

**Сценарий концерта,
посвященного 150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова**

*Автор сценария:
заместитель директора по УВР,
преподаватель СПб ГБУ ДО
«Детская музыкальная школа №22»
Лукьяненко Анна Викторовна*

«Великий Рахманинов»

Добрый вечер! Я приветствую всех в этом уютном концертном зале на районном концерте, посвященном 150-летию со дня рождения великого русского композитора, талантливого пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова. Трудно переоценить значение этого выдающегося человека, как в русской, так и в мировой музыкальной культуре. Уникальное дарование Рахманинова – это настоящее сокровище, способное затронуть самые глубины русской души. Оно не способно оставить ни одного слушателя равнодушным. Оно погружает нас в красоту русской природы, заставляет проникнуться чувствами сострадания и тоски, ощутить радость и блаженство, испытать гордость и величие.

Наш концерт откроет одно из ранних произведений Рахманинова, которое по праву можно было бы назвать визитной карточкой композитора. В пьесе есть все, что присуще музыке Рахманинова - монументальность звучания, «оркестровость» фактуры, «колокольные» мотивы, контрастность и драматизм образов.

1. С.В. Рахманинов. Прелюдия до-диез минор

«Я русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды» - писал Рахманинов. Все важнейшие события русской общественной и художественной жизни отразились в его творческой судьбе, оставив неизгладимый след. Присущее Рахманинову остро-лирическое ощущение эпохи неизменно связывалось у него с образом горячо любимой Родины, с беспредельностью ее широких далей, мощью и буйной удалью ее стихийных сил, нежной хрупкостью расцветающей весенней природы.

2. С.В. Рахманинов. «Не пой, красавица при мне»

Одним из пленительнейших образцов светлой созерцательной рахманиновской лирики, связанной с поэтическим ощущением природы, является романс «Маргаритки» на слова И. Северянина. Характерно, что при создании фортепианной транскрипции этого романса композитор почти не внес в него фактурных изменений. В музыке этого романса замечательно передано ощущение воздуха и пространства. Музыкальная ткань непрерывно живет и дышит, она

наполняется теплом и светом, создавая яркий образ летнего расцвета природы, торжества жизни и радости.

3. С.В. Рахманинов. «Маргаритки»

Дарование Рахманинова проявилось рано и ярко, хотя до двенадцатилетнего возраста особого рвения к систематическим занятиям музыкой он не обнаруживал. Учиться играть на рояле он начал в 4 года, в 1882 г. был принят в Петербургскую консерваторию, а в 1885 г. его перевели в Московскую консерваторию. Преподавателями Рахманинова были Николай Сергеевич Зверев, Александр Ильич Зилоти, Антон Степанович Аренский и Сергей Иванович Танеев. Кстати, именно С.И. Танеев и познакомил Рахманинова с Александром Константиновичем Глазуновым, под руководством которого 27 марта 1897 года в Санкт-Петербурге впервые была исполнена Первая симфония С.В. Рахманинова.

4. А. Глазунов. «Испанская серенада»

Потрясение, вызванное неуспехом Первой симфонии привело композитора к кризису, который затянулся на длительное время, но в конечном итоге привел к возмужанию его таланта и достижению творческой зрелости. Несколько лет Рахманинов ничего не сочинял, зато активизировалась его исполнительская деятельность как пианиста, состоялся дирижерский дебют в Московской частной опере (1897). В эти годы он познакомился с Л. Толстым, А. Чеховым, артистами Художественного театра, началась дружба с Фёдором Шаляпиным, которую Рахманинов считал одним «из самых сильных, глубоких и тонких художественных переживаний». Рахманинов впервые выступил за рубежом, побывал в Италии.

5. С.В. Рахманинов. Прелюдия N 4 op. 23 D-dur

В 1906 году семья Рахманиновых отдыхала в Италии. После визита во Флоренцию они решили остановиться в городке Марина-ди-Пиза, сняв виллу прямо у моря. Волшебная атмосфера вдохновила композитора на создание знаменитой «Итальянской польки».

Племянница Сергея Васильевича вспоминала, как сочинялось произведение. В один из вечеров к даче подошли уличные музыканты. Итальянец с тростью, его жена, ребёнок и чудесный ослик. Они везли как груз старое механическое фортепиано, напоминавшее по собственному строению большую шарманку. Женщина могла непринужденно завести фортепиано, и тогда оно начинало играть потрясающую по колориту музыку. Мужчина отлично пел и танцевал, выступление получилось по-настоящему красочным. По приезду на Родину Рахманинов первым делом записал услышанную мелодию. Запись была произведена для фортепиано в четыре руки и имела название «Итальянская полька». Полька посвящена кузену композитора Сергею Ильичу Зилоти, который был ярым поклонником творчества Рахманинова. Именно кузен предложил создать переложение композиции для военного духового оркестра. Сохранилось

исполнение Рахманинова. Даже в наши дни оно считается эталоном исполнения. Сергей Васильевич Рахманинов любил это сочинение, поэтому вместе с женой в четыре руки они часто исполняли «Итальянскую польку» на семейных вечерах.

