсутствие текста придает музыке ту обобщенность, которая характерна для инструментальных жанров. Звучание же человеческого голоса сообщает музыке особую выразительность и теплоту.

Замечательна мелодия “Вокализа”. Начальный мотив ее напоминает тему одной из самых певучих прелюдий Баха — си-бемоль минор из I тома “Хорошо темперированного клавира”. В то же время такой мотив встречается в русских духовных песнопениях (например, “Свете тихий”) и часто используется Рахманиновым (вспомним начало Третьего концерта; см. пример 15).

26a *Lentamente. Molto cantabile* (Медленно. Очень певуче)

6

Све-те ти - хий свя-ты - я сла - вы без-смерт-на-го От-ца
Не-бес - на - го, Свя - та - го, Бла-жен- на - го, И - и - су - се Хри-сте...

Мелодия развертывается долго, свободно, как бы импровизационно. Она звучит то сдержанно-строго, то печально, то порывисто, страстно. В многоголосной ткани использованы полифонические приемы (имитации, контрапунктирование). Трель в кадансе первого построения напоминает о музыке эпохи барокко. Вместе с тем движение голосов, натуральный минор в начале и конце произведения придают музыке глубоко русский характер.

Вопросы и задания

1. На стихи каких поэтов писал Рахманинов романсы?
2. Сыграйте и спойте фрагменты романса “Не пой, красавица”. В какой тональности они написаны? Охарактеризуйте фортепианное вступление и вокальную мелодию.
3. Расскажите о романсе “Весенние воды”.
4. Сыграйте и спойте, сольфеджируя, мелодию “Вокализа”. Охарактеризуйте музыку произведения. Объясните, что означает авторское указание “*Lentamente. Molto cantabile*”.