

I Открытая олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам для учащихся ДМШ, ДШИ

Сергей Рахманинов и прелюдия cis-moll

Выполнил:

ученик МБУ ДО «Детская школа искусств №17» г.о. Самара

Гулевских Алексей

Руководитель:

Брянская Людмила Юрьевна,

педагог дополнительного образования по сольфеджио, музыкальной литературе и общему фортепиано

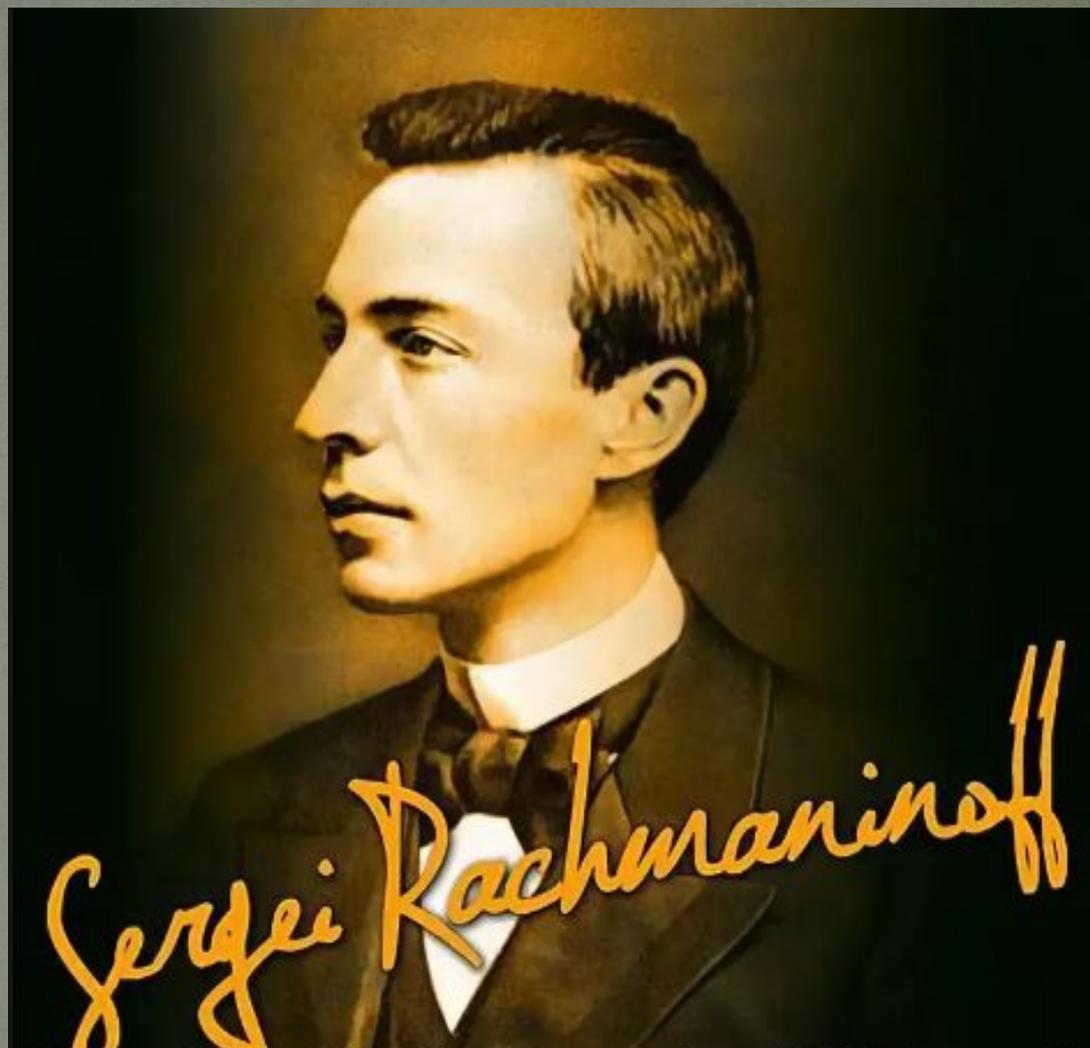
Самара, 2018г.

