

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
«Ново-Федоровская детская музыкальная школа»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУДО г. Москвы
«Ново-Федоровская ДМШ»
_____ Е.Ю. Клепалов
« ____ » _____ 2023г.

Концерт- лекция «С.В.Рахманинов. С любовью к Родине».

Составитель и ведущий: Ельчанинова В.В.

Участники: преподаватели и учащиеся инструментального
отделения

Москва, 2023г

Уровень мероприятия: школьное мероприятие

Цель мероприятия: открытие цикла концертов «школьная филармония», просветительство

Задача мероприятия: знакомство с жизнью и творчеством С.В.Рахманинова

С.В.Рахманинов. С любовью к Родине.

Ведущая: Добрый день, уважаемые гости!

Сегодняшний наш концерт посвящен 150-летию со дня рождения великого певца русской души - С.В.Рахманинову!

Почему певца русской души? Потому что для этого великого композитора русская душа связана в первую очередь с образом его Родины – России, русской истории, природы, народа, культуры и духовности. Как он сам говорил о себе и своей музыке: **« 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. Единственно, что я стараюсь делать, когда сочиняю – это заставить её прямо и просто выражать то, что у меня на сердце».**

Его музыка духовно насыщенная, необычайно величественная, красочная, нежная и мечтательная органично связана с природным мелодизмом церковно-славянской речи. Для русского человека образ России связан прежде всего с образом Божиим. Любить Россию – значит любить Бога – так рассуждает православный человек. И именно таким человеком был Рахманинов. Неслучайно он автор двух больших духовных хоровых полотен – «Литургии Иоанна Златоуста» и «Всенощного бдения». К хоровому жанру композитор обращался на протяжении всей своей жизни. Это и крупные произведения – кантата «Весна», и симфоническая поэма «Колокола», и отдельные хоры.

Сергей Васильевич Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в селе Онег недалеко от Новгорода. Природа этого края с детства осталась запечатлённой в его памяти. Запомнились и песни, что звучали в среде дворовых людей и крестьян. **«До чего наш народ музыкален, наши народные песни прекрасны... Как я люблю их!»**- говорил Сергей Васильевич через много лет.

Склонность к музыке была характерной чертой Рахманиновых. Она ярко проявилась у деда композитора, который был отличным пианистом, затем у отца. Хорошей пианисткой была также и мать композитора, именно она и была первой учительницей своих детей.

Осенью 1882 года, в возрасте 10 лет Серёжа Рахманинов поступил на младшее отделение Петербургской консерватории. Он переезжает в Петербург, поселяется у своей тётки. Таким образом, оказывается в отрыве от семьи, полностью без какого-либо надзора, предоставленный сам себе. Он очень быстро «отбил» от рук, стал непослушным, да ещё и плохо успевающим ребёнком. Так, по окончании уже первого класса консерватории он оказался на грани отчисления. Тогда по совету его двоюродного брата, Александра Зилоти, Сергея Рахманинова переводят в Московскую консерваторию. В Москве он становится учеником талантливого педагога, прекрасного пианиста Николая Сергеевича Зверева. Именно у Зверева

Рахманинов научился кропотливой работе, и в дальнейшем это стало потребностью его души. Под влиянием педагога Рахманинов обрёл качества, которые характеризовали его как человека внутренне собранного и чёткого.

«Зверята» - так называли юных талантливых учеников Зверева не только бесплатно занимались со своим учителем, но и жили в его доме, он полностью содержал их, вывозил на концерты, в театры, знакомил с интереснейшими людьми – известными музыкантами, художниками и литераторами. Летом он вывозил детей в Крым, брал фортепиано и там так же строго, как и в Москве занимался с ними.

29 мая 1892 года С.В.Рахманинов заканчивает консерваторию по классу композиции с Большой золотой медалью. Его имя заносится золотыми буквами на мраморную доску в Малом зале консерватории. Дипломной работой молодого композитора стала опера «Алеко» и 1 концерт для фортепиано с оркестром. Примечательно, что председателем экзаменационной комиссии на том экзамене был Чайковский. Выдающийся композитор оставил очень лестный отзыв о композиторских способностях молодого Рахманинова, поставив ему оценку 5 и окружив её со всех сторон плюсами! А ведь опера «Алеко» была написана всего за 17 дней!

№1. А сейчас на сцену я приглашаю Казачкову Ярославу. Она исполнит «Песню цыгана» из оперы «Алеко».

То, что Чайковский тепло относился к Рахманинову – известный факт. А вот какой курьёзный случай остался в музыкальной истории об одной из их встреч:

На репетиции оперы «Алеко» к молодому, ещё никому не известному автору подошёл Чайковский и смущённо спросил:

- Я только что закончил оперу «Иоланта», которая недостаточно длинна, чтобы занять целый вечер. Вы не будете возражать, если она будет исполняться вместе с вашей оперой?

