

Сергей Рахманинов: золото в сердце

к 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова





Рахманинов Сергей Васильевич

1873-1943

Сочинять музыку для меня такая же насущная потребность, как дышать или есть: это одна из необходимых функций жизни.

Постоянное желание писать музыку — это существующая внутри меня жажда выразить свои чувства при помощи звуков, подобно тому как я говорю, чтобы высказать свои мысли.





**Любовь Петровна
Рахманинова (Бутакова)
Мать композитора**



**Василий Аркадьевич
Рахманинов
Отец композитора**





**Сереза Рахманинов
(1886 г.)**

Сергей Рахманинов родился в Новгородской губернии. Вся его семья любила музыку: дед был учеником известного композитора Джона Фильда, до сих пор сохранились музыкальные произведения его авторства.

Отец тоже музицировал, хоть и не был профессиональным исполнителем. Мать Рахманинова, Любовь, дочь генерала Бутакова, сама давала сыну первые музыкальные уроки. В детстве Сергей переехал в Петербург вместе с семьей и поступил в Петербургскую консерваторию.





Известно, что сначала молодой Рахманинов несерьезно относился к занятиям, прогуливал, но позже познакомился со своим двоюродным братом — юным пианистом Зилоти, который убедил родителей Рахманинова, что у него есть талант, надо отправить сына учиться в Москву к Николаю Звереву.



Зилоти Александр Ильич

Так Рахманинов продолжил обучение в Московской консерватории, где учился уже усердно, а его дипломную работу — оперу «Алеко» рекомендовали к постановке в Большом театре.



Брянцева, В. Н. Детство и юность Сергея Рахманинова : сборник материалов и документов / В. Н. Брянцева. – Москва : Советский композитор, 1973. – 135 с. – Текст : непосредственный.

85

Б 89



В. Н. Брянцева

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
СЕРГЕЯ
РАХМАНИНОВА

И у меня был край родной;
Прекрасен он!
Там ель качалась надо мной...
Но то был сон!...

Генрих Гейне

В этой книге о детстве и юности великого русского композитора, пианиста и дирижера нет вымышленных лиц и все основные события описаны по воспоминаниям современников, по письмам, статьям из старых газет и журналов и по другим архивным материалам.





**С. В. Рахманинов
(1899 г.)**

Молодой Рахманинов быстро стал любимцем московской публики: его знали как талантливого пианиста, композитора и дирижера. Но в 1897 году музыканта настиг настоящий провал: композитор Александр Глазунов крайне неудачно исполнил его Первую симфонию в Петербурге.

Рецензии были разгромными. Новаторское сочинение Рахманинова не приняли ни критики, ни публика. Композитор впал в депрессию и на протяжении почти четырех лет ничего не сочинял, практически не выходил из дома.



С. В. Рахманинов : альбом / составитель Е. Рудакова; общая редакция, вступительная статья и тексты А. Кандинского. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1988. – 190 с. : ил. Текст : непосредственный.

85 С. В. РАХМАНИНОВ
P 27



«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 я сочиняю, — это заставить ее прямо и просто выражать то, что у меня на сердце».

С. В. Рахманинов

Москва  «Музыка»
1988

Поражает у Рахманинова нераздельное слияние знакомого, традиционного с ошеломляюще новым, творчески оригинальным.

Достаточно услышать небольшой отрывок из произведения композитора — характерный мелодичный оборот, властно-нагнетательную ритмическую формулу, неповторимое в своей красочной экспрессии созвучие, чтобы сразу узнать почерк автора и непроизвольно воскликнуть: «Да это же Рахманинов!»

А. Кандинский

Альбом посвящен жизни и творчеству композитора.

Содержание: Детство. Юность. Первые годы творчества. Расцвет. Вдали от Родины. Жизнь музыки Рахманинова продолжается.

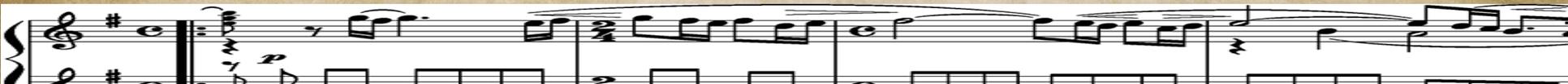




**С. В. Рахманинов
(1901 г.)**

Новый этап в его жизни и карьере наступил в 1901 году, когда композитор завершил Второй фортепианный концерт. Сочинение вернуло Рахманинову статус известного русского музыканта: он много писал, дирижировал на организованных Зилоти выступлениях, ездил с концертами в Европу, Америку и Канаду.

