

**Композиторы –
новаторы
20 века.**

**Сергей
Рахманинов.**

Сергей Васильевич Рахманинов (1873–1943) — русский композитор, пианист, дирижёр. С 4-5-летнего возраста Рахманинов играл на фортепиано. С 1882 занимался в Петербургской, с 1885 — в Московской консерваториях. Среди его педагогов: Н. С. Зверев и А. И. Зилоти (фортепиано), А. С. Аренский и С. И. Танеев (теоретические предметы, композиция). В годы учёбы написаны 1-й концерт для фортепиано с оркестром (1891), ряд фортепианных, камерно-инструментальных произведений, романсов.

Большое влияние на развитие композитора оказал П. И. Чайковский, распознавший уже в ученических сочинениях Рахманинова самобытное дарование. Окончил Московскую консерваторию как пианист и композитор.

**Но это, скорее, энциклопедия.
А каким видим и знаем Рахманинова - мы,
люди 21 века?**

С творчеством Сергея Рахманинова мы с вами начали знакомится еще в начальной школе.

- Сегодня мы попробуем вспомнить, обобщить все - что знаем об этом великом, русском композиторе.

Итак, наше путешествие в «мир Рахманинова» начинается...

Рахманинов Сергей Васильевич:

"Чувствую себя призраком,
который одиноко бродит в чужом ему
мире...»

Когда Вы подходите к берегу, и перед Вами
водная гладь,
Вы сразу чувствуете нутром, что это -
озеро, море или океан.
То ли небо такое глубокое, то ли это высота
волн.

Музыка Рахманинова - это Океан.
Его волны - музыкальные - начинаются
настолько далеко за горизонтом,
и возносят Вас так высоко и
так медленно Вас опускают...
что Вы чувствуете
эту Мощь и Дыхание.

А.Кончаловский

Все вы узнали только что прозвучавшую музыку.
Но мало кто знает, что песню
"All By Myself" в 1975 году написал Эрик Кармен.
Песня интересная и красивая, не даром на нее
сделано около полусотни каверов,
самый известный из которых - это "All By Myself"
Селин Дион.

Первая версия песни, которую вы сейчас
услышали, сопровождается красивейшим
фортепианным проигрышем, который есть не что
иное, как... отрывок второй части (adagio
sostenuto) второго фортепианного концерта
Сергея Васильевича Рахманинова. Да и музыка
куплетов очень сильно напоминает концерт.

Сначала автором All By Myself значился
только Кармен, а впоследствии в авторах стали
указывать и Рахманинова.

Так и стали писать - "All By Myself" -
Carmen/Rachmaninoff.

Для сравнения прозвучит 2 концерт для
фортепиано с оркестром, часть 2.

• Эрик Кармен

**"Я русский композитор, и моя родина
наложила отпечаток на мой характер и мои
взгляды".**

Яркая эмоциональность его музыки — черта, унаследованная от Чайковского, в сочетании с образностью и красотой мелодии, сделала музыку Рахманинова доступной, легко воспринимаемой и понимаемой.

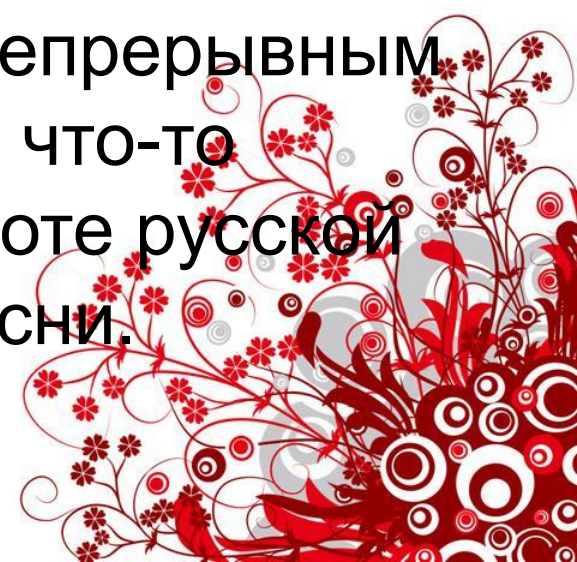
***Подумайте и вспомните, чем
музыка С.Рахманинова
отличается от музыки других
композиторов?***

***По каким признакам мы с вами
понимаем —
да, это звучит Рахманинов.***

Что же характерно для музыки С. Рахманинова?

