Myzennu sucmok (npus. k Poc. myz. razeme)-2002 — 948 (127-28).—1.4-5 HAPYKEHA CHUTABIIIARCA UTDRYFHHOU

С.В. Рахманинов. 1890-е годы

поиски и находки

Один из самых богатых фондов музея — собрание рукописей, документов, мемориальных вещей, изобразительных и других материалов ергея Васильевича Рахманинова. Кропотливая работа над фондом ведется с сороковых годов прошлого столетия. В 1942 году, когда реабилитация творчества композитора в СССР едва начиналась, Музей провел выставку «С.В. Рахманинов. Жизнь и творчество». Одновременно формировался и фонд композитора, были получены в дар или приобретены рукописи его сочинений, в том числе поэма «Колокола». Ди-ректор Музея Е.Н. Алексеева писа-

ла Сергею Васильевичу, а после его смерти она сумела наладить переписку и с членами его семьи, ставя перед собой задачу собрать в Музее мемориальные вещи композитора, документы о его жизни и творчестве, рукописи. Осенью 1945 года Музей вместе с Московской филармонией провел вторую выставку, научную сессию, на которой выступили видные деятели советского музыкального искусства, концерт в Большом зале консерватории из произведений Рахманинова...

Тем временем фонд рос и пополнялся новыми документами, которые изучались и готовились к публи-

кацию писем композитора и воспоминания о нем, подготовленную З.А. Апетян (1955 и 1974 годов издания). Собрание пополняется и в настоящее время. Пять лет назад Музей приобрел авторскую рукопись первой редакции «Вокализа», которая около восьмидесяти лет хранилась в архиве А.В. Неждановой, и в 1998 году осуществил издание - факсимильное и в современном компьютерном наборе, с научным комментарием на русском и английском языках. Три года назад дочь Ф.И. Шаляпина Марина подарила два письма Рахманинова к ней, которые опубликованы в «Музейном листке» (№№ 11 и 12, февраль и март 2000 года) с интереснейшей историей дружеских отношений между Рахманиновым и детьми Шаляпина. Недавно обнаружена неопубликованная фотография Сергея Васильевича с дочерью Ириной, которая обязательно в скором времени будет представлена читателям.

В течение ряда последних лет Музей и Российское Музыкальное Издательство работают вместе над проектом 50-ти томного Полного академического собрания сочинений С.В. Рахманинова. В нем будет опубликовано все музыкальное и литературное наследие композито-Публикацию сопровождает фундаментальное научно-источниковедческое приложение: полная библиография, нотография, дискография, указатель произведений, археографический указатель и другой справочный аппарат. Общие научные принципы Полного собрания сочинений Рахманинова изложены в газете «Музыкальное обозрение», № 1 за 1998 год. В настоящее время к публикации готовится вся фортепианная серия. Работа над собранием сочинений стимулирует дальнейшие текстологические исследования, побуждает исследователей еще и еще раз обращаться к фонду самого композитора и к фондам музыкантов его окружения. Конец 2001 года ознаменовался важным событием — обнаружена считавшаяся утраченной Сюита ре минор Рахманинова. Этому и посвящена статья руководителя Научного совета Российского Музыкального Издательства, автора научной разработки собрания сочинений, кандидата искусствоведения Валентина Антипова, сделавшего это

открытие. Надеемся, что в марте мы ус-лышим Сюиту в концертном зале Музея, а затем будет осуществлена ее запись на компакт-диске.

В статье приводятся три страницы из Первой, Второй и Четвертой частей Сюиты.

Среди произведений Рахманинова, в силу различных обстоятельств уграченных из творческого архива композитора, внимание исследователей издавна привлекает Сюита для оркестра, написанная им в годы учения в Московской консерватории.

Впервые о ней стало известно из публикации писем комнозитора кузине Наталье Скалон (книга «Молодые годы Сергея Васильевича Рахманинова», 1949, редакция В.М. Богданова-Березовского). В письме от 6 января 1891 года композитор, которому тогда не исполнилось еще и 18 лет, рассказывал: «Я эти два с половиной дня все время писал: сюиту свою кончил только сейчас инструментовать. Это все хорошо, только после этой работы правая рука страшно болит...». А вот письмо от 10 января 1891 года: «Насчет оркестровой сюиты мое дело не выгорело, ее не будут играть, потому что написано для полного симфонического оркестра, а у нас в консерватории и инструментов таких, каких мне требуется, не найдется. Так что это останется до будущего года, там я хочу сам устроить свой концерт, тогда и сыграю ее. Теперь я ее отдал Чайковскому посмотреть: ему я беспрекословно все поверю». В примечаниях к изданию не солержится дополнительных сведений о Сюите, как не добавлено новых

данных в научных комментариях и к первому изданию эпистолярного наследия композитора (1955 год, редакция З.А. Апетян).

