

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Богучанская детская школа искусств»

ЛЕКЦИЯ

ГЕНИЙ С РУССКОЙ ДУШОЙ

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

Подготовила:

Кулакова С.Я.
преподаватель МБУ
ДО «Богучанская
ДШИ»

Звучит фрагмент песни «All by Myself» Эрика Кармена в исполнении Селин Дион

(слайд 1) Мало кто знает, что соавтором песни All by Myself, которая прозвучала в исполнении канадской певицы Селин Дион, является Сергей Васильевич Рахманинов. Мелодия куплета этой песни основана на теме из второй части Концерта для фортепиано с оркестром № 2 до минор.

Добрый день! В этом году исполняется 150 лет со дня рождения великого русского композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова.

(слайд 2) 2023 год в России провозглашен годом Рахманинова. В течение всего года в нашей стране будут проходить различные мероприятия, конкурсы, концерты, где будет звучать прекрасная музыка Сергея Васильевича Рахманинова. А 1 апреля (день, когда он родился) был назван «Единым днем Рахманинова».

И сегодня мы тоже отдаем дань нашему выдающемуся соотечественнику, музыканту с мировым именем – Сергею Рахманинову. Чтим его память и погружаемся в прекрасный мир его музыки!

(слайд 3) 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.

(слайд 4) Эти слова Рахманинова определили название сегодняшней нашей лекции - «Гений с русской душой».

Предки Рахманинова были знатного рода.

(слайд 5) Дед композитора по отцовской линии, Аркадий Александрович имел дворянское происхождение, был музыкантом, играл на фортепиано.

(слайд 6) Дед композитора по материнской линии, генерал-майор Пётр Иванович Бутаков, был директором Аракчеевского кадетского корпуса. Бабушка Софья Александровна сыграла важную роль в становлении личности будущего композитора.

(слайд 7) Родители Сергея Рахманинова. **Отец**, Василий Аркадьевич, человек веселого нрава, балагур, выдумщик, душа компании, любил музицировать.

Мать, Любовь Петровна Бутакова была тихой, молчаливой, замкнутой, хорошо играла на фортепиано. Она занималась воспитанием и образованием детей. В семье Рахманиновых их было шестеро.

(слайд 8) Сергей – четвертый ребенок – родился 1 апреля 1873 года в усадьбе Семёново Новгородской губернии, на берегу реки Волхов, в двух часах езды от Москвы. Когда Сереже исполнилось 4 года, Любовь Петровна стала учить сына музыке, позже была приглашена учительница Анна Дмитриевна Орнатская.

(слайд 9) Осенью 1882 года, в возрасте 9-ти лет, при поддержке своей учительницы музыки, Сергей Рахманинов поступил на младшее отделение Санкт-Петербургской консерватории.

(слайд 10) Учеба в консерватории шла плохо, сказался уход отца из семьи и трудное материальное положение в доме. Сергей слыл лентяем и озорником, часто прогуливал занятия, и через три года речь зашла о его отчислении. Проблему помог решить двоюродный брат Сергея – Александр Ильич Зилоти, который был уже известным музыкантом и концертирующим пианистом.

(слайд 11) Зилоти забрал Сергея Рахманинова в Москву и устроил его в частный пансион для музыкально одаренных детей к известному педагогу, профессору Московской консерватории Николаю Сергеевичу Звереву. Одновременно 12-летний Сергей Рахманинов был принят на третий курс младшего отделения Московской консерватории. Зверев слыл прекрасным педагогом и обладал большим чутьем на таланты. О нем и о его пансионе ходили легенды. Зверев заставлял трудиться своих «зверят» до седьмого пота. Правила пребывания в пансионе Зверева включали полную изоляцию детей от дурного влияния родственников. Воспитанникам не разрешалось ездить домой даже летом, на каникулах. В пансионе царил строгая дисциплина: ученики должны были вставать рано утром и заниматься по шесть часов в день. Обязательным было посещение оперных спектаклей и ансамблевое музицирование, в том числе на нескольких роялях. Воспитанию способствовала сама атмосфера дома, здесь бывали все выдающиеся музыканты того времени. Именно в доме Зверева состоялась первая встреча 13-летнего Рахманинова с П.И.Чайковским. Рахманинов разучил пьесу «На тройке» из фортепианного цикла «Времена года» и сыграл ее. П.И. Чайковский был очень впечатлен прекрасным исполнением. Впоследствии он принял большое участие в судьбе молодого музыканта.