План презентации

- *Биография*
- *Первая симфония*
- *Творческая биография*
- *Стиль музыки Рахманинова*
- *Прелюдия cis-moll*
- *Мое исполнение прелюдии cis-moll*
- *Выводы*

**Серге́й
Васи́льевич
Рахма́нинов** —
русский композитор,
пианист, дирижёр.
Синтезировал в своём
творчестве принципы
петербургской и
московской
композиторских школ
(а также традиции
западноевропейской
музыки) и создал свой
оригинальный стиль.

Биография

- Сергей Васильевич Рахманинов родился 1 апреля 1873 г в семье дворянина в усадьбе Семёново Старорусского уезда Новгородской губернии.
- Интерес С. В. Рахманинова к музыке обнаружился в раннем детстве.
- Первые уроки игры на фортепиано дала ему мать, затем была приглашена учительница музыки А. Д. Орнатская. При её поддержке осенью 1882 года Рахманинов поступил на младшее отделение Санкт-Петербургской консерватории в класс В. В. Демянского.

Обучение в Петербургской консерватории шло плохо, поэтому мальчика было решено перевезти в Москву и поселить в частном пансионе профессора Московской консерватории Н. С. Зверева. Так осенью 1885 года Рахманинов переехал в Москву, и был принят на третий курс младшего отделения Московской консерватории.

Четыре года провёл Рахманинов в пансионе Зверева. Здесь же он познакомился с Чайковским. В возрасте 19 лет Рахманинов с большой золотой медалью окончил консерваторию как пианист и как композитор.

В возрасте 20 лет, ради заработка, Рахманинов стал преподавателем в московском Мариинском, а затем Елизаветинском и Екатерининском женских институтах. Рахманинов также начал давать частные уроки.

В 24 года Рахманинов, по приглашению Саввы Мамонтова, стал вторым дирижёром Московской русской частной оперы, где работал всего в течение одного сезона, однако успел внести заметный творческий вклад и прославился как дирижёр. Там же он подружился с Федором Шаляпиным.

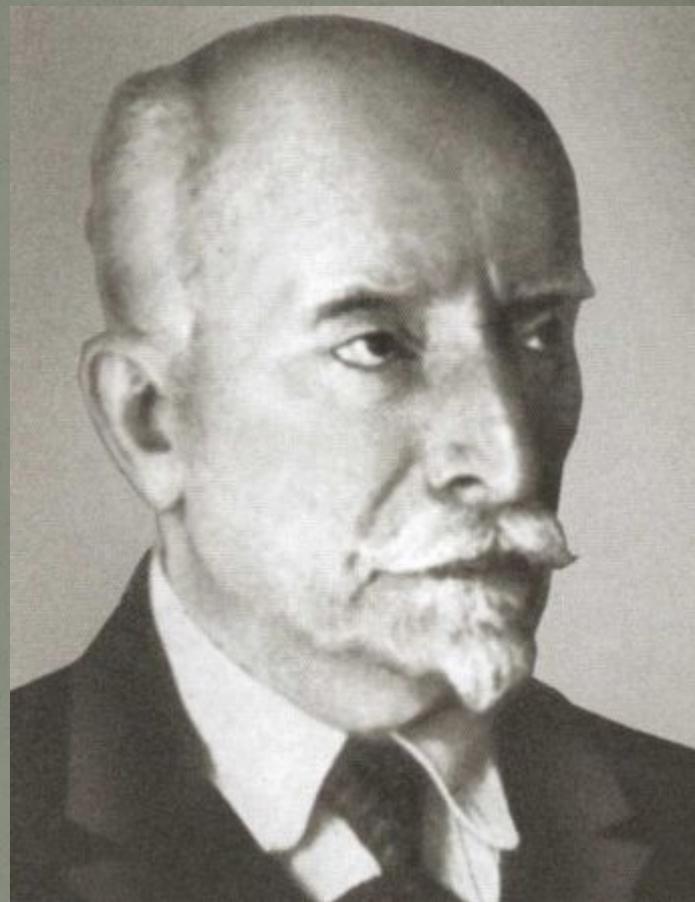
Первая симфония

● Рахманинов рано, ещё учась в Московской консерватории, приобрёл известность как композитор, пианист и дирижёр. Однако его успешная карьера была прервана 15 марта 1897 года неудачной премьерой Первой симфонии в Петербурге.

● Композитор А. К. Глазунов тогда загорелся идеей познакомить столицу с музыкой молодого московского таланта, но премьера окончилась полным провалом. Рецензии были разгромными. Цезарь Кюи, к примеру, написал в своей рецензии, что «если бы в аду была консерватория, Рахманинов, несомненно, был бы в ней первым учеником».