6. С.В. Рахманинов «Итальянская полька»

Новый век для Рахманинова начался со Второго фортепианного концерта, в котором современники услышали голос Времени с его напряженностью, взрывчатостью, ощущением грядущих перемен. Теперь жанр концерта становится ведущим, именно в нем с наибольшей полнотой и всеохватностью воплощаются главные идеи. В жизни Рахманинова наступает новый этап.

Сергей Васильевич получает всеобщее признание в России и за рубежом и как композитор, и как пианист, и как дирижер. 2 года Рахманинов работал дирижером в Большом театре, оставив в его истории память о замечательных постановках русских опер. Позже принимал участие в Русских исторических концертах, организованных С. Дягилевым в Париже, впервые выступал в Америке, где играл свой Третий фортепианный концерт под управлением Г. Малера.

7. С.В. Рахманинов. «Русская песня» op.11

Образной сферой камерного вокального творчества Рахманинова была лирика, мир личных чувств и настроений. В своих истоках оно связано главным образом с наследием Чайковского, что проявляется и в общей эмоциональной «открытости», искренности и непосредственности выражения. Как и Чайковский, Рахманинов стремился прежде всего запечатлеть основное настроение того или иного поэтического текста в ярком мелодическом образе, показывая его в росте, динамике и развитии. Вместе с тем он не прошел мимо опыта старших мастеров «петербургской школы» с их бережным, внимательным отношением к поэтическому слову. Его вокальная декламация, как правило, точна и отчетлива. В этом отношении он стоит вполне на уровне своего времени — эпохи высочайшей поэтической культуры.

Шесть романсов op. 8 написаны на тексты стихотворных переводов А. Н. Плещеева. Создание этого цикла явилось, по-видимому, откликом на смерть популярного в демократических кругах поэта (А. Н. Плещеев умер 26 сентября 1893 года, а цикл романсов op. 8 был написан Рахманиновым в октябре того же года.). Особенно привлекают изящные миниатюры на слова из Гейне — «Речная лилия», «Дитя! Как цветок, ты прекрасна» и «Сон».

8. С. Рахманинов. «Дитя, как цветок ты прекрасна»

24 декабря 1917 г. Рахманинов с семьей покинул Россию, как оказалось, навсегда. Более четверти века прожил он на чужбине, в США, и этот период был в основном насыщен изнурительной концертной деятельностью, подчинявшейся жестоким законам музыкального бизнеса. Значительную часть своих гонораров

Рахманинов использовал для материальной поддержки соотечественников за рубежом и в России. Так, весь сбор за выступление в апреле 1922 г. был передан в пользу голодающих в России, а осенью 1941 г. более четырех тысяч долларов Рахманинов направил в фонд помощи Красной Армии.

За рубежом Рахманинов жил замкнуто, ограничив круг друзей выходцами из России. Исключение было сделано лишь для семейства Ф. Стейнвея — главы фортепианной фирмы, с которым Рахманинова связывали дружеские отношения.

В ноябре 1918 года, сразу после приезда в США произошло личное знакомство с Сергеем Прокофьевым. Нужно сказать, что личные отношения обоих композиторов были стабильно хорошими и композиторы всегда симпатизировали друг другу.

9. С. Прокофьев. Русский танец из балета «Каменный цветок»

«Композитор сильного, ярко самобытного дарования, гениальный пианист, не имеющий себе равных среди современников, выдающийся дирижер — «божество в трех лицах»», как выразился о Рахманинове один из критиков. Какая из сторон деятельности этого феноменально одаренного музыканта была главной, определяющей?

Сам Рахманинов постоянно колебался между разными своими призваниями, и когда сочинял музыку, не мог концерттировать, а дирижируя, не выступал одновременно или редко и мало выступал в качестве пианиста, и наоборот. Однажды даже на вопрос: «Не вредит ли Рахманинов-пианист Рахманинову-композитору?» он ответил утвердительно: «Очень вредит». Но в то же время исполнительская деятельность Рахманинова несомненно в значительной мере стимулировала и оплодотворяла его творчество, а в рахманиновском пианизме отчетливо проявлялись черты композиторского мышления. Асафьев справедливо подчеркивает цельность облика Рахманинова, в котором творческое и интерпретаторское начала были нераздельно слиты воедино: «Такова была природа композитора, что произведения его создавались в одновременности как созерцание и действенное артистическое воспроизведение в одном лице, когда записанное становится лишь материалом для исполнителя-скульптора».