(слайд 12) Рахманинов очень успешно учится в Московской консерватории и по классу фортепиано, и по специальной теории. И с каждым годом все ярче выделяется среди остальных учеников. Все больше проявляется

композиторское дарование Рахманинова, которое наметилось еще в детстве. Вначале Сергей больше импровизировал, не утруждая себя записью своих сочинений. Записывать свои произведения он стал позже.

Четыре года провел Сергей Рахманинов в пансионе Зверева. Деспотизм учителя и специфичные условия жизни в постоянном присутствии людей тяготили Рахманинова. Ему хотелось тишины и уединения, чтобы сосредоточиться на сочинении своей музыки. Он даже просил отдельное помещение. Однажды произошла ссора ученика с учителем.

(слайд 13) В 1890 году Рахманинов оставляет пансион и консерваторию и уезжает в Тамбовскую губернию в имение своей тёти Сатиной Варвары Аркадьевны – Ивановку. Семья Сатиных, их родственники и родственники этих родственников - вся близкая и дальняя родня отца - стали для совершенно одинокого юного Рахманинова спасением и целым миром. За завтраком в доме Сатиных собиралось обычно до 17 человек.

(слайд 14) Дом Сатиных в Ивановке стал родным для Сергея Рахманинова на всю жизнь. Здесь он нашёл всё, что нужно человеку для счастья: семью, участие и поддержку, друзей на всю жизнь, романтические увлечения, понимание и общие интересы: все Сатины учились музыке и очень ценили талант Сергея.

(слайд 15) После небольшого перерыва, Рахманинов возвращается в Московскую консерваторию, теперь он учится в старших классах. Александр Зилоти занимается с Рахманиновым в классе фортепиано.

(слайд 16) Педагоги по композиции – выдающиеся музыканты того времени Сергей Иванович Танеев и Антон Степанович Аренский.

В 1891 году, в возрасте 18 лет Сергей блестяще окончил консерваторию по классу фортепиано, а через год, в 1892 году, по классу сочинения.

(слайд 17) Дипломной работой по композиции стала опера «Алеко» по произведению А. С. Пушкина «Цыганы». Написал он ее всего за три недели, чем вызвал недоумение и восхищение своих учителей. Премьера оперы «Алеко» имела большой успех

(слайд 18) Она очень понравилась П.И. Чайковскому, который произнес такие слова: «Я предсказываю этому юноше великое будущее».

(слайд 19) За выдающиеся исполнительские и композиторские успехи Сергея Рахманинова наградили большой золотой медалью, а его бывший наставник

Николай Зверев подарил свои золотые часы, забыв о прежних обидах. Эти часы Сергей Рахманинов бережно хранил всю жизнь.

(слайд 20) Учась в консерватории, Рахманинов получил известность как пианист, композитор и дирижер. Московская публика его обожала. В эти годы он сочинил Первый фортепианный концерт, оперу «Алеко», ряд романсов, «Пьесы-фантазии» для фортепиано, Сюиту для 2х фортепиано, «Музыкальные моменты», симфоническое произведения «Утес», каприччио на цыганские темы. Все это подтвердило мнение о Рахманинове как о композиторе глубоком, самобытном. Характерные для Рахманинова образы и настроения предстают в ранних сочинениях в широком спектре.