Провал послужил причиной глубокой депрессии Рахманинова. «Я был подобен человеку, которого хватил удар и у которого на долгое время отнялись и голова, и руки...», — так описывал Рахманинов своё состояние. В течение более чем трёх лет в 1897—1901 годах Рахманинов почти ничего не сочинял, большую часть времени проводил лёжа в своей комнате на кушетке, отлучаясь из дома только для частных уроков. Лишь с помощью известного врача-гипнотизёра доктора Н. В. Даля он смог преодолеть творческий кризис.

Преодолев творческий кризис, он принял приглашение занять место дирижёра в московском Большом театре, где два сезона дирижировал весь русский оперный репертуар. После этого, решив снова полностью посвятить себя композиции, Рахманинов оставил Большой театр и, совершив в 1906 году путешествие по Италии, на три года поселился в Дрездене, где плодотворно сочинял. В 1909 году Рахманинов совершил большое концертное турне по Америке и Канаде, выступая как пианист и дирижёр.

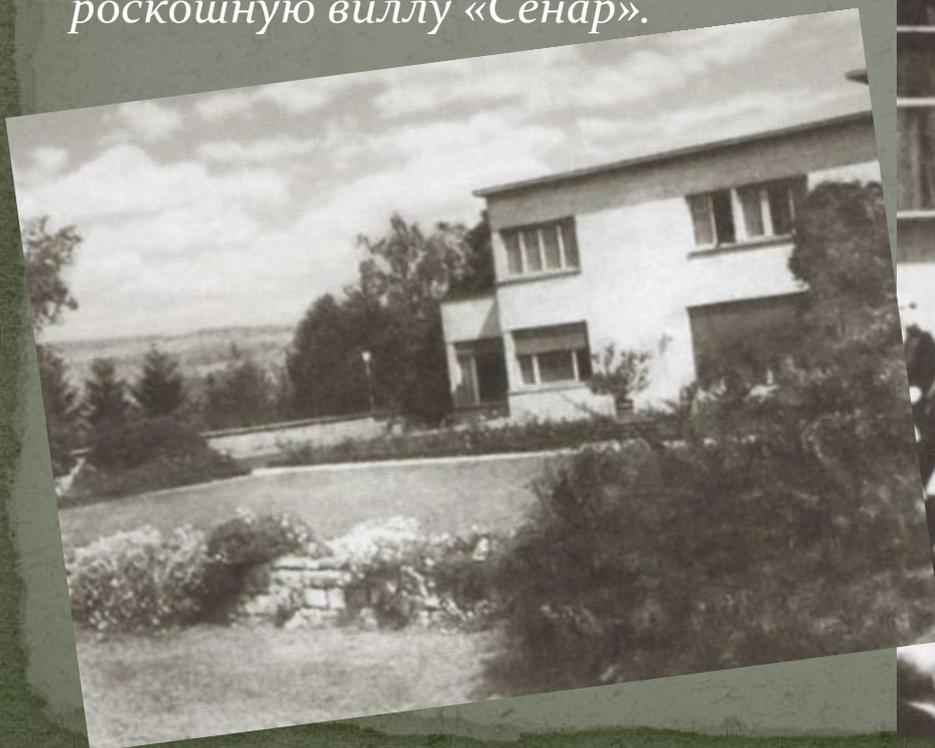
Творческая биография

- До революции Рахманинов много сочинял и часто выступал в Москве. Большой популярностью пользовались концерты, организуемые А. И. Зилоти, на которых часто дирижировал Рахманинов. Много занимался он и делами Российского музыкального издательства.

Вскоре после революции 1917 года в России Рахманинов воспользовался неожиданно пришедшим из Швеции предложением выступить на концерте в Стокгольме и в конце 1917 года вместе с женой Натальей Александровной и дочерьми Ириной и Татьяной покинул Россию, практически без средств, оставив всё своё имущество.

Рахманинов в 1917-1918 гг. выступал в Европе и 1-го ноября 1918 г. отплыл в Нью-Йорк, где был встречен с огромным интересом. До конца жизни он много выступал и с 1918-го по 1926-й г. почти ничего не сочинял. В 1926-1927 был написан четвертый концерт. Живя и выступая в основном в США, с 1930 по 1940 год Рахманинов много времени проводил и в Швейцарии, где построил роскошную виллу «Сенар».