Важное свидетельство в пользу существования Сюиты содержит-ся в письме А.И. Зилоти к П.И. Чайковскому от 23 января 1891 года: «Дорогой и обожаемый Петр Ильич! Позволь к тебе обратиться с просьбой: посмотри, пожалуйста, присланную сюиту моего ученика Рахманинова и при случае скажи мне свое мнение о ней» («А.И. Зилоти...», 1963). Письмо Зилоти было учтено в последующих отечественных и зарубежных монографиях и справочниках, а также в переиздании литературного наследия композитора, иногла. правда, в неверном отождествлении Сюиты с другими сочинениями композитора.

Существенным вкладом в дальнейшее изучение истории утраченной рукописи стала статья Н.Н. Синьковской «Начало одной творческой дружбы» (журнал «Советская музыка», 1978, № 5). Суть истории, изложенной в ней, такова. Чайковский действительно получил рукопись оркестровой Сюиты Рахманинова. Однако одновременно ему прислали для просмотра партитуру другого автора — петербургского композитора И.И. Армсгеймера. И вот здесь произошла путаница. По ошибке слуги Петра Ильича партитура Рахманинова была отправлена в Петербург, по адресу Армсгеймера, который немедленно сообщил об этом Чайковскому. Петр Ильич поручил ему сохранить Сюиту Рахманинова до своего очередного приезда в Петербург, где он мог бы получить ее непосредственно в руки.

Дальнейших прямых свидетельств возвращения рукописи автору обнаружено не было, однако основании косвенных данных Наталья Николаевна Синьковская приводит достаточно убедительные доводы в пользу того, что Сюита могла быть возвращена Чайковскому, а затем и Рахманинову. Выскажем предположение, что Сюита вначале была показана Сер-

геем Рахманиновым его консерваторскому преподавателю — профессору А.С. Аренскому, так как в 1890/91 учебном году он изучал в его классе канон, фугу и инструментовку. Отзыв Аренского мог не удовлетворить ученика, и он, памятуя о высокой оценке, данной ему Чайковским весной 1889 года за экзаменационную задачу по гармонии (5 с плюсом, окруженным маленькими крестиками), решил послать Сюиту великому композитору, которому он «все поверит».

Не до конца проясненная история почтовых странствий Сюиты не дает ответ на вопрос, сумел ли Чайковский ознакомиться с присланным сочинением и была ли Сюита возвращена Петру Ильичу, Зилоти, самому автору... Потому весьма важным представляется продолжение дальнейших архивно-источниковедческих поисков утраченной оркестровой партитуры Сюиты Рахманинова.

В Архивно-рукописном отделе Музея, в фонде А.И. Зилоти с 1964 года хранится неатрибутированная рукопись некоего фортепианного произведения в четырех частях (фонд 274, ед. хр. 68, 14 листов + первый чистый; формат 35,5 X 25,5; нотная бумага № 5 [1], «П Юргенсонъ въ Москве»; на каждой странице по 6 клавирных систем с награвированными акколадами).

Содержание цикла таково. Первая часть. Lento. Allegro moderato, d-moll. Вторая часть. Lento, h-moll Третья часть. Menuetto, Fis-dur. Четвертая часть. Allegro, D-dur.

Отсутствие титульного листа с названием сочинения, указанием имени автора, даты, места и времени создания произведения, наконен, каллиграфический почерк, очевидно, создали определенные трудности при архивной обработке рукописи, требующей профессиональной осторожности в вопросах атрибуции, локализации, датировки — как источника, так и самого текста произведения.

нии к музыке Сюиты ре минор не возникает никаких сомнений, что она принадлежит С.В. Рахманинову и написана в ранний, консерваторский период творчества. Обстоятельства создания юношеской Сюиты, сведения о том, что перед отправкой П.И. Чайковскому сочинение побывало в руках А.И. Зилоти, позволяют утверждать, что произведение «не установленного автора» из архивного фонда А.И. Зилоти представляет собой фортепианную версию Сюиты Рахманинова.