- **Мелодизм и певучесть** - основное качество рахманиновского стиля. Множество удивительных мелодий рассыпано в концертах, сюитах, прелюдиях и романсах Сергея Рахманинова. В свободно развертывающихся лирических мелодиях Рахманинова с их длительным непрерывным дыханием часто слышится что-то родственное "неизбывной" широте русской протяжной народной песни.

Хотелось бы заострить внимание на 3-м концерте для фортепиано с оркестром.

Современники композитора предполагали, что в третьем концерте он использовал народную песню.

Однако это не так.

«Первая тема моего 3-го концерта, - писал Рахманинов, - ни из народных, ни из церковных источников не заимствована. Просто так написалось. Я хотел спеть мелодию на фортепиано, как ее поют певцы. Вот и все!»

Звучит третий фортепианный концерт

"Рахманинов?.." –
и кто-то улыбнется.

"Второй концерт?" -
Да, Второй концерт!

И Первый тоже...

Вам Третьего конечно не понять...

Не для того ведь

Музыка! -

Чтоб каждый мог

Узнать

Тебя...

Ведь просто всё

Тогда лишь -

Да, именно тогда -

И совпадает всё тогда -

И разорваться всё внутри

Готово -

И вырваться

Туда,

Где ветер

На просторе... - и снова

Кто-то улыбнется - тогда

Становится всё просто...

- Д. Мацуев (пианист)

Необычайно энергичный, властно покоряющий и в то же время гибкий, порой прихотливый **ритм**.

Как одну из примечательных черт музыки Рахманинова, мы с вами отметили «грустный» характер музыки, т.е. преобладание **минорного колорита**.

В миноре написаны все четыре его фортепианных концерта, три симфонии, большинство этюдов-картин и множество других сочинений. Рахманинов, говоря словами Горького, "думал о России как о целом", сожалея о ее утратах и испытывая тревогу за судьбы будущего.

- **Концертность** музыкальных произведений С.Рахманинова. Чеканный упругий ритм в сочетании с певучестью, "вокальностью", скульптурная лепка фразы, богатая и разнообразная "регистрация", обнаруживаю себя, не только в крупных симфонических композициях, но и во многих его фортепианных пьесах малой формы.

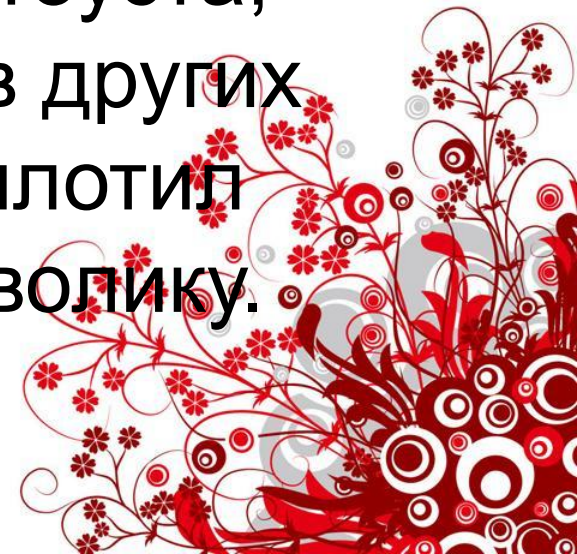
Вариации на тему рапсодии Паганини.

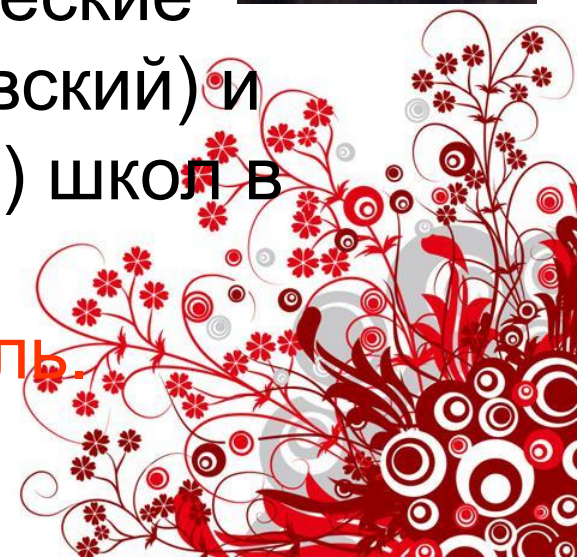
В музыке Рахманинова очень важны **христианские мотивы**.

