

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Харьковский Национальный Университет Городского Хозяйства
Кафедра прикладной математики и информационных технологий
Информатика и основы компьютерного моделирования. Модуль 1.

«Жизнь и творчество Рахманинова С.В.»

Выполнил:

Студент группы А2012-2

Орлов Антон Юрьевич

Проверил:

Яковицкий И.Л.

Харьков – ХНУГХ

2013

Биография великого пианиста и композитора С.В.Рахманинова

Сергей Васильевич Рахманинов родился 20 марта 1873 года в дворянской семье в имении Онег, принадлежащем его матери, под Новгородом. Здесь прошло раннее детство будущего композитора. В детские и отроческие годы зародилась привязанность к поэтической русской природе, к образам которой не раз в своём творчестве он обращался. В те же годы 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 отразится в его творчестве (поэма-кантата «Колокола», «Всенощное бдение»).

Рахманинов рос в музыкальной семье. Дед его, Аркадий Александрович, учившийся у Джона Фильда, был пианистом-любителем и композитором. Несколько его сочинений было издано в 18-м столетии. Отец великого композитора, Василий Аркадьевич Рахманинов, был человеком исключительной музыкальной одарённости. Мать была его первым педагогом по фортепиано, хотя, по воспоминаниям самого композитора, уроки доставляли ему «большое неудовольствие». Но к четырем годам он уже мог играть в четыре руки со своим дедом.

Когда будущему композитору было 8 лет, его семья переехала в Петербург. К тому времени его музыкальные способности были достаточно заметны, и в 1882 году его приняли в Петербургскую консерваторию, в младший фортепианный класс В.В.Демянского. В 1885 году Рахманинова прослушал в то время очень молодой, но уже известный музыкант, двоюродный брат Сергея Васильевича, А.И.Зилоти. Убедившись в даровании своего кузена, Зилоти увозит его в московскую консерваторию, в класс Николая Сергеевича Зверева. Прочувшись у Зверева, а затем у Зилоти (т.к. Зверев занимался только детьми), на старшем отделе-

нии консерватории Рахманинов начинает заниматься под руководством С.И. Танеева и А.С. Аренского композицией. Здесь Сергей Рахманинов впервые встретился с П.И. Чайковским. Знаменитый композитор заметил способного ученика и внимательно следил за его успехами. Через некоторое время П.И. Чайковский сказал: «Я предсказываю ему великое будущее».

Одаренный необычайным музыкальным слухом и памятью, Рахманинов в 18 лет блестяще завершил занятия по классу фортепиано. А через год, в 1892 году, когда он окончил Московскую консерваторию по классу сочинения, его наградили большой золотой медалью за выдающиеся исполнительские и композиционные успехи. Вместе с ним закончил консерваторию и Скрябин, который получил малую золотую медаль, т.к. большую присуждали только студентам, окончившим консерваторию по двум специальностям (Скрябин закончил как пианист). На выпускной экзамен Рахманинов представил одноактную оперу «Алеко» (по поэме Пушкина «Цыганы»), которую написал всего за 17 дней! За нее присутствовавший на экзамене Чайковский поставил своему «музыкальному внуку» (Рахманинов учился у Танеева, любимого ученика Петра Ильича) пятерку с тремя плюсами. Спустя год опера 19-летнего композитора была поставлена в Большом театре. Музыка оперы, покоряющая юношеской страстностью, драматической силой, богатством и выразительностью мелодий, получила высокую оценку крупнейших музыкантов, критиков и слушателей. Музыкальный мир отнесся к «Алеко» не как к школьной работе, как к творению высочайшего мастера. Особенно высоко оценил оперу П.И. Чайковский: «Эта прелестная вещь мне очень понравилась», - писал он своему брату. В последние годы жизни Чайковского, Рахманинов часто с ним общается. Он высоко ценил творца «Пиковой дамы». Ободренный первым успехом и моральной поддержкой Чайковского, Рахманинов после окончания консерватории сочиняет ряд произведений. Среди них – симфоническая фантазия «Утес», первая сюита для двух фортепиано, «Музыкальные моменты», до-диез минорная прелюдия, романсы: «Не пой, красавица при мне», «В молчанье ночи тайной», «Островок», «Весенние воды». Под впечатлением смерти Чайковского в 1893 году создано «Элегическое трио».