Жанровая природа произведения вполне соответствует сюите: наличие танцевальной части «Menuetto», черты шествия-сарабанды во второй части, наконец, ярко выраженные признаки балетного галопа в финале. В целом музыка цикла отмечена влиянием «классических» сюит Чайковского

и Аренского. Рассматриваемую Сюиту отличает яркий, самобытный во многих разделах тематизм, присущий зрелым произведениям Рахманинова. В первую очередь это относится к первой и второй частям цикла. Основные темы первой ча-

сти (сонатное allegro) в той или иной форме использованы в более поздних сочинениях композитора. Вступительный, по-рахманиновски мужественный мелодический оборот предвосхищает аналогичный ход во вступлении первой части Второго концерта для фортепиано с оркестром; вариант его звучит и в начале Прелюдии cismoll (движение по VI-V-I ступе-

Начало главной партии первой части Сюиты практически без изменений вошло в фортепианное вступление романса «Я опять одинок».

Короткая связующая партия и сама трактовка «узлового» момента музыкальной формы стала формообразующей моделью для отыгрыша к главной партии первой части Второго концерта.

Побочная партия первой части Сюиты, точнее ее первая тема, явилась одним из ранних образцов рахманиновской «хрупкой» утонченной лирики, развитой впоследствии в романсе «На смерть чижика», в побочной партии первой части Четвертого концерта и других сочинениях.

Вторая часть Сюиты, Lento, опыт освоения простой трехчастной формы с развивающей серединой (по номенклатуре музыкальных форм того времени, данной также и в известном учебнике А.С. Аренского — первая форма рондо). Lento - образец скорбной лирики

CHUTA PE MUHOP CEPTER PAXMAHUHOBA

написанный в той же тональности Музыкальный момент h-moll.

По-иному воспринимаются третья и четвертая части Сюиты. Третья часть, Menuetto, ярко и мастерски стилизованный танец, указывает на принадлежность начинающего композитора к Московской композиторской школе.

По инициативе С.И. Танеева в Московской консерватории «проповедовался» историко-энциклопедический, хрестоматийный метод изучения и творческого освоения музыкальных форм. Композиторы-ученики изучали не только собственно «музыкальные формы», взятые в их структурно-схе-матическом виде, но также глубинный жанрово-стилистический

строй произведений. Четвертая часть (рондо-соната с эпизодом, по старой номенклатуре смешанная, четвертая и пятая форма рондо) — бравурная, ликующая, отдаленный прототип будущих гимнических финалов циклических полотен композитора. На фоне стилистически «нейтральных» разделов неожиданно «узнаются» мелодико-гармонические обороты, ставшие впоследствии «визитной карточкой» музыки великого мастера. Эти восходящие арпеджио от звуков нисходящей хроматической гаммы заимствованы Рахманиновым из его Романса для фортепиано в 6 рук (лето 1890 года, Ивановка) и позже использованы во второй части II концерта для фортепиано с оркестром.

والمالية المالية المالية المالية المالية ment or of the trees

Опытный взгляд профессионального музыканта, очевидно, отметит некоторые черты «учениите. Несколько схематично и прямолинейно сталкиваются в разработке первой части темы главной и побочной партий, — следствие хорошо усвоенных формообразующих композиционных «матриц» В произведении ощущается влияние «узнаваемых» великих предшественников. Здесь можно было бы указать на вторую побочную тему I части Сюиты, прототипом которой, возможно, стала главная тема второй части Концерта Бетховена для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром.

Не случайно позднее образный строй второй побочной партии из первой части Сюиты повторился в побочной партии Первой, «фаустовой» сонаты Рахманинова для фортепиано.

Прообразом второй части Сюиты, возможно, стала величественно-трагедийная медленная часть Сонаты Шуберта B-dur (D 960). Кульминация второй части Сюиты напоминает аналогичный раздел «Жалобы Ингрид» из «Пер Гюнта» Грига — композитора, столь любимого и высоко чтимого Рахманиновым. В финале Сюиты мелькают знакомые образы бравурных частей инструментальных циклов Бетховена, Шуберта, Шумана. Главная же тема финала, очевидно, воспроизводит (правда, в мажоре) тему среднего раздела Каприса Паганини Es-dur, положенного в основу знаменитой транскрипции Листа.