Потрясённый и счастливый Рахманинов не смог ответить и молчал, словно воды в рот набрал.

- Но если Вы против...- начал Чайковский, не зная, как истолковать молчание молодого композитора.

- Он просто потерял дар речи, Пётр Ильич, - подсказал кто-то.

Рахманинов в подтверждение усиленно закивал головой.

- Но я так и не понял.. – засмеялся Чайковский, - против Вы или нет. Если не можете говорить, то хоть подмигните!

Рахманинов так и сделал.

- Благодарю Вас, кокетливый молодой человек, за оказанную мне честь, - совсем развеселился Пётр Ильич.

К середине 90-х годов имя Рахманинова становится известным в широкой среде музыкантов и любителей музыки Петербурга и Москвы.

Судьба подарила Сергею Васильевичу встречи в своей жизни с выдающимися деятелями культуры – с писателями Чеховым, Буниным, Толстым, с художником Левитаном, с артистами Московского художественного

театра, в особенности со Станиславским. Дружба Рахманинова с великим русским певцом Ф.И.Шаляпиным продолжалась всю их жизнь.

В своём камерно – вокальном творчестве пейзажной лирике Сергей Рахманинов уделял особое место. Вот и романс «Островок», в основу которого композитор положил стихи английского поэта – романтика Шелли в переводе Константина Бальмонта, неоспоримо является «музыкальным пейзажем». Музыка данной композиции весьма изобразительна, так как слушая её явно представляешь покрытые зеленью уклоны небольшого участка суши, со всех сторон окружённого водой. Ощущаешь дуновение лёгкого ветерка, хочется вдохнуть и почувствовать запах густых трав и цветов. Само собой разумеется, что здесь властвует полное умиротворение. Всё это царствие покоя и тишины, композитор, весьма экономно используя выразительные средства, словно прозрачными акварельными красками, тонко и поэтично изобразил музыкальными звуками.

№2. На сцену приглашается хор старших классов. «Островок».

Руководитель Сандер Зинаида Рудольфовна

Концертмейстер Лазарева Ольга Олеговна

Живя в Москве, Рахманинов не только даёт концерты и посещает театры, а как и всякий православный человек – ещё и службы в церкви. Он очень любил слушать перезвон колоколов московских храмов и монастырей. Для Рахманинова звон каждого из этих колоколов имел свой тон, краску, густоту, силу и цвет. Как он сам говорил –

«Звон монастыря Андрея Рублёва звучал мне синей в серебряных звёздах катящейся волной; звон колокола Симонова монастыря – отдавал зеленоватой медью, Иван Великий звучал мне цветом вишнёвого бархата. Этот первый звон, оставшийся в моей памяти своим особенным ладом, и оттуда, должно быть идёт всё моё различие подлинно русского от подделки». Потому эффект колокольных звонов Рахманинов так часто использует в своей музыке.

1906 год запомнился семье Рахманиновых увлекательным отдыхом в Италии. Солнечная Флоренция гостеприимно встретила композитора и его семью. Спустя несколько недель отдыхающие решили остановиться в городе, находящемся поблизости. Городок Марина-ди-Пиза располагался у моря. На побережье Рахманинов арендовал небольшую виллу. Волшебная атмосфера вдохновила музыканта на создание достаточно знаменитого произведения – **«Итальянской польки».**

№3. На сцену приглашается трио: Даниловский Владимир – фортепиано (1 партия), Яна Владимировна Волобуева (2 партия) - фортепиано и Казачков Александр - баян. «Итальянская полька».

Вот в таком интересном исполнении мы послушали польку. А сейчас давайте послушаем ее в исполнении баяна и аккордеона.

№4. На сцену приглашаются Мезенцев Дмитрий и Казачков Александр»

На пороге 1910х годов в творчестве Рахманинова находят отражение ощущения надвигающейся катастрофы. Эти предчувствия овладевали умами и сердцами многих талантливых людей того времени.

Октябрьские события 1917 года явились для Рахманиновых, как и для многих российских семей, настоящей трагедией, катастрофой. Рахманинов понял, что его артистическая деятельность в России может прекратиться, что творчество его здесь никому не нужно.

«Безжалостное выкорчёвывание всех основ искусства, уничтожение всех возможностей для его восстановления не оставляло надежд» - писал композитор. Поэтому, в декабре 1917 года, выехав на гастроли в Швецию, вместе с семьёй, С.В.Рахманинов уже более никогда не возвращался в Россию.

№5. На сцене Сибилев Михаил. Романс фа - минор.

Расставание с Родиной стало трагическим фактом биографии Рахманинова и почти на 10 лет прервало его композиторскую деятельность. *«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.

