Сергей Васильевич Рахманинов

1873 – 1943

1. Значение творчества
2. Основные образные сферы
3. Образы природы
4. Национальный характер музыки
5. Особенности музыкального языка
6. Основные жанры

1. С.В. Рахманинов – крупнейший русский композитор, пианист и дирижер первой половины XX века.

В творчестве Рахманинова находят прямое продолжение высокие традиции русской музыкальной классики.

Наколенная политическая обстановка начала XX чека наложила свой отпечаток на все русское искусство той поры. Определяющим для мироощущения Рахманинова стали: с одной стороны – страстная жажда духовного обновления, радостное предчувствие перемен, а с другой – предчувствие приближающихся грозных событий.

2. Поэтому творчество Рахманинова изначально было полно внутреннего беспокойства, напряженного и сильного драматизма. Ему свойственны сопоставления самых различных, нередко противоположных эмоциональных состояний, интенсивное и бурное развитие образов. Мощный волевой подъем, героико-романтический пафос и страстное протестующее начало чередуются в музыке Рахманинова с настроениями глубокого душевного покоя и тишины, созерцательной и умиротворенной лирикой. Резкий контраст ко всему этому составляют наплывы безотчетной и зловещей тревоги, состояние душевной опустошенности подавленности.

Важнейшее место в творчестве Рахманинова занимает героико-драматическое начало и светлая лирика, возбужденная и радостная, задушевная и спокойная. В этих образах с огромной силой выражен его романтически-приподнятый жизненный идеал: любовь к жизни, вера в человека, протест против всего, что его уродует и давит.

Творчество Рахманинова носит глубоко драматический, реалистический характер. В центре внимания композитора стоит человек а его сложным внутренним миром. И в этом Рахманинов напоминает Чайковского.

3. Очень важное место в творчестве Рахманинова принадлежит образам природы. Поэтическое настроение, навеянное красотой русских пейзажей, сливается с элементами музыкальной изобразительности.

4. Музыка Рахманинова имеет ярко национальный характер. Он проявляется и в связи с использованием эпической тематики, и в связи с опорой на народный музыкальный язык. Композитор почти не использовал подлинных народных тем, а лишь свободно вводил элементы народной мелодики. Своеобразным средством воплощения национального колорита было использование интонаций древнерусского церковного пения (особенно знаменного распева), а также широкое и многообразное претворение в музыке колокольных звучаний: празднично-торжественного перезвона, тревожного набата, переливов бубенцов.

5. Ведущее начало рахманиновской музыки принадлежит мелодии. Она была главным выразителе мыслей композитора. Особенно типична для него сфера плавной протяжно-распевной мелодики. В отличие от своего современника Скрябина, всегда мыслящего в музыке в инструментальных её формах, Рахманинов с первых же сочинений проявил вокальную природу своего дарования. Вокальное ощущение мелодики стало ведущей чертой всех его жанров, в том числе и инструментальных. Музыка Рахманинова в целом полимелодийна, в этом – один из секретов доходчивости. Его мелодиям присуща широта дыхания, пластичность, гибкость. Истоки многочисленны: городская и крестьянская песенность, городской романс, знаменный распев. Его мелодии имели характерные контуры: бурный всплеск с постепенными откатами.

Очень велика роль ритма. Живая и изменчивая рахманиновская ритмика вносит внутреннее движение в спокойную лирическую атмосферу. Характерны баркарольные, текучие ритмы либо маршевые, чеканные. Ритм выполняет две функции: 1) помогает создавать образ (нередки длительные ритмические ostinato); 2) формообразующая.

Гармонический стиль Рахманинова ярок и своеобразен. Опирался на завоевания романтиков. Композитор любил пышные и полнозвучные гармонии, обильно насыщенные дополнительными звуками, аккорды смешанного «бифункционального» типа, плагальность отдельных оборотов и модуляционных планов, диатонические параллелизмы. Характерны многотерцовые аккорды, расширение субдоминантовых образований, средства мажоро-минора, альтерированные аккорды, полигармония, органные пункты. «Рахманиновская гармония» – уменьшённый вводный терцквартаккорд гармонический с квартой (в миноре). Характерно многообразное претворение колокольных звучностей. Гармонический язык с течением времени эволюционировал.

Полифония. В каждом произведении присутствует подголосочная или имитационная полифония.

6. Рахманинов затронул многие жанры, но наибольшее значение приобрели его инструментальные сочинения. Это три симфонии, «Симфонические танцы», фантазия для оркестра «Утес», симфоническая поэма «Остров мертвых», фортепианные пьесы – прелюдии, этюды-картины, музыкальные моменты, 4 концерта для фортепиано, Рапсодия на тему Паганини. К вокальным сочинениям относятся оперы «Алеко», «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини», кантаты «Весна» и «Колокола», «Всенощное бдение», ряд романсов, («Сирень», «Здесь хорошо», «Весенние воды»)

Рекомендуемая литература

Келдыш, Ю. Рахманинов и его время / Ю. Келдыш. – М., 1973.

Келдыш, Ю. Рахманинов / Ю. Келдыш // Музыка ХХ в. Очерки в двух частях. – М., 1976. – Ч. 1, кн. 2.

Васина-Гроссман, В.А. Русская художественная культура конца XIX–начала ХХ в. / В.А. Васина-Гросман. – М., 1977.

Брянцева, В.Н. С.В. Рахманинов / В.Н. Брянцева. – М., 1976.

Соколова, О. С.В. Рахманинов / О. Соколова. – М., 1987.

Воспоминания о Рахманинове / сост. З. Апетян. – М., 1988.

Асафьев, Б. Избранные труды: в 5 т. / Б. Асафьев. – М., 1954. – Т. 2.

Яковлев, В. Рахманинов-дирижёр / В. Яковлев // Избр. труды о музыке: Русские композиторы / В. Яковлев.– М., 1971. – Т. 2.

Оссовский, А. Воспоминания. Исследования / А. Оссовский. – Л., 1968.

Мирошникова, Л. Некоторые особенности гармонии Рахманинова / Л. Мирошникова // Теоретические проблемы музыки ХХ в., вып. 1. – М., 1967.

Бершадская, Т. О гармонии Рахманинова / Т. Бершадская // Русская музыка на рубеже ХХ в. – Л., 1966.

Скафтымова, Л.А. О мелодике Рахманинова / Л.А. Скафтымова // Страницы истории русской музыки. – Л., 1973.