Московский период Рахманинова закончился в 1917 году. Когда произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, Рахманинов не понял ее значения. В конце 1917 год его пригласили дать несколько концертов в скандинавских странах. Он поехал вместе с семьей и больше в Россию не вернулся. Он покинул Родину, оторвался от той почвы, на которой выросло его творчество. Рахманинов до конца своих дней переживал глубокую внутреннюю драму. «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя..» - говорил он. Сначала Рахманинов жил в Дании, где много выступал с концертами, зарабатывая на жизнь, потом, в 1918 году, переехал в Америку. С первого кон-

церта в маленьком городке Провиденс в штате Род-Айленд началась концертная деятельность Рахманинова, которая продолжалась без перерыва почти 25 лет. В Америке Сергей Рахманинов добился ошеломляющего успеха, который когда-либо сопутствовал здесь иностранному исполнителю. Слушателей привлекло не только высокое исполнительское мастерство Рахманинова, но и манера его игры, и внешний аскетизм, за которым скрывалась яркая натура гениального музыканта. «Человек, способный в такой манере и с такой силой выражать свои чувства, должен прежде всего научиться владеть ими в совершенстве, быть им хозяином...» - было написано в одной из рецензий.

Живя за границей, Рахманинов не забывал о Родине. Он очень внимательно следил за развитием советской культуры. Отношение Рахманинова к большевистскому режиму было непоколебимо отрицательным

В эмиграции Рахманинов почти прекратил свои дирижерские выступления, хотя в Америке его приглашали занять пост руководителя Бостонского симфонического оркестра, а позже оркестра города Цинциннати. Но он не согласился и лишь изредка вставал за дирижерский пульт, когда исполнялись его собственные сочинения.

В годы Второй мировой войны Рахманинов дал в МША несколько концертов и весь денежный сбор направил в фонд Советской Армии, чем оказал ей весьма существенную помощь. «Верю в полную победу» - писал он. По-видимому, это повлияло на лояльное отношение советского правительства к памяти и наследию великого композитора.

Всего за шесть недель до смерти Рахманинов выступал с первым концертом Бетховена и со своей «Рапсодией на тему Паганини». Приступ болезни (молниеносная форма рака) заставили прервать концертную поездку. Скончался Рахманинов 28 марта 1943 года. Перед смертью на его имя пришла телеграмма от советских композиторов, поздравлявших его с семидесятилетием. Великий русский композитор, музыка его осталась с нами. По счастью, не только в нотах, но и на грампластинках, запечатлевших его собственное, неповторимо прекрасное исполнение

Годы жизни С.В.Рахманинова совпали с периодом величайших исторических потрясений, сказавшихся и на его собственном жизненном и творческом пути, одновременно блистательном и трагическом. Он был свидетелем двух мировых войн и трех русских революций. Он приветствовал крушение русского самодержавия, но не принял Октябрь. Прожив почти половину жизни за рубежом, Рахманинов до конца дней чувствовал себя русским человеком. Его миссию в истории мирового искусства нельзя определить и оценить иначе как миссию певца России

Музыкальное творчество Рахманинова

Одаренный необычайным музыкальным слухом и памятью, Рахманинов в 18 лет блестяще завершил занятия по классу фортепьяно. А через год, в 1892 году, когда он окончил Московскую консерваторию по классу сочинения, его наградили большой золотой медалью за выдающиеся исполнительские и композиторские успехи. Вместе с ним закончил консерваторию и Скрябин, который получил малую золотую медаль, т.е. большую присуждали только студентам. Окончившим консерваторию по