Музыкант занял должность дирижера в Большом театре, где руководил всем русским оперным репертуаром на протяжении нескольких сезонов и возглавил художественный совет Российского музыкального издательства.



Бажанов, Н. Д. Рахманинов / Н. Д. Бажанов. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 445, [11] с. : ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий : основана в 1933 г. М. Горьким; вып. 23 (356)). – Текст : непосредственный.



«Меня очень вдохновляет поэзия. После музыки я больше всего люблю поэзию. ... У меня всегда под рукой стихи. Поэзия вдохновляет музыку, ибо в самой поэзии много музыки. Они — как сёстры-близнецы».

С. В. Рахманинов

Произведение о выдающемся музыканте XX века, чьё уникальное творчество давно покорило материки и народы, а громкая слава и популярность исполнительства могут соперничать лишь с мировой славой П. И. Чайковского.

Книга вышла в 1962 г. в серии «Жизнь замечательных людей».





В 1902 году Сергей Рахманинов обвенчался со своей двоюродной сестрой, дочерью статского советника Натальей Сатиной. У них родились две дочери — Татьяна и Ирина.



Калинина, Н. А. С. В. Рахманинов : повесть : [для среднего и старшего школьного возраста] / Н. А. Калинина. – Москва : Детская литература, 1989. – 127, [32] с. : ил. – (Великие композиторы). – ISBN 5-08-001217-X. – Текст : непосредственный.

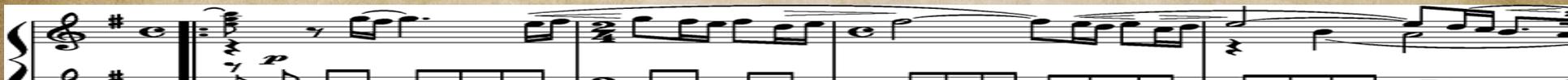


«Темы его главных произведений суть темы его жизни — не факты из жизни, а неповторимые темы неповторимой жизни».

Композитор Николай Метнер

В повести Н. А. Калининой рассказывается о разных периодах жизни и творчества С. В. Рахманинова.

В книге много фотографий и архивных документов.





**С. В. Рахманинов в Калифорнии
(1919 г.)**

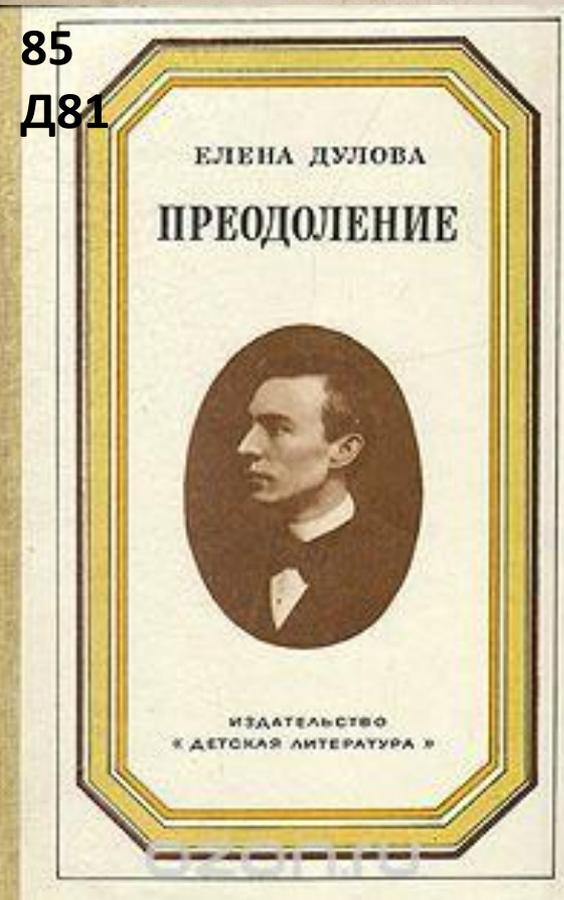
Вскоре после революции 1917 года композитора пригласили выступить на концерте в Стокгольме. Рахманинов покинул Россию — вместе с семьей, практически без средств к существованию. Революция, гибель имперской России, разрушение устоев стали для него настоящей трагедией.