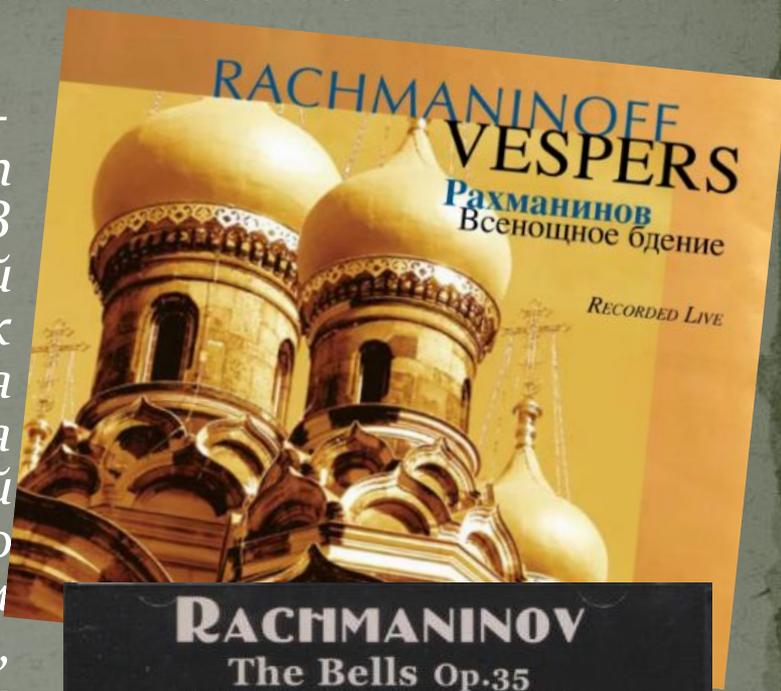

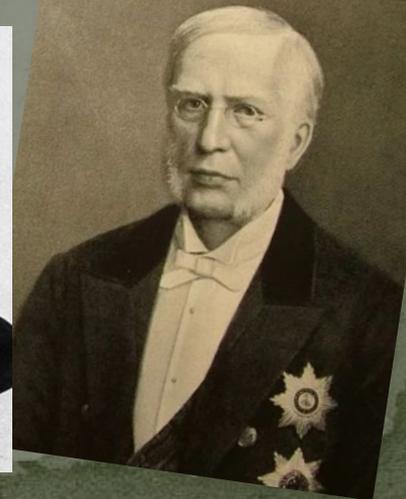
В годы Великой Отечественной войны, охваченный почти паникой за судьбу родины, он дал в США несколько концертов, весь денежный сбор от которых направил в фонд Красной армии и советовал всем русским эмигрантам тоже внести свой вклад. По некоторым данным, Рахманинов даже ходил в советское посольство, хотел поехать на родину незадолго до смерти. Сергей Васильевич много курил, многие связывают смерть композитора с этой привычкой. Рахманинов умер 28 марта 1943 года в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, США, не дожив три дня до своего 70-го дня рождения. Похоронен на кладбище Кенсико. В своем завещании Сергей Рахманинов распорядился похоронить его в Нью-Йорке рядом с женой и дочерью.

Стиль музыки Рахманинова

Творческий облик Рахманинова-композитора часто определяют словами «самый русский композитор». В этой краткой и неполной характеристике выражены как объективные качества стиля Рахманинова, так и место его наследия в исторической перспективе мировой музыки. Именно творчество Рахманинова выступило тем синтезирующим знаменателем, который объединил и сплавил творческие принципы московской и петербургской композиторских школ в единый и цельный русский стиль. Тема «Россия и её судьба», генеральная для русского искусства всех видов и жанров, нашла в творчестве Рахманинова исключительно характерное и законченное воплощение.