двум специальностям (Скрябин закончил как пианист). На выпускном экзамене Рахманинов представил одноактную оперу «Алеко» (по поэме Пушкина «Цыганы»), которую написал всего за 17 дней! За нее присутствовавший на экзамене Чайковский поставил своему «музыкальному внуку (Рахманинов учился у Танеева, любимого ученика Петра Ильича) пятерку с тремя плюсами. Спустя год опера 19-летнего композитора была поставлена в Большом театре. Музыка оперы, покоряющая юношеской страстностью, драматической силой, богатством и выразительностью мелодий, получила высокую оценку крупнейших музыкантов, критиков и слушателей. Музыкальный мир отнесся к «Алеко» не как к школьной работе, как к творению высочайшего мастера. Особенно высоко оценил оперу П.И.Чайковский: «Эта прелестная вещь мне очень понравилась», - писал он своему брату. В последние годы жизни Чайковского, Рахманинов часто с ним общается. Он высоко ценил творца «Пиковой дамы». Ободренный первым успехом и моральной поддержкой Чайковского, Рахманинов после окончания консерватории сочиняет ряд произведений. Среди них – симфоническая фантазия «Утес», первая сюита для двух фортепиано, «Музыкальные моменты», до-диез минорная прелюдия, романсы: «Не пой, красавица, при мне», «В молчанье ночи тайной», «Островок», «Весенние воды». Под впечатлением смерти Чайковского в 1893 году создано «Элегическое Трио»

Однако его творческий путь не был усыпан розами. Случались неудачи, которые он остро переживал. В 1895 году Рахманинов заканчивает свою первую симфонию, которая в начале 1897 года была исполнена в одном из «Русских симфонических концертов» под управлением А.К.Глазунова. Симфония потерпела фиаско, ее не поняли. По словам родственницы

Рахманинова Л.Д.Ростовцевой-Скалон, Глазунов флегматично стоял у пульта и также флегматично ее провел. Это до такой степени расстроило Рахманинова, что он несколько лет ничего не писал. Он впал в депрессию и потерял веру в свои способности. Ему тогда даже пришлось лечиться у психиатра. Но самым лучшим лекарством для композитора была музыка. В 1900 году Рахманинов возвращается к композиторской деятельности; он пишет две части второго фортепианного концерта, законченного годом позже; тогда же написана вторая сюита для двух фортепиано. Наряду с творческим подъемом происходит очень важное событие в жизни Сергея Васильевича: он женится на своей двоюродной сестре Наталье Александровне Сатиной, с которой пройдет весь свой долгий жизненный путь. Успешное исполнение его Второго концерта для фортепиано с оркестром в 1901 году полностью восстановило силы Рахманинова и помогло вернуть уверенность в своих творческих возможностях. Вторым концертом для фортепиано с оркестром, написанный в 1901 году, - одно из знаменитейших произведений Рахманинова. Здесь сочетаются характерная для композитора колокольность и стремительное бурное движение. В этом национально-колористическая черта гармонического языка Рахманинова. Разлив певучих, по-русски широких мелодий, стихия деятельного ритма, блистательная виртуозность, подчиненная содержанию. Отличают музыку Третьего концерта. В нем проявляется одна из самобытных основ музыкального стиля Рахманинова – органичное сочетание широты и свободы мелодического дыхания с ритмической энергией. Вторым концертом открывается плодотворнейшим период в композиторской деятельности Рахманинова. Появляются прекраснейшие произведения: прелюдии, этюды-картины. Созданы лучшие романсы, среди них: «Сирень», «Вокализ», «У моего окна». Крупнейшие симфонические сочинения этих лет – Вторая симфония, симфоническая поэма «Остров мертвых». В эти же годы созданы: поэма-кантата «Колокола», Прекрасное произведение для хора а сарелла «Всенощное бдение», оперы «Скупой рыцарь» по А.С.Пушкину и «Франческа да Римини» по Данте.