Однако Рахманинов должен был обеспечивать семью и расплачиваться с долгами, поэтому вновь стал играть на фортепиано и выступать с концертами. Пианист покорила европейскую публику, а в 1918 году уехал в Америку, где продолжал давать концерты.

Критики и слушатели признавали его одним из величайших пианистов и дирижеров эпохи.



Дулова, Е. В. Преодоление : документальная повесть о С. В. Рахманинове : для среднего и старшего возраста / Е. В. Дулова. – Москва : Детская литература, 1984. – 190, [9] с. : ил. – Текст : непосредственный.



Его путь избран с любовью и мукой,
и он уже сделал самое, может быть, великое
свое открытие: искусство не изменяет – по
крайней мере тем, кто его любит. То, что
отнимает жизнь, возвращает музыка.

А музыки – теперь он это знал, –
музыки хватит на всю жизнь, но целой
жизни не хватит для музыки...

Е. В. Дулова

Документальная повесть о детстве, юности,
становлении личности в развитии творчества С. В.
Рахманинова.





**С. В. Рахманинов в годы Великой
Отечественной войны**

Почти все первые 10 лет эмиграции Рахманинов не мог писать: «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись Родины, я потерял самого себя...». Первое сочинение — Четвертый концерт и русские песни — он создал только в 1926–1927 гг.

Рахманинов был нетерпим к Советской власти, однако не был равнодушен к своим бывшим соотечественникам. В годы Второй мировой войны он перечислял сборы от концертов в фонд Красной армии и в фонд обороны СССР — на эти деньги в России построили военный самолет. «От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу», — писал музыкант.



Соколова, О. И. Сергей Васильевич Рахманинов / О. И. Соколова. – 3-е изд. – Москва : Музыка, 1987. – 157, [3] с. : [64] л. ил. – (Русские и советские композиторы). – Текст : непосредственный.

85
С59

Сергей Васильевич
РАХМАНИНОВ

Эта книга позволяет документально осветить различные периоды жизни и творчества Сергея Васильевича, показать нелегкий жизненный и творческий путь русского композитора и пианиста, создателя замечательной музыки, давно получивший популярность во всем мире.

Многие страницы его музыки вдохновляют замечательных музыкантов, художников и поэтов по сей день.



SERGEI RACHMANINOFF

PROGRAM

I		
English Suite, A minor	Bach	
Prelude, Sarabande, Bourree, Gigue		
II		
Les Papillons	Schumann	
III		
Sonata	Chopin	
Allegro, Scherzo, Marche Funebre, Finale		
<i>Intermission</i>		
IV		
Two Etudes Tableaux	Rachmaninoff	
B minor, A minor		
V		
Two Etudes	Chopin	
E Major, E minor		
VI		
Magic Fire	Wagner-Brassin	
Spinning Song	Wagner-Liszt	
VII		
Two Etudes	Liszt	
D-flat Major, Dance of the Gnomes		

Steinway Piano

(Recreated from an original copy of the program from the performance.)

В последние годы жизни Рахманинова создал «Симфонические танцы», которые исследователи музыки считают одним из его лучших произведений. Все это время он продолжал выступать и свой последний концерт дал за 6 недель до смерти.

Композитора не стало в 1943 году, он всего несколько дней не дожил до 70-летнего юбилея. Рахманинова похоронили на кладбище Кенсико в Нью-Йорке рядом с женой.