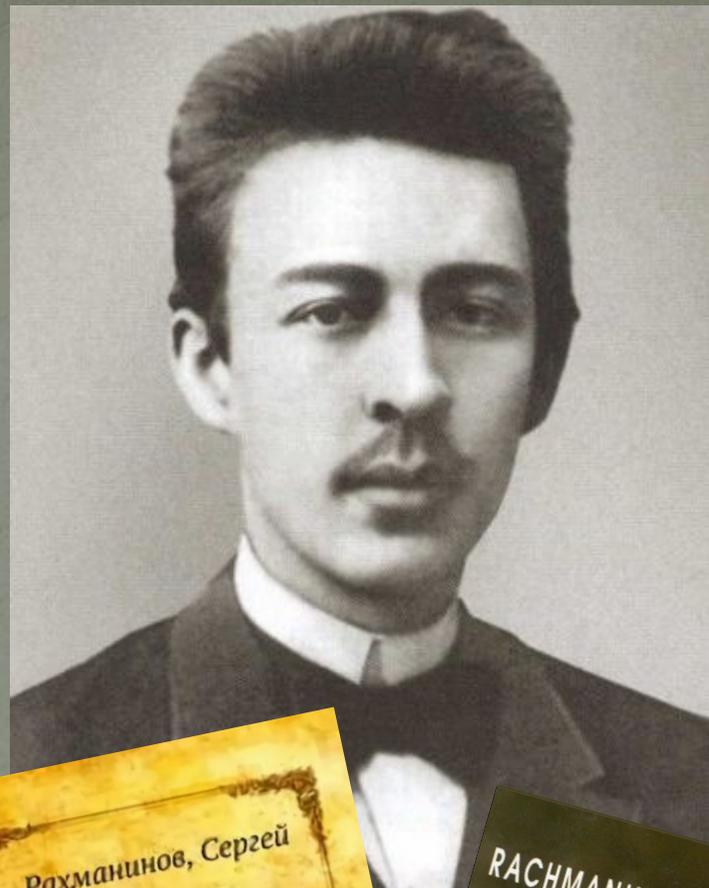
Стиль Рахманинова, выросший из позднего романтизма, впоследствии по крайней мере дважды (ок. 1900 и ок. 1926) кардинально обновлялся. Зрелый и особенно поздний стиль Рахманинова выходит далеко за пределы постромантической традиции и в то же время не принадлежит ни одному из стилистических течений музыкального авангарда XX в. Творчество Рахманинова, таким образом, стоит особняком в мировой музыке XX века: впитав многие достижения импрессионизма и авангарда, стиль Рахманинова остался неповторимо индивидуальным и своеобразным, не имеющим аналогов в мировом искусстве.

Творчество Рахманинова принято условно делить на три периода: ранний (1889—1897), зрелый (1900—1917) и поздний (1918—1941). Наиболее известным произведением раннего периода является прелюдия *cis-moll*. К зрелому периоду относится Второй концерт для фортепиано с оркестром. А последнее произведение композитора – Симфонические танцы – наиболее яркий пример музыки позднего периода.

Ранний период — начинался под знаком позднего романтизма, усвоенного главным образом через стиль Чайковского (Первый Концерт, ранние пьесы). Однако уже в Трио ре-минор (1893), Рахманинов даёт пример смелого творческого синтеза традиций романтизма, «кучкистов», древнерусской церковной традиции и современной бытовой и цыганской музыки. Это произведение — один из первых в мировой музыке примеров полистилистики — словно символически возвещает преемственность традиции от Чайковского — Рахманинову. В Первой Симфонии принципы стилистического синтеза были развиты ещё более смело.

Зрелый период отмечен формированием индивидуального стиля, основанного на интонационном багаже знаменного распева, русской песенности и стиля позднего европейского романтизма. Эти черты ярко выражены во *Втором Концерте* и *Второй Симфонии*. Начиная с симфонической поэмы «*Остров мёртвых*» стиль Рахманинова усложняется, что вызвано обращением к тематике символизма и модерна, а с другой — претворением достижений современной музыки. Центральное произведение этого периода — грандиозная поэма «*Колокола*» для хора, солистов и оркестра, на слова Эдгара По в переводе К. Бальмонта. Ярко новаторское, насыщенное новыми хоровыми и оркестровыми приёмами, это произведение оказало огромное влияние на хоровую и симфоническую музыку XX века. Тематика этого произведения характерна для данного этапа творчества Рахманинова: в нём символически воплощены различные периоды человеческой жизни, подводящей к неизбежной смерти.

Поздний — зарубежный период творчества — отмечен исключительным своеобразием. Стиль Рахманинова складывается из цельного сплава самых различных, порой противоположных стилистических элементов: традиций русской музыки — и джаза, древнерусского знаменного распева — и «ресторанной» эстрады 1930-х гг., виртуозного стиля XIX века — и жёсткой токатности авангарда. В самой разнородности стилистических предпосылок заключён философский смысл — абсурдность, жестокость бытия в современном мире, утрата духовных ценностей. Произведения этого периода отличаются загадочной символикой, смысловой полифонией, глубоким философским подтекстом.