Не меньшую известность Сергей Рахманинов приобрел как пианист. С 1900 года Рахманинов постоянно концертировал в России и за рубежом. В 1899 году он с успехом выступал во Франции, а в 1909 году в Америке. Слушателям Рахманинова казалось, сто он не знает никаких пианистических трудностей: таким блестящим, виртуозным было его исполнение, отличавшееся огромной внутренней силой. И вместе с тем Рахманинов играл необычно певуче. Современники признавали Рахманинова величайшим пианистом XX века. Но он также был и талантливым оперным и симфоническим дирижером, давшим своеобразное толкование многих классических произведений. Впервые за дирижерский пульт он встал, когда ему исполнилось всего двадцать лет, - в 1893 году, в Киеве, как втор оперы «Алеко». В 1897 году начал работать вторым дирижером в Московской частной русской опере С.И.Врубелем

– и артистами, там же завязалась тесная дружба с Ф.И.Шаляпиным. До этого Рахманинов дирижированию никогда не учился, хотя чувствовал, что «способен дирижировать». Ему помогли природная одаренность, исключительный вкус, феноменальная память и безупречный слух. 3 сентября 1904 года состоялся дирижерский дебют Рахманинова в Большом театре. Здесь он вел целый ряд спектаклей, прежде всего гастролями в других странах. В мае 1907 года в парижской «Гранд Опера» Рахманинов привел один из четырех исторических концертов русской музыки (другими концертами дирижировали А.Никиш, К.Шевиллар и Н.Римский-Корсаков). Впервые выступая с концертами в США, он не только дирижировал собственными сочинениями, но и предложил интересную трактовку произведений таких композиторов, как Чайковский и Моцарт.

Фортепьянная музыка занимает особое место в творчестве Рахманинова. Лучшие произведения он написал для своего любимого инструмента – фортепиано. Это 24 прелюдии, 15 этюдов-картин, 4 концерта для фортепиано с оркестром, «Рапсодия на тему Паганини» для фортепиано с оркестром (1934) и др. Широкий диапазон выраженных в них чувств и состояний – от тихого покоя до сильной взволнованности, от светлой радости до сумрачной печали. Рахманинов следовал лучшим традициям классики, и, прежде всего, русской, являясь проникновенным певцом русской природы. В его второй симфонии, написанной в 1907 году, в кантате «Весна», в поэме «Колокол» тесно сосуществует лиризм, открытое выражение прямых и сильных чувств, с величественными эпическими образами. В музыке Рахманинова сливаются традиции, идущие от П.И.Чайковского и композиторов «Могучей кучки», особенно А.П.Бородина. Музыка Рахманинова, обладающая неистощимыми мелодическими богатствами, впитала в себя русские народно-песенные истоки и некоторые элементы знаменного распева

В 1915 году умирает товарищ и соученик Рахманинова по классу Зверева, великий русский композитор и пианист Александр Скрябин. Концертный репертуар Рахманинова состоял, главным образом, из собственных сочинений. Но в память Скрябина Рахманинов дал несколько концертов из его произведений, в том числе и для того, чтобы поддержать в материальном плане семью Скрябина.

В годы, предшествующие Первой Мировой войне, русское искусство было проникнуто предчувствиями назревающих мировых потрясений. Неизбежность неслыханных перемен ощущали все, в том числе и Рахманинов. В эти годы в его музыке, например, во Втором и Третьем фортепианных концертах, в вокально-симфонической поэме «Колокола», все чаще слышатся мятежные, тревожные звуки. Никогда еще образ колокольного звона не был таким трагическим и мятежным, как в двух последних частях «Колоколов». В годы Первой Миро-

вой войны создана «Всенощная» Рахманинова (1915) – большой цикл для хора без сопровождения на темы древних церковных напевов. «Всенощная» оказалась последним крупным сочинением, созданным на родине.