В Америке Рахманинов достиг прочного артистического и материального благополучия, но не обрёл утраченного с отъездом из России душевного покоя. Всю свою оставшуюся жизнь он помогал русским сотоварищам по профессии. О милосердности души великого композитора ходили легенды. Получая за концерты огромные гонорары, Рахманиновы продолжали жить скромно и уединённо, посылая бесчисленные посылки всем, кого знали и не знали в России. На московском главпочтамте удивлялись – кто такой этот Рахманинов, что он всей Москве посылки шлёт? А 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.

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 и дочерью.

№6. На сцену приглашаются Жупанова Евгения и Казачкова Василиса. Они исполнят Романс.

Романсы оп. 8, написанные в октябре 1893 года — единственный в сборнике вокальных сочинений Рахманинова цикл, в котором все тексты связаны с именем одного поэта: это созданные А. Н. Плещеевым переводы стихов Г. Гейне, И. В. Гёте, Т. Г. Шевченко.

Романс «Полюбила я на печаль свою» создан в русском народном духе^[2], в стилистике песен-страданий, песен-плача^{[1][3]}, от лица простой девушки, у которой любимого забирают в солдаты, в рекруты, а это на целых 25 лет. Музыка Рахманинова особо подчеркивает стихи. Рахманинов, наделенный огромным мелодическим талантом^[4], подчеркивает музыкой тонкую душевность стихотворения. «Гусельные» арпеджированные аккорды в начале песни подчеркивают ее народный склад.

№7. А сейчас вы послушаете этот романс в исполнении Ельчаниновой Валерии Витальевны, партия фортепиано – Волобуева Янина Владимировна. «Полюбила я на печаль свою».

Выдающегося композитора отличали не только скромность и порядочность, но и остроумие и находчивость. Вообще он любил пошутить.

Однажды знаменитый скрипач Крейслер и Рахманинов выступали в огромном концертном зале «Карнеги-холл». Скрипач играл без нот, и вдруг память подвела его, он забыл текст. Крейслер подошёл поближе к пианисту, заглянул в ноты, пытаясь найти место, где бы вступить.

- Где мы находимся?! Где мы находимся?! – отчаянно зашептал скрипач.

- В «Карнеги-Холл» - не переставая играть шёпотом ответил Рахманинов.

В фортепианной музыке ярче всего развернулся талант Рахманинова – композитора и исполнителя. Пианистом он был феноменальным! У него были прекрасные, огромные руки, левая охватывала 12 клавиш, правая почти 15!

№8. На сцену приглашаются Хохлова Софья и Волобуева Янина Владимировна. Романс Соль мажор.

Элегия Рахманинова

Этот снег, эта музыка, эти надрывные звуки!
Леденящая душу на ноты нанизана скорбь...
Если есть хоть полтона на грани нелепой разлуки,
Горечь первого такта слезой тихо выпустит боль.
И в тоскливом пиано метель мне в окно постучится,

Я впусти ее в дом, пусть и снег выражает протест;
Растревоженный ветер, срывая с рояля страницы,
Атмосферные слезы роняет на гладкий паркет.
Хор снежинок врывается зимним порывом-крещендо
Мало? Форте! Два форте! Три форте! Не может быть! Нет!
Антресолы дрожат, тишина разлетается в щепки,
Недобитый сервис переходит на звонкий фальцет.
И достигнув предела, умолкнет печаль ритенуто;
Не оставив надежды на чудо, простится метель.
Остывает рояль, за окном просыпается утро,
Выдыхая морозную суть неизбежных потерь...

«Элегия» Рахманинова одно из самых ранних произведений С.В.Рахманинова и одно из самых любимых произведений, исполняемых сегодня.

Элегия была написана в 1892 году и посвящена композитору Антону Степановичу Аренскому. Мы слышим в ней черты шопеновской мелодики и шубертовской песенности и в то же время это неповторимое, собственное только Рахманинову произведение. «Элегия» стала одним из символов Рахманиновского стиля. Символ русской музыки и русской души- "...заплаканные очи славянства..." .

Слушая «Элегию» становится невыразимо прекрасно и светло на душе, она дает полное умиротворение и покой, как плывущие в небе облака, как шорох листвы в осеннем парке, как падающей снег в зимнюю ночь, как свет звезд, струящихся на нас с высоты.

Недаром «Элегии» Рахманинова посвящено больше всего поэтических строк. И каждый из поэтов видит в ней свой образ, но все сходятся в одном: «Элегия» Рахманинова – вызывает катарсис души!

№9. На сцену приглашается Сибилева Елена Анатольевна. «Элегия».

Завершая наш концерт, скажу словами большого музыканта, композитора Г.В.Свиридова: **«Сочинения Рахманинова содержат в себе простые, но возвышенные и сильные чувства: любовь, восторг перед красотой мира, радость, скорбь и веру. Его музыка открыто обращена к человеку и всегда исполнена вдохновения. Слава и гордость русской музыки С.В.Рахманинов – всегда будет жить в истории отечественного и мирового искусства».**