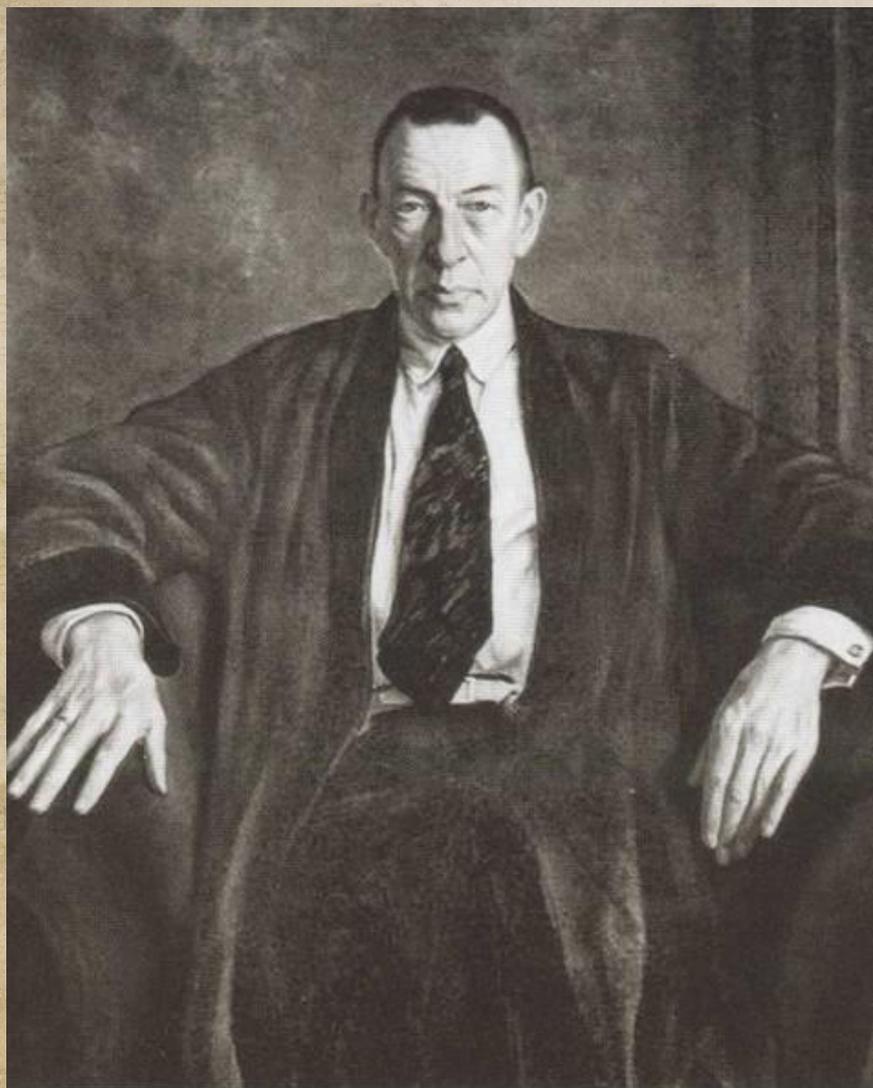
Программа последнего концерта Рахманинова 17 февраля 1943 г.





Могила Сергея Рахманинова на кладбище Кенсико в Нью-Йорке





У великого композитора и блестящего музыканта были удивительные кисти рук. Рахманинов обладал невероятно большим размахом пальцев – он мог охватить сразу двенадцать белых клавиш!

Кисти рук Сергея Васильевича были не просто огромными, но при этом ещё и изумительно красивыми, очень изящными, без вздувшихся вен, как у многих концертирующих пианистов, и без узлов на пальцах.



Воспоминания о Рахманинове. В 2 т. Т. 1 / Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки; составление, редакция и комментарий З. Апетян. – 4-е изд., доп. – Москва : Музыка, 1974. – 480, [13] с. : ил. – Текст : непосредственный.

85
В77



Рахманинов был непревзойденным пианистом современности, великим творцом симфонических, фортепианных, оперных, камерных и вокальных произведений и выдающимся дирижером.

Жуковская Е. Ю.

Книга рассказывает о жизни и творческой деятельности великого композитора, о его взаимоотношениях с выдающимися представителями русской культуры конца XIX - первой половины XX века.



Воспоминания о Рахманинове. В 2 т. Т. 2 / Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки; составление, редакция и комментарий З. Апетян. – 4-е изд., доп. – Москва : Музыка, 1974. – 575, [12] с. : ил. – Текст : непосредственный.

85

B77

Рахманинов был создан из стали и золота:

Сталь в его руках, золото – в сердце.

Не могу без слез думать о нем.

Я не только преклонялся перед великим артистом,
Но любил в нем человека.

Лос-Анжелес, 16 мая 1945 г.