Живя за границей, Рахманинов не забывал о Родине. Он очень внимательно следил за развитием советской культуры. Отношение Рахманинов к большевистскому режиму было непоколебимо отрицательным.

В течении ряда лет Рахманинов не создал ни одного произведения. Когда он вернулся к творчеству, то обратился к воспоминаниям о родной земле и народным русским песням («Три русские песни для хора с оркестром», 1926). Наиболее известными из творений композитора, написанных в эмиграции, являются четыре концерта для фортепиано, «Рапсодия на тему Паганини» для фортепиано с оркестром, три симфонии, «Симфонические танцы». Самое замечательное произведение, созданное им в конце жизни, - Третья симфония (1936) – русская по духу и музыкальным образам. Но все эти поздние сочинения отмечены глубоким трагизмом, пронизаны любовью к России. Рахманинов до конца жизни оставался русским композитором.

В эмиграции Рахманинов почти прекратил свои дирижерские выступления, хотя в Америке его приглашали занять пост руководителя Бостонского Симфонического оркестра, а позже оркестра города Цинциннати. Но он не согласился и лишь изредка вставал за дирижерский пульт, когда исполнялись его собственные произведения.

В России менее всего известны другие произведения Рахманинова, связанные с Возрождением русской духовной музыки. На рубеже XIX-XX веков в России возникает национальное движение «Новое русское возрождение» по определению А.Блока. В то время в обществе пробудился интерес к художественному наследию русского средневековья (к зодчеству, иконам, фрескам), на этой волне многие композиторы обращаются к древнерусской музыке. В этом русле создаются хоровые циклы Рахманинова – «Литургия Иоанна Златоуста» (1910) и «Всенощная» (1915).

Ко времени создания «Литургии» Рахманинов был вторым трех фортепианных концертов, трех опер и двух симфоний. Но, по признанию композитора, над редкой вещью он работал с таким удовольствием. Основываясь на традициях русской литургии, Рахманинов создает концертное произведение, где, в отличие от «Всенощной», практически не использует подлинных распевы. Он смело соединяет интонации народного и профессионального искусства, создает впечатляющий образ древнего культового пения.

В своем творчестве Рахманинов стремился отразить духовную жизнь России во взаимосвязи прошлого и настоящего. Поэтому он и обращался к хоровым произведениям, своеобразным массовым действиям, где можно было передать глубину народной психологии (примером тому могут служить его кантаты «Весна» и «Колокола»).

Интересна история создания Рахманиновым романсов. Она началась с заочной переписки композитора и писательницы М.Шагинян. Она хотела, чтобы Рахманинов начал писать музыку на стихи настоящих поэтов, и подготовила для него целый сборник. Первоначально Шагинян подписывала свои письма музыкальной нотой ре и лишь потом раскрыла свой псевдоним. Об этой увлекательной истории она рассказала в своих воспоминаниях. До сих пор особой популярностью пользуются романсы Рахманинова «Сирень», «Здесь хорошо», «Маргаритки».

В годы Второй Мировой войны Рахманинов дал в США несколько концертов и весь денежный сбор направил в фонд Советской Армии, чем оказал ей весьма существенную помощь. «Верю в полную победу», - писал он. По-видимому, это повлияло на лояльное отношение советского правительства к памяти и наследию композитора.

Всего за шесть недель до смерти Рахманинов выступал с первым концертом Бетховена и со своей «Рапсодией на тему Паганини». Приступ болезни (молниеносная форма рака) заставили прервать концертную поездку. Скончался Рахманинов 28 марта 1943 года. Перед смертью на его имя пришла телеграмма от советских композиторов, поздравлявших его с семидесятилетием. Великий русский композитор умер, а музыка его осталась с нами. По счастью, не только в нотах, но и на грампластинках запечатлевших его собственное, неповторимо прекрасное исполнение.