(слайд 21) Среди ранних сочинений Рахманинова – Прелюдия до-диез минор для фортепиано из цикла «Пьесы-фантазии», ставшая поистине жемчужиной его творчества. В свои 19 лет композитор создал произведение, которое исполняют пианисты во всем мире от старшеклассников детских музыкальных школ до концертирующих знаменитостей. За рубежом Прелюдия имеет название «Московские колокола» и это не случайно. В своих воспоминаниях Рахманинов писал: «Я часто слышал звон колоколов, однажды прелюдия пришла в голову, прочно засела, я никак не мог от нее избавиться». Дело в том, что в детстве Серёжа Рахманинов со своей бабушкой Софьей Александровной Бутаковой часто посещал Новгородские монастыри и церкви, где слушал звон колоколов и хоровое пение. Надо отметить, что благодаря бабушке, в характере Сергея Рахманинова отразились волевое начало, сердечность, щедрость. Колокольность, ярко воплотившаяся в прелюдии до-диез минор, присуща многим произведениям композитора.

(слайд 22) Прелюдия до-диез минор стала визитной карточкой композитора. Его даже прозвали «Мистер Прелюдия до-диез минор». Каждый, кто приходил на концерт Рахманинова с особым нетерпением ждал именно это сочинение, которое пианист исполнял на бис в конце концертной программы. Это произведение-философия, оно стало мировым символом классики 20 века своего рода. Величавая, мощная, полная драматизма музыка оставляет в душе неизгладимое впечатление. А посвятил свою гениальную прелюдию Рахманинов своему учителю Антону Степановичу Аренскому.

Мы послушаем Прелюдию до-диез минор в исполнении выдающегося пианиста 20 века Николая Луганского. (Видео 1)

(слайд 23) В 1892 году, в возрасте 19 лет, Рахманинов женился. Его женой стала двоюродная сестра Наталья Сатина. Семья оказалась крепкой и счастливой, Наталья привнесла в жизнь композитора уют и покой, Рахманинов был счастлив, обретя семью. Сергей и Наталья Рахманиновы прожили всю жизнь, и вырастили двух дочерей – Ирину и Татьяну.

Рахманинов молод, карьера складывается очень успешно, он много сочиняет, выступает как пианист, публика его любит и горячо его принимает. Он дает частные уроки, преподает в Мариинском институте, а затем в Екатерининском женском институте, становится вторым дирижером в Московской русской частной опере предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова.

(слайд 24) В этот период композитор создает цикл из 12 романсов. Романс «Весенние воды» - один лучших не только в этом цикле, но и во всем вокальном творчестве композитора. Весна – это пора обновления природы, появление новизны в жизни людей. Весна не может не вдохновлять художников на создание произведений.

(слайд 25) Романс «Весенние воды» написан на стихи Фёдора Тютчева. Посвятил его композитор своей первой учительнице Анне Дмитриевне Орнатской. Музыка романса отличается живописностью и звукоизобразительностью, настроение упоения в предвкушении весны, радости и счастья, партия фортепиано как бурлящий искрящийся поток воды. Романс «Весенние воды» признан шедевром вокальной музыки XX века, он входит в репертуар многих певцов и часто звучит с оперных и эстрадных сцен, а исполняют его как мужчины певцы, так и женщины.

(слайд 26) Мы послушаем романс в исполнении выдающегося баритона с мировым именем, нашего соотечественника и земляка Дмитрия Хворостовского (Видео 2)

(слайд 27) «Я пытаюсь писать музыку, которая идет прямо в сердце, не касаясь разума» написал Сергей Рахманинов в своем дневнике. Композитор полон энергии и грандиозных планов, он самозабвенно приступает к работе над своим первым масштабным произведением – Симфонией № 1. Ему кажется, что этой музыкой он поразит мир. Но день премьеры симфонии стал роковым для композитора. «Моя первая симфония была написана, когда мне было 22 года. Впервые она была исполнена в филармонии Санкт-Петербурга. Это был ужас». По словам современников, Первая симфония потерпела провал, потому что музыка была слишком новаторской, кроме того, была плохо отрепетирована оркестром под руководством Александра Глазунова и неудачно им продирижирована.