И. Гофман

Во второй том собрания воспоминаний о Рахманинове входят рассказы о нем таких известных людей, как И. А. Бунин, Мариэтта Шагинян, Б. Ф. Шаляпин, Е. И. Сомов, Ф. Ф. Шаляпин и многих других.





**С. В. Рахманинов и Ф. И. Шаляпин
(конец 1890-х годов)**

Судьба свела Шаляпина и Рахманинова в «Московской частной русской опере» Саввы Мамонтова в 1897 году. Сразу установились дружеские отношения. Как магнитом их притягивали друг к другу исключительный музыкальный талант и страстная любовь к музыке. Сергей Васильевич, будучи дирижером театра, всячески помогал Шаляпину в музыкальном образовании, чего тому, конечно, не хватало. Он помогал певцу в освоении теории музыки, прививал ему хороший музыкальный вкус. Репетировали все, что входило в репертуар Шаляпина: арии, романсы, песни.

Дружба Рахманинова и Шаляпина, оказавшая огромное влияние на обоих, как в творческом плане, так и в просто человеческих отношениях, продолжалась долгие годы, в России, а затем и за границей, до самой кончины Федора Ивановича 12 апреля 1938 года.



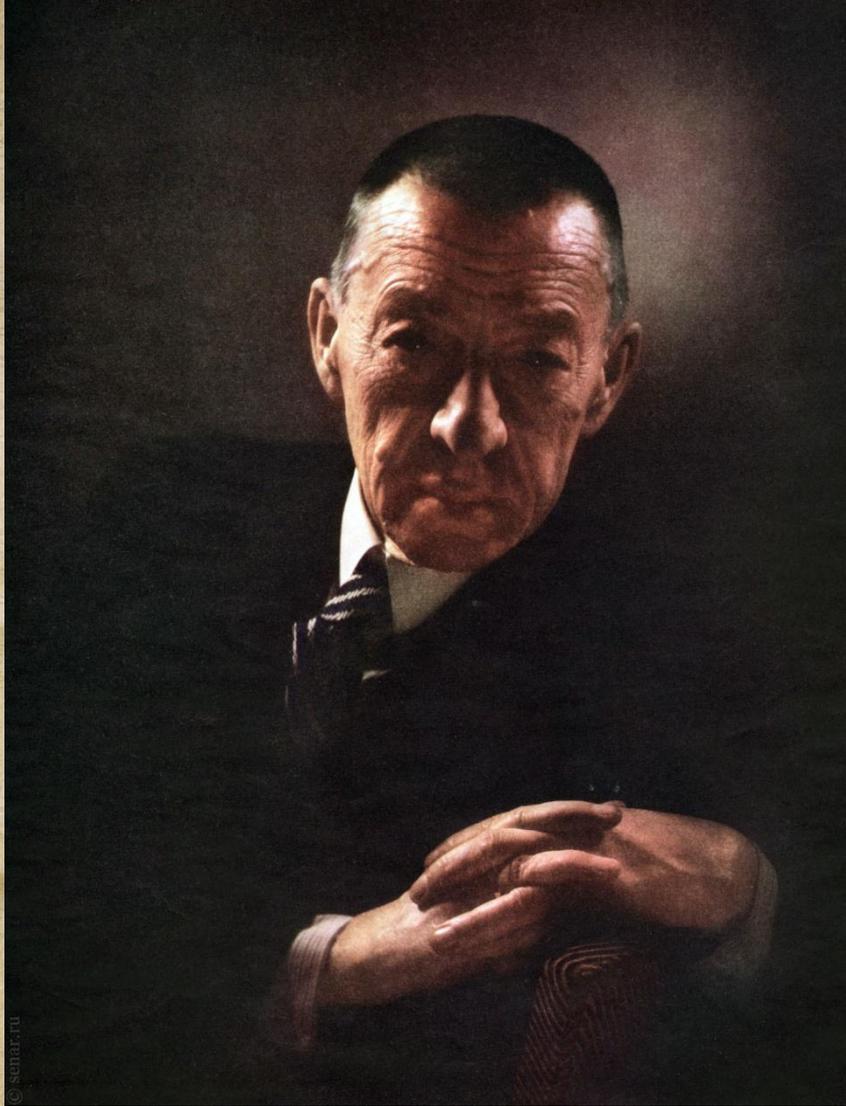
Борисов, Л. И. Щедрый рыцарь ; Цветы и слезы : повести о С. Рахманинове / Л. И. Борисов. – Ленинград : Детская литература, 1964. – 209 с. – Текст : непосредственный.