10. С. Рахманинов. Баркарола

Творческий путь Рахманинова пришелся на сложную эпоху, эпоху великих и грозных событий, вызывавших глубокие перемены в жизни целых народов и в личных судьбах отдельных людей, событий, в корне изменивших весь ход мировой истории. Вместе с тем, это была эпоха творческих свершений, изобилующая такими великими именами, как К. Бальмонт и М. Цветаева, А.А. Блок и Л. Толстой, Ф. Достоевский и И.С. Тургенев, А.П. Чехов и В. Маяковский, А. Ахматова и В.М. Васнецов, И.Е. Репин и И.Н. Крамской, В.И. Суриков и М.А. Врубель, А.Н. Бенуа и В. Поленов, И.И. Левитан и И. Шишкин, А.К. Лядов и А.К. Глазунов, А.С. Аренский и В.С. Калинников, Н.А. Римский-Корсаков, и И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев и А.Н. Скрябин, С.И. Танеев и Ф.И. Шаляпин.

В это время жил и работал Василий Андреевич Андреев, музыкант-исполнитель, балалаечник, основатель Великорусского оркестра. В. В. Андреев вспоминал: «Когда... оркестр исполнял симфоническую музыку Чайковского, Римского-Корсакова и Рахманинова, американцы говорили: «Как прекрасно русское искусство!». Когда же выступал Великорусский оркестр, и с эстрады лилась русская народная песня, то они говорили: «Как прекрасен русский народ!». Вот почему я горжусь тем делом, которому служу, и придаю ему такое значение»

11. В. Андреев. Вальс «Грезы»

Можно утверждать, что Рахманинов не внес бы такого богатого и яркого вклада в развитие фортепианной литературы, если бы не обладал поразительным по мощи и своеобразию пианистическим дарованием. Тот же чеканный упругий ритм в сочетании с певучестью, «вокальностью», та же скульптурная лепка фразы, богатая и разнообразная «регистрация», которые были свойственны исполнительской манере Рахманинова-пианиста, в скрытом виде содержатся в нотной записи его сочинений.

12. С.В. Рахманинов «Мелодия», опус 3

«Играл он удивительно, обладая в высшей степени умением гипнотического воздействия на слушателей. Уже тогда это был подлинный чудесник фортепиано» - вспоминал Рейнгольд Морицевич Глиэр о С.В. Рахманинове. Композиторы познакомились еще в Московской консерватории. Их связывали теплые дружеские отношения. Глиэр показывал Сергею Васильевичу свои сочинения и выслушивал советы, замечания. Рейнгольд Глиэр по праву считается продолжателем романтических традиций русской музыкальной классики, главным образом П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова.

13. Р. Глиэр. «Романс»

Рахманинов – величайший мелодист XX века. Народная протяжная песня и знаменный распев сливаются воедино и в вокальной и инструментальной мелодике композитора. Одним из ярчайших примеров уникальной трогательной рахманиновской мелодии является «Вокализ» (1915). Он представляет собой замечательную концентрацию характерных свойств рахманиновской лирической мелодики. Необычайно широкая по своей протяженности, плавно развивающаяся мелодия звучит как бы на одном дыхании, рождая впечатление непрерывной, безостановочной текучести.

14. С. Рахманинов «Вокализ»

Первые годы пребывания за границей Рахманинова не покидали мысли об утрате творческого вдохновения. «Уехав из России, я потерял желание сочинять.

Лишившись родины, я потерял самого себя». Несмотря на то, что Рахманинов последние десятилетия своей жизни прожил в США, он отказался от гражданства этого государства, так как не захотел отречься от своей Родины. Композитор очень хотел еще раз посетить свою родную страну, сохранились сведения, что он пытался это сделать незадолго до своей смерти, однако, его не пустили.

Только спустя 8 лет после отъезда за рубеж Рахманинов возвращается к творчеству, создает Четвертый фортепианный концерт (1926), Три русские песни для хора и оркестра (1926), «Вариации на тему Корелли» для фортепиано (1931), «Рhapsодию на тему Паганини» (1934), Третью симфонию (1936), «Симфонические танцы» (1940). Эти произведения — последний, самый высокий рахманиновский взлет.

15. П. Чайковский «Ноктюрн»

С самого детства Сергей Васильевич обладал фантастической памятью. Он мог легко исполнить по памяти произведение, даже если слышал его всего один раз. Помимо хорошей памяти композитор обладал еще одной уникальной особенностью, которую отмечали многие исследователи его жизни и творчества. Он мог легко охватывать на рояле сразу 12 белых клавиш, что было не под силу многим известным пианистам. На любимом инструменте Рахманинов занимался ежедневно, вплоть до конца своей жизни. Рахманинов всегда бережно относился к своим рукам, многие современники отмечали, что они у него были очень красивые. Даже кнопки на его ботинках перед концертами застегивала всегда супруга, чтобы он не поранил пальцы. Мало кто знает, но при жизни Рахманинов запатентовал специально приспособление для пианистов – грелку-муфту, в которой исполнители могли согревать свои руки перед важным выступлением.