(слайд 28) После провальной премьеры Первой симфонии Рахманинов попадает в депрессию. Он всегда был неуверен и очень критичен к себе. Теперь ему кажется, что он плохой композитор и ему не стоит писать музыку. «Я был подобен человеку, которого хватил удар и у которого на долгое время отнялись и голова, и руки...», - так описывал Рахманинов своё состояние.

(слайд 29) Он уезжает в свою любимую Ивановку и большую часть времени проводит лёжа в своей комнате на кушетке, или гуляя со своей собакой, неохотно отлучаясь из дома только для частных уроков. Музыка Рахманинов совсем не пишет. Выйти из состояния депрессии композитору помог врач психиатр Николай Даль, который проводил с Рахманиновым сеансы гипноза.

(слайд 30) Понемногу композитора приходит в себя. В это время он знакомится с Федором Шаляпиным, гениальным русским певцом, в котором обретает близкого друга и единомышленника. Общение с Шаляпиным радовало и вдохновляло молодого музыканта. Рахманинов и Шаляпин были ровесниками, родились оба в 1873 году. Два гения, прославившие Россию и русскую музыку пронести свою дружбу через всю жизнь.

(слайд 31) Прошло три года, прежде чем Сергей Рахманинов написал следующее свое произведение – Концерт для фортепиано с оркестром № 2. Концерт является одним из самых общеизвестных, популярных и исполняемых произведений не только Рахманинова, но и всей мировой музыкальной литературы для фортепиано с оркестром. Посвятил доктору Далю, который помог ему вылечиться от депрессии.

(слайд 32) В кратком аккордовом вступлении фортепиано слышны колокольные удары басового звука. Композитор Николай Метнер считал, что когда звучит эта тема, будто Россия поднимается!

(слайд 33) Второй концерт входил и входит в репертуар практически всех ведущих пианистов мира. Его исполняли и записывали сам Сергей Рахманинов, Владимир Горовиц, Лев Оборин, Святослав Рихтер, Артур Рубинштейн, Ван Клиберн, Евгений Кисин, Ланг Ланг, Николай Луганский, Денис Мацуев и многие-многие другие.

Музыка второго концерта звучит в русских и зарубежных художественных фильмах, она звучала во время церемонии закрытия Олимпиады в Сочи в 2014 году.

(слайд 34) Послушаем фрагмент первой части Второго концерта для фортепиано с оркестром до минор в исполнении молодого пианиста Ивана Бессонова. К своим 20 годам он лауреат многих международных конкурсов. А в прошлом году, на Первом Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова, был удостоен Первой премии. **(Видео 3)**

(слайд 35) В 1905 году в России произошла революция. Рахманинов очень отрицательно отнесся к ней, считая, что это какое-то бушевание хулиганья. Бури революций пугали его и мешали творчеству.

(слайд 36) Оставив Большой театр, где он работал в то время в качестве дирижера, Рахманинов с семьей уезжает за границу. Сначала они путешествуют по Италии, затем три года живут в Германии, где композитору спокойно и комфортно работать над своими сочинениями. Позже Рахманинов совершил большое концертное турне по Америке и Канаде, выступая как пианист, и дирижёр.

(слайд 37) В Америке состоялась премьера Третьего концерта для фортепиано с оркестром. Это величайшее произведение Сергея Рахманинова. По словам пианиста Николая Луганского (в его исполнении мы прослушали Прелюдию до диез минор) – это вершина в истории фортепианной музыки, самый великий концерт когда-либо написанный.

Послушаем интервью Николая Луганского (Видео 4) 22.46 - 24.18

(слайд 38) Поездка по Италии вдохновила Рахманинова на создание знаменитой «Итальянской польки» в четыре руки. «Итальянская полька» - записанное в нотах воспоминание композитора о солнечной и прекрасной Италии, об искусных музыкантах и о тёплых семейных вечерах. Очаровательная музыка Сергея Рахманинова с первых звуков пленит сердце слушателя. Благодаря лёгкости и красоте, произведение часто играют талантливые дети.