Композитор, пианист и дирижер Сергей Васильевич Рахманинов – герой двух повестей Борисова: "Щедрый рыцарь" и "Цветы и слезы".

Писатель верен своему творческому методу – он пытается раскрыть образ художника "изнутри", через его чувства, впечатления, переживания.





**С. В. Рахманинов
последние годы жизни**

Рахманинов обладал даром писать предельно эмоциональные и безупречно прекрасные мелодии. Им хочется соинтонировать, они несут удовольствие вокализации – внешней или внутренней.

Гармония – возможно, главная составляющая рахманиновской музыки. Она богата, пластична, способна прямо воздействовать на слезные железы и более глубокие органы.

**Ярослав Тимофеев для журнала
«Музыкальная жизнь»**



Сергей Рахманинов: история и современность : сборник статей / [редакторы: А. М. Цукер, Н. В. Бекетова]. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, 2005. – 487 с. – ISBN 5-7509-1216-7. – Текст : непосредственный.

85
P27



СЕРГЕЙ
РАХМАНИНОВ
история
и современность

Сборник создан на материалах конференции «Рахманинов и его современники», посвященной 130-летию со дня рождения композитора, которая проходила в Ростовской консерватории.

В данное издание также включены некоторые доклады, прозвучавшие на конференции «Творчество в контексте мировой музыкальной культуры», проходившей в Музее-усадьбе С. В. Рахманинова (Тамбов – Ивановка).

В задачи сборника входит освещение самых разнообразных аспектов творчества композитора в контексте его эпохи.





С. В. Рахманинов с дочерью Ириной в Ивановке (1913 г.)

Ивановка, дорогой сердцу каждого музыканта уголок земли русской, тесными узами связан с жизнью и творчеством С. В. Рахманинова.

В период с 1890 по 1917 год каждую весну и лето, композитор жил в Ивановке, имени родственников Сатиных, находившемся в Тамбовской губернии.

Из воспоминаний Сергея Васильевича: «Ивановка – старинное имение, принадлежащее моей жене. Я считаю его своим родным, так как живу здесь 23 года. Именно здесь давно, когда я был еще совсем молод, мне хорошо работалось»



Емельянова, Н. Н. Ивановка в жизни в творчестве Рахманинова / Н. Н. Емельянова. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1984. – 159 с. – Текст : непосредственный.

85

Е60

Н. ЕМЕЛЬЯНОВА
ИВАНОВКА
В ЖИЗНИ
И ТВОРЧЕСТВЕ
РАХМАНИНОВА



В книге Н. Емельяновой рассказывается о связях великого композитора с Тамбовским краем и прежде всего с селом Ивановкой, где открыт Дом-музей его имени.

В имении родственников жены музыкант прожил лучшие годы своей жизни, здесь родились многие его произведения, здесь он формировался как человек и музыкант.

Рахманинов любил ивановские сады, большой тенистый парк, широкий простор, чистый воздух и аромат прилегавших к усадьбе полей и лугов.



СИРЕНЬ

3

С. РАХМАНИНОВ. Соч. 21 № 5

Non allegro

Piano

pp

p

mf

mf

p

7073

Отъезд разделил его жизнь на две половины не только географически, но и творчески: за 25 лет в России композитор создал 3 концерта, 3 оперы, 2 симфонии, 80 романсов, поэмы «Колокола» и «Остров мертвых», «Литургию св. Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение» и многое другое.

А уехав, на много лет замолчал. Всего в эмиграции он написал 6 произведений, причем 4 были начаты еще в России.

«Лишившись Родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций родной почвы, не остается желания творить, не остается иных утешений, кроме нерушимого безмолвия... воспоминаний», — писал он.