Будучи глубоко верующим человеком, Рахманинов не только сделал выдающийся вклад в развитие русской духовной музыки (Литургия св. Иоанна Златоуста, Всенощное бдение), но и в других своих произведениях воплотил христианские идеи и символику.

Стиль Рахманинова складывается из
цельного сплава самых различных
элементов:
традиций русской музыки — и джаза,
древнерусского знаменного распева — и
«ресторанной» эстрады 1930-х гг.,
виртуозного стиля XIX века — и
жёсткой токкатности авангарда.
Именно творчество Рахманинова
объединило и сплавило творческие
принципы Московской (П. Чайковский) и
Петербургской («Могучая Кучка») школ в
единый и цельный
русский национальный стиль.

Тема «Россия и её судьба», генеральная для русского искусства всех видов и жанров, нашла в творчестве композитора исключительно характерное и законченное воплощение.

Рахманинов в этом отношении явился как продолжателем традиции опер Мусоргского, Римского-Корсакова, симфоний Чайковского, так и связующим звеном в непрерывной цепи национальной традиции.

Эта тема была продолжена в творчестве С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Г. Свиридова, А. Шнитке, с музыкальным творчеством которых, мы встретимся на следующих занятиях.

Каким был Сергей Васильевич?

В детстве любил кататься на коньках. Из-за чего мог даже музыкальные занятия пропустить.

Обожал красоты родной природы.

Был очень скромным, стеснительным.

Любил Р. Шумана, Э.Грига, А.П. Бородина и П.И. Чайковского.

Обожал русский фольклор!

Был очень совестливым человеком!

Верующий, православный, хороший семьянин.

Музыку сочинял скорее сердцем, очень искренно.

Склад его музыки - лирический и богатырский.

Музыка его очень национальна по духу.

Музыка С.В. Рахманинова - любима как в России, так и за рубежом.

Признан, наряду с Ф. Листом, одним из величайших пианистов мира!

Наш урок мы начали с вопроса: **А каким видим и знаем Рахманинова - мы, люди 21 века?**

Ответ на этот вопрос прошу вас написать в форме **«синквейна»**.

Из воспоминаний Ф.Ф.Шаляпина о С.Рахманинове:

Как-то однажды я задал ему вопрос, занимавший меня уже некоторое время: почему он, еще в России, бросил дирижировать.

— Очень просто, Феденька, оркестровые музыканты народ особенный, они вам нарочно фальшивые ноты играют, проверяют ваш слух. Очень неприятно. А один раз даже один из музыкантов “Чижика” мне сыграл.

— Как же это “Чижика”? — не понял я.

— А вот, очень просто, так “Чижика” и сыграл.

Тогда я узнал еще одну черту его характера, что если раз обидеть Сергея Васильевича — это значило потерять его навсегда.

Конечно, это была, вероятно, не единственная причина того, что он бросил дирижировать. Его независимый характер, быть может, тоже играл в этом роль. В своем искусстве он был человек, не идущий ни на какие компромиссы, человек, который не хотел и не мог ни от кого зависеть и был “свободным художником” в буквальном смысле этих двух слов.

Жаловался мне Сергей Васильевич также и на певцов, которые плохо знали свои партии.

— Вот только ваш папаша всегда знал свои роли. Я был невольно рад за прилежание моего, в те годы молодого, отца.

— Да, роли-то свои он знал, а вот на репетиции всегда опаздывал. Это у вас уж в семье...— говорил он, лукаво на меня поглядывая и быстро почесывая затылок.

Впоследствии я узнал, что Сергей Васильевич проходил с отцом все его партии в театре Мамонтова, и мне стало ясно, почему мой отец так хорошо знал свои роли.

— Только один раз было у меня с вашим папашей недоразумение,— рассказывал мне Сергей Васильевич,— пел он Сусанина, и там, в одном месте, он первый должен вступить, а я за ним. А Федя мой так разыгрался и такую закатила паузу, что я уж не выдержал и громко сказал ему: “Пора бы начинать, Федор Иванович”.

И тут, как всегда, прикрыв рукой глаза, Сергей Васильевич засмеялся своим тихим смехом.

— Ну, а что же публика? Что случилось? Что же дальше? — допытывался я.

— Да нет, публики-то не было, только свои, это была генеральная репетиция.

— Ну, а папа, как же он реагировал?

— Ничего не сказал, только метнул на меня львиным взглядом.

Ф. И. Шаляпин и С. В. Рахманинов.
Фотография 1916 года