История создания прелюдии cis-moll

Единого мнения по поводу создания прелюдии не существует. Однако есть версия, что эта прелюдия – переделанный «Собачий вальс» Шопена. Я считаю, что эта версия имеет право на существование, т.к. и в прелюдии, и в «Собачьем вальсе» есть нисходящий мотив и аккордовое заполнение. Прелюдия отличается от вальса четырехдольным размером, минорной тональностью, медленным темпом и, конечно же, совершенно другим смыслом. Согласно другой версии, Рахманинов услышал эту прелюдию у себя в голове и записал её. К ней относится это высказывание: «Однажды прелюдия просто пришла, и я записал её. Она подступила с такой силой, что я не смог бы отделаться от неё, если бы даже попытался. Она должна была быть – и она стала». Также существует мнение, согласно которому композитор хотел создать «что-то прекрасное и художественное».

Эта прелюдия стала известной почти сразу после её создания. Она была исполнена автором на концерте Электрической выставки 26 сентября 1892 года. Скоро её играли почти все студенты Московской консерватории. А. Зилоти включил эту прелюдию в свою концертную программу, и очень скоро она была издана в Англии и Америке. Будучи уже признанным пианистом-виртуозом, Рахманинов исполнял эту прелюдию в качестве обязательного номера. Это произведение больше ста лет держится в репертуаре многих пианистов.

Вот как сам Рахманинов описывал эту прелюдию:

«Мотив из трех звуков проходит на протяжении 12-ти тактов первого раздела, а в противовес ему в обоих ключах звучит контрастная мелодия в аккордовых последованиях. Здесь два мелодически противоборствующих элемента, цель которых - завладеть вниманием слушателей. Сущность главной темы – это массивный фундамент; контрастом ему становится гармонизированная мелодия; ее функция – рассеять мрак. Но если разработку ее продолжить, то возникает монотонность, и поэтому быстро вступает средняя часть. Смена настроения резкая, и на протяжении 29-ти тактов музыка устремляется подобно нарастающей буре, усиливаясь по мере того, как мелодия движется вверх. Эта часть написана мелкими длительностями, а первая тема вступает как кульминация в удвоении одновременно в правой и левой руке. Буря стихает, музыка постепенно успокаивается и семитактная кода завершает сочинение. Слушатель был взволнован, возбужден и успокоен. Теперь он готов к восприятию следующего произведения. Прелюдия выполнила свое назначение».

А также важное значение для исполнителей имеет следующий комментарий:

«В рассматриваемой прелюдии я старался приковать внимание к начальной теме. Эти три ноты в виде октавного унисона должны прозвучать торжественно и угрожающе ».

Прелюдия начинается с нисходящего трёхзвучного мотива, проходящего во втором голосе через всю первую и третью части. Сначала он проходит на *ff*, затем ему отвечает верхний гармонизованный голос, уже на *ppp*. Вся первая часть звучит очень тихо. На «вопрос» в верхнем голосе отвечает тот же самый нисходящий мотив. Скоро начинается вторая часть. Она как бы «вытекает» из первой части. С самого начала части начинается фактура в правой руке на два пласта. Верхний – мелодия, спускающаяся по полутонам, нижний – триольный аккомпанемент. В левой руке мелодия проводится параллельно с мелодией в правой. К концу части динамика и диапазон звучания нарастают, часть заканчивается быстрым аккордовым спуском. Третья часть – повторение первой части на *ffff* и более плотной фактурой. К концу прелюдии буйная стихия успокаивается и звучит спокойная кода. Прелюдия заканчивается очень тихо, как бы «повисшим в воздухе» вопросом.

Мое исполнение прелюдии cis-молл

Выводы

- Творчество Рахманинова тесно связано с его биографией. Например, ранний стиль композитора сложился под влиянием Чайковского, а творческий кризис начался из-за провального исполнения первой симфонии.
- Рахманинов вырос в России, и это повлияло на дальнейшее развитие стиля, хотя рассматривать его стиль, как что-то оконченное нельзя, т.к. стиль всё время развивался и менялся.
- Хотя прелюдия cis-moll является очень ранним сочинением, но в ней уже есть основные особенности стиля Рахманинова.

Спасибо за внимание