Музыка Рахманинова и сегодня волнует и радует миллионы слушателей. Она увлекает силой и искренностью выраженных в ней чувств, красотой и подлинно русской широтой мелодий.

Когда звучит музыка Рахманинова, кажется, будто слышишь страстную, образную, убеждающую речь. Композитор передает упоение жизнью – и музыка льется бесконечной, широкой рекой (Второй концерт). Порой же она бурлит подобно стремительному вешнему потоку (романс «Весенние воды»). Рахманинов рассказывает о тех минутах, когда человек наслаждается покоем природы или радуется красоте степи, леса, озера, - и музыка становится особенно нежной, светлой, какой-то прозрачной и хрупкой (романсы «Здесь хорошо», «Островок», «Сирень»). В «музыкальных пейзажах» Рахманинова, как и в описаниях природы у его любимого писателя А.П.Чехова или в картинах художника И.И.Левитана, тонко и одухотворенно передано обаяние русской природы, скромной, неяркой, но бесконечно поэ-

тичной. Немало у Рахманинова и страниц, полных драматизма, тревоги, мятежного порыва. Чуткий художник отразил предгрозовые настроения, характерные для русского общества накануне революции 1905 года

Произведения композитора

Год	Название
1890	<i>Концерт для фортепиано с оркестром №1</i>
1890	<i>Две пьесы для виолончели и фортепиано</i>
1892	<i>Пьесы-фантазии для фортепиано</i>
1892	<i>Романсы</i>
1893	<i>Сюита №1 для двух фортепиано</i>
1893	<i>Две пьесы для скрипки и фортепиано</i>
1893	<i>Симфоническая фантазия «Утес»</i>
1894	<i>Романсы</i>
1893	<i>Элегическое трио №2 для скрипки, виолончели и фортепиано</i>
1894	<i>Салонные пьесы для фортепиано</i>
1894	<i>Шесть пьес для фортепиано в четыре руки</i>
1895	<i>Цыганское каприччио</i>
1895	<i>Симфония №1</i>
1897	<i>Романсы</i>
1897	<i>Шесть хоров для женских или детских голосов</i>
1897	<i>Музыкальные моменты для фортепиано</i>
1900	<i>Сюита №2 для двух фортепиано</i>
1901	<i>Кантата «Весна»</i>
1902	<i>Вариации на тему Шопена</i>

- 1903 *Прелюдии для фортепиано*
- 1903 *Опера «Скупой рыцарь»*
- 1904 *Опера «Франческа да Римини»*
- 1907 *Романсы*
- 1907 *Симфония №2*
- 1907 *Соната №1 для фортепиано*
- 1908 *Симфоническая поэма «Остров Мертвых»*
- 1909 *Концерт для фортепиано с оркестром №3*
- 1911 *Литургия св. Иоанна Златоуста*
- 1910 *Прелюдии для фортепиано*
- 1911 *Этюды-картины для фортепиано*
- 1911 *Романсы*
- 1913 *Поэма «Колокола» для хора, солистов и оркестра*
- 1913 *Соната №2 для фортепиано*
- 1915 *Всенощное бдение*
- 1916 *Шесть стихотворений для голоса и фортепиано*
- 1917 *Этюды-картины*
- 1927 *Концерт для фортепиано с оркестром №4*
- 1928 *Три русские песни для хора и оркестра*
- 1929 *Вариации на тему Корелли для фортепиано*
- 1935 *Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром*
- 1937 *Симфония №3*
- 1941 *Симфонические танцы*

Содержание

БИОГРАФИЯ ВЕЛИКОГО ПИАНИСТА И КОМПОЗИТОРА С.В.РАХМАНИНОВА.....	2
МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО РАХМАНИНОВА.....	5
ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТОРА	10
СОДЕРЖАНИЕ	12