Одним из примеров подобного исполнения можно считать выступление Дениса Мацуева с маленьким, но уже одарённым пианистом Романом Болдыревым. (Видео 5)

(слайд 39) «Если вы не знаете меня, послушайте музыку» однажды сказал Сергей Рахманинов. Каким же он был, каким его запомнили очевидцы? Что за человек стоял за гениальной музыкой? Сергей Рахманинов был высокого роста, худощав, с умным мужественным лицом и глубокими лучистыми глазами. Он обладал спокойным твердым характером, был сдержанным в

эмоциях на людях, иногда даже казался высокомерным, но этот не так, в кругу семьи и среди близких друзей раскрывался очень жизнерадостным, чутким и добрым, любил шутить и дурачиться. Одевался скромно, но с большим вкусом. Композитор был очень дисциплинирован, начинал работу в 7 утра и ровно в полдень заканчивал, появляясь с улыбкой в своей гостиной.

(слайд 40) Когда становилось трудно, Рахманинов любил сесть в свой автомобиль и, как он говорил, – «лечу верст 50 на простор, на большую дорогу, вдыхаю в себя воздух и благословляю свободу и голубые небеса». С детства в нем жило чувство хозяина, любил землю, природу, каждое лето он спешил в Тамбовскую губернию, в Ивановку, где с удовольствием удил рыбу и гулял со своей любимой собакой. Большую часть заработанных денег Рахманинов вкладывал в свою Ивановку, строил коровники, амбары, конный двор, завозит технику, новые породы скота, сажал деревья. Он занимался модернизацией сельского хозяйства с увлечением и изобретательностью.

(слайд 41) Простая деревенская жизнь очень воодушевляла композитора. Как говорил сам Рахманинов, на 85 процентов он был музыкантом, а на 15 процентов человеком.

(слайд 42) В любимой Ивановке Рахманинов сочинил лучшие свои произведения. Среди них Вокализ – сочинение, исполненное высокого этического смысла, ставшее олицетворением непреходящей духовной красоты, кульминацией Рахманиновской мелодийности. Вокализ – для голоса сопрано или тенора с фортепианным аккомпанементом, не содержит слов, а поется на одном гласном звуке.

(слайд 43) Спустя три года после написания Рахманинов показал Вокализ известной певице Антонине Неждановой, которой и посвятил его. Она спросила, почему у такой восхитительной музыки нет слов, на что композитор ответил, что с чудесным голосом певицы и ее вокальным мастерством мелодия не нуждается в словах.

(слайд 44) Мы послушаем Вокализ в исполнении оперной певицы Аиды Гарифуллиной (Видео 6)

(слайд 45) В конце 1917 года Рахманинов уезжает по приглашению в Швецию и Данию, дает много концертов. В это время Россия переживает тяжелые исторические времена. Идет мировая война, начавшаяся в 1914 году, вспыхивают две революции в 1917 году. Часть денег от зарубежных

концертов Сергей Васильевич передает в русскую армию. Пока он живет за границей, разграбили и сожгли загородный дом в Ивановке.

(слайд 46) В эти годы Рахманинов сочиняет хоровой цикл «Всенощное бдение». Всенощное бдение – это богослужение, которое совершается вечером накануне чтимых праздников, длится до двух часов. «Всенощное бдение» Рахманинова – это шедевр русской духовной музыки. В этом произведении композитор молится за судьбу России. Его не покидает предчувствие, что в Россию он больше не вернется.

Послушаем фрагмент произведения (видео 7)

(слайд 47) Заграничный период стал для Рахманинова шоком, трагедией. Он перестал писать музыку, по словам очевидцев, он словно окаменел. «Лишившись Родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не остается желания творить, не остается иных утешений, кроме нерушимого безмолвия... воспоминаний».

(слайд 48) Местом постоянного жительства семьи Рахманиновых стала Америка. Но, по сути, домом композитора стал весь Западный мир. Давая огромное количество концертов каждый сезон, Сергей Васильевич не успевал почувствовать себя дома нигде. В период жизни за границей Рахманинов дал 1200 концертов!