16. А. Глазунов. "Испанский танец" из балета "Раймонда"

Личность знаменитого музыканта всегда привлекала внимание кинорежиссеров, которые по биографии Рахманинова сняли достаточное количество картин, которые рассказывают о жизни композитора: «Поэма о крыльях» (1980), режиссера Даниила Храбровицкого, «Портрет Рахманинова» в двух частях режиссера Александра Косачева. (1992), Фильм «Сергей Рахманинов. Две жизни» по сценарию Бориса Семёновича Никитина, автора одноименной книги. Непосредственное участие при создании картины принимал внук талантливого исполнителя Александр Рахманинов. В 2003 году Андрей Кончаловский снял документальный фильм «Сергей Рахманинов», который вошел в цикл «Гении», а в 2007 году вышел фильм Павла Лунгина «Ветка сирени», который был приурочен к 135-летию музыканта. В 2012 году телеканал «Культура» представил фильм о Сергее Васильевиче из цикла «Партитуры не горят».

17. С. В. Рахманинов. «Весенние воды»

Мало кто знает из любителей музыки, что мелодия известного сингла «All by myself», которую исполняла популярная певица Селин Дион, была позаимствована из 2 части Второго фортепианного концерта Рахманинова. Автор песни Эрик Кармен считал, что наследие великого композитора является национальным достоянием, но вскоре ему пришлось долго улаживать все вопросы с наследниками маэстро. Более того, он даже вынужден был указать имя Рахманинова, как настоящего автора песни.

Существует огромное количество кинолент, в которых можно услышать прекрасные образцы творчества Сергея Рахманинова, и с каждым годом их количество неизменно пополняется: «Страна грез» (2016), «Нью-йоркские ночи» (1984), «Доктор Живаго» (1965), «Зверополис» (2016), «Хорошая жена» (2015), «Свадьба моего лучшего друга» (1997), «Однажды вечером» (2010), «Дневники Бриджит Джонс» (2001) и др.

18. С. В. Рахманинов. Музыкальный момент op.16 N 4 e-moll

Ценнейшим вкладом в русскую музыку XX века является хоровое творчество Рахманинова. Он обращался как к светским, так и духовным жанрам. Рахманинов стал одним из тех композиторов, благодаря которым произошел расцвет хоровой культуры. Хоровое наследие С.В. Рахманинова, имеющее духовную направленность, обладает колоссальным значением для становления отечественной хоровой культуры. В 1893 году, когда им был написан духовный концерт для смешанного хора без сопровождения «В молитвах неусыпающую Богородицу». Следующим этапом становления духовных основ в музыке Рахманинова стала «Литургия Иоанна Златоуста», написанная в 1910 году. Спустя пять лет композитор завершил величайшее из своих творений - «Всенощное бдение» (1915).

«Шесть хоров» для женских (или детских) голосов opus 15 написаны 22-х -летним композитором. Рахманинов создает это произведение, работая в 1894 года штатным преподавателем теории музыки в Мариинском Училище дамского попечительства о бедных, которое готовило домашних учительниц. Это заведение полужакрытого типа находилось в Москве на Софийской набережной, и входило в число учреждений женского образования в императорской России. В сборнике преобладает светлая лирика, а лёгкая грусть лишь оттеняет юношески непосредственное восприятие жизни. Открывает сборник миниатюрная приветственная кантата «Славься» (слова Некрасова).

19. С. Рахманинов. «Славься» (из цикла «Шесть хоров»)

Творческий облик Сергея Васильевича необычайно многогранен, ведь на протяжении жизни он обращался к самым разнообразным музыкальным жанрам и практически в каждом из них оставил настоящие шедевры. Но есть одна общая черта, которая невидимой нитью объединяет все его произведения – это любовь к Родине и связь с русской культурой. Но самое удивительное то, что для того, чтобы выразить всю глубину патриотических чувств Рахманинову не

понадобилось сочинять программные или исторические произведения, ему не нужны были слова, которые помогли бы слушателю прочувствовать любовь к Родине, выразить свои переживания за судьбу Отечества, показать необыкновенную красоту родной природы. Все самое важное он умел сказать языком музыки - через пленительно-лирические и русские по духу мелодии, красочные, «колокольные» или «душевно-щемящие» гармонии, по-русски «широкую» и «раздольную» фактуру и, в целом, через духовность и «откровенность» звучания своих уникальных творений.

Наш концерт подошел к концу. Благодарю всех участников, преподавателей и концертмейстеров за подготовку и участие в этом знаковом мероприятии. До новых встреч, друзья!