Наиболее известный романс на стихи Екатерины Андреевны Бекетовой (1855-1892)



Рахманинов, С. В. Первый концерт для фортепиано с оркестром. Первая редакция. Переложение для двух фортепиано / С. В. Рахманинов. – Москва : Музыка, 1966. – 84 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

85
P27

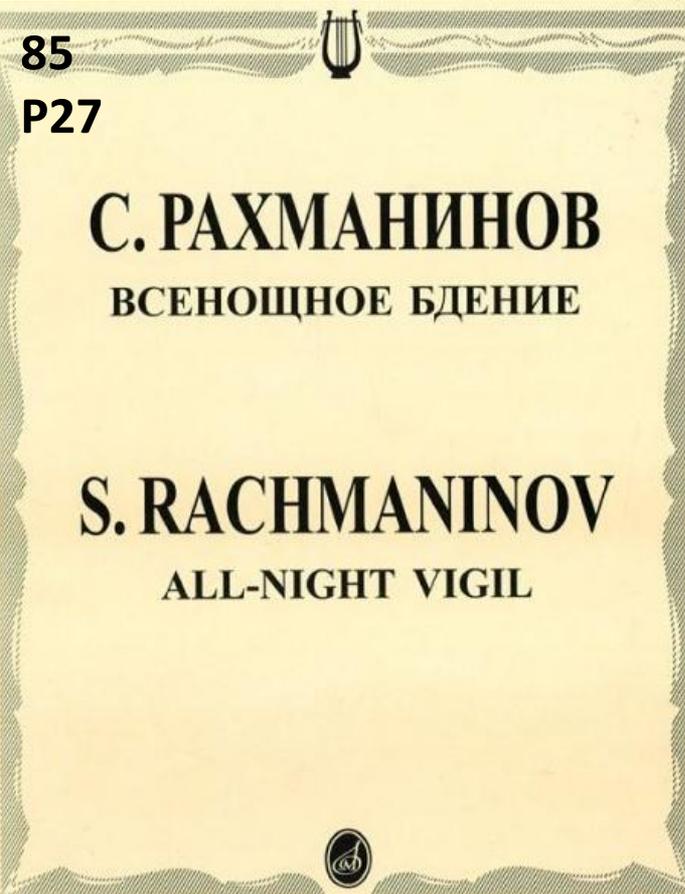


Первый концерт для фортепиано с оркестром *fis moll*, op.1 (1890–1891) посвящён Александру Зилоти, двоюродному брату и консерваторскому педагогу Рахманинова.

Это раннее сочинение композитора, в котором ещё ощущаются и узнаются влияния романтической музыки предшественников. Тем не менее, чрезвычайно требовательный к себе композитор обозначил это сочинение op.1, что свидетельствует о собственной оценке им своего детища.



Рахманинов, С. В. Всенощное бдение = All-night vigil : для смешанного хора без сопровождения / С. Рахманинов. – Москва : Музыка, 2005. – 103 с. – ISBN 5-7140-0295-4. – Музыка (знаковая) : непосредственная.



Его «Всенощная» изумляет нас не только богатством мастерства, красок, но главным образом таинственным сочетанием ритуальности подлинного живого религиозного чувства и самобытности.

Николай Метнер

Признание выдающегося современника и друга Рахманинова удивительно точно раскрывает суть этого сочинения.

«Всенощному бдению» суждено было стать крупнейшим достижением православной музыки и обобщающим звеном многовековой цепи русской певческой традиции.



Рахманинов, С. В. Этюды – картины : для фортепиано / С. В. Рахманинов. – Москва : Музыка, 1981. – 95 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

85
P27



Рахманинов синтезировал в своём творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ (а также традиции западноевропейской музыки) и создал новый национальный стиль, оказавший впоследствии значительное влияние как на русскую, так и на мировую музыку XX века.

Блестящий пианист, Рахманинов утвердил мировой приоритет русской пианистической школы и её эстетико-художественных принципов.





Ноксвилл (США)



Великий Новгород



Москва

Актуальность и своевременность чьей-либо музыки волнует людей, пока композитор жив. Когда он умирает, актуальность становится не актуальной – актуальной остается только красота. И в этом смысле Рахманинов жил не слишком поздно, а слишком рано.

Сейчас он был бы счастлив, зная, какое место его музыка занимает в нашей жизни.



Спасибо за внимание!

Составитель: Е. Н. Клейменова, главный библиотекарь отдела комплектования библиотечных фондов и обслуживания пользователей НБ КГУ