(слайд 49) В заграничный период Рахманинов стал много заниматься пианизмом, нужно было зарабатывать деньги. Почти одну треть заработанных денег он тратил на благотворительность. Он посылал деньги, посылки в Россию знакомым и незнакомым людям. Это был не только великий музыкант, но и великий человек.

(слайд 50) Сергей Васильевич Рахманинов в полной мере владел искусством фортепианной игры. У него были уникальные руки, не знавшие технических преград, **«Я не вяну от эстрады, а только крепну, и от одного только звука рояля готов на новые неожиданные выдумки и открытия».** Рахманинов-пианист стал эталоном для многих поколений пианистов разных стран и школ, он утвердил мировой приоритет русской фортепианной школы.

(слайд 51) Послушаем Прелюдию соль минор в исполнении самого автора. И посмотрим хроники жизни семьи композитора. (видео 8)

(слайд 52) Возвращаясь домой из концертных поездок, Сергей Рахманинов находил самую большую радость в семье, он страстно любил своих двух своих дочерей, старшую Ирину и младшую Татьяну. Как-то еще в детстве, обе дочери тяжело заболели и когда они выздоровели, Рахманинов подарил крестьянам Ивановки часть своих земель.

(слайд 53) Швейцария, маленькая миролюбивая страна, расположенная самом в центре Европы, стала прибежищем для многих художников, музыкантов, писателей и философов, ищущих покоя и убегающих от политических катаклизмов. Для Рахманинова Швейцария стала местом, где он создал дом своей мечты – виллу «Сенар». Название «Сенар» составлено из первых букв имён супругов Рахманиновых – Сергея и Натальи, а также первой буквы фамилии. Сергей Рахманинов стал настоящим хозяином и творцом своего дома. Но драматические события повторились в жизни Рахманинова. Когда-то первая мировая война отняла у него дом в Ивановке, так вторая мировая война отняла «Сенар».

(слайд 54) За 25 лет жизни за границей, Рахманинов создал всего 6 произведений, но все они принадлежат к вершинам мировой музыки. Среди них – Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром, которая была создана в первый год жизни на вилле «Сенар». Произведение считается автобиографичным, будто композитор рассказал в нем историю своей жизни...

(слайд 55) Рапсодия – (в переводе с греческого – эпическая песнь) инструментальное или вокальное произведение, написанное в свободном импровизационном стиле.

(слайд 56) В основу сочинения положен знаменитый Каприс № 24 итальянского композитора и скрипача виртуоза 19 века Никколо Паганини. Произведение состоит из 24 вариаций на тему каприса. На протяжении всех вариаций тема изменяется, эволюционирует. Достигает огромного накала и драматизма! Благодаря своему блестящему пианизму Рахманинов создавал виртуознейшие произведения для фортепиано.

(слайд 57) Послушаем фрагмент Рапсодии в исполнении пианиста, а ныне прославленного дирижера Михаила Плетнева. (Видео 9)

(слайд 58) Рахманинов умер в 1943 году в Беверли-Хиллз, штат Калифорния США, не дожив три дня до своего 70-го дня рождения.

(слайд 59) Имя великого музыканта Сергея Рахманинова известно во всем мире, и его смело можно назвать «русским гением». Рахманинов был непревзойденным пианистом, блестящим дирижером и величайшим композитором, оставившим после себя огромное культурное наследие. Он создал такие выдающиеся произведения, которые своей вдохновенностью никого не могут оставить равнодушными. Роковая судьба распорядилась так, что музыканту пришлось оставить Родину, но любовь к отчизне он пронес в сердце через всю жизнь и отразил это в своем гениальном творчестве.

Завершить сегодняшнюю нашу встречу мне бы хотелось прекрасной музыкой из Рапсодии. В вариации 18 звучит одна из самых прекрасных мелодий, когда-либо сочиненных композиторами. Она звучит как гимн добру, любви, свету, красоте! Ведь несмотря ни на что, жизнь удивительна и прекрасна!

Спасибо за внимание! До новых встреч!