الله المالية ا ment or the true

Все эти аналогии и сходства не должны удивлять и, тем более, разочаровывать: Сюита написана композитором, едва начинающим свой

раннем произведении поражает порахманиновски властно-волевое начало, позволяющее придать некоторой стилевой калейдоскопичности образов неуклонную направленность — свидетельство мощного творческого дарования и, что не менее важно, ростков истинно композиторского мастерства.

Сюита занимает органичное место в ряду сочинений Рахманинова — ученика консерватории. Это фортепианные произведения (3 ноктюрна, 4 пьесы, первоначально обозначенные ор. 1, Вальс и Романс в 6 рук), первая часть юношеского Концерта c-moll; две части Струнного квартета, хор «Deus Meus» (создан в классе контрапункта у Танеева), романсы («У врат обители святой», «Я тебе ничего не скажу», «В молчанье ночи тайной»), «Lied» для виолончели и фортепиано, Романс а-mol для скрипки и фортепиано, І часть Первого концерта для фортепиано с оркестром fis-moll, музыка к поэме Байрона «Манфред», Скерцо для оркестра.

Напомним еще раз, что в момент сочинения Сюиты Рахманинов изучал в классе Аренского канон и фугу. Полифонические произведения того времени, из которых опубликован только канон e-moll, хранятся в Музее.

Практически сразу после написания Сюиты молодой композитор уверенно приступил к созданию крупных произведений: Русской рапсодии для двух фортепиано, Первого концерта для фортепиано с оркестром (лето 1891 года, ранняя редакция). Следующий учебный год (1891/92), ставший в силу обстоятельств последним консерваторским годом Рахманинова, отмечен созданием первой части «юношеской» Симфонии, поэмы «Князь Ростислав», Элегического трио g-moll, ряда других произведений, созданных в классе свободного сочинения у Аренского, и, наконец, экзаменационной оперой «Алеко», итогового произведения консерваторского периода творчества Рахманинова. Он продолжался с 1887 года, к которому относятся первые опыты сочинения, до весны 1892 года, ознаменованного блистательным окончанием консерватории. Если говорить об общеэстетиче-

ской направленности ранних произведений композитора, в том числе и Сюиты d-moll, следует признать, что элементы эклектичности в них по-своему преломляют художественный контекст времени, отразившийся также и на эстетике консерваторского обучения. В этом смысле Сюита стала своего рода свидетелем художественной эпохи одновременно, важнейшим «авантекстом» в наследии композитора, одним из ростков, определив-ших творческий путь великого му-

Композитор достаточно быстро преодолел некоторый «полистилизм», присущий ряду консерваторских сочинений, хотя впоследствии в творчестве Рахманинова возвращения к строгим классическим формам. Эти «возвращения» позволили Ю. Энгелю отметить в музыке Рахманинова «формальное» начало, «приналлежность к модернизму» и даже «отрыв от народной музыки», обусловленный, по словам критика, художественными устремлениями композитора «от частного к общему, от национального к человеческому, от реального к символическому» («Танеев. Рахманинов. Скрябин». // Русские ведомости, 30 ноября 1910 года).

Впрочем, данная проблематика выходит за рамки настоящей статьи и требует иного уровня рассмотрения. Будем надеяться, что после публикации Сюита займет подобающее место в ряду других, хорошо известных сочинений великого композитора и скоро найдет своих исполнителей.

В процессе археографического исследования возникла проблема атрибуции самой рукописи Сюиты, поскольку она написана каллигра-

А.И. Зилоти. 1890-е годы

фическим почерком. Заметим, что ранние рукописи Рахманинова не отличаются устойчивым почерком. По мнению опытного эксперта рахманиновского архива, старшего научного сотрудника Музея А.А. Наумова, этот манускрипт, несомнен-но, написан рукой С.В. Рахманино-ва, что безмерно увеличивает значение сделанной находки.

Поиски в творческом архиве Рахманинова продолжаются. Нынешняя текущая работа определена комплексом задач Полного академического собрания сочинений композитора, разработанных Российским Музыкальным Издательством в сотрудничестве с Музеем музыкальной культуры имени

М.И. Глинки. В настоящее время Сюита d-moll С.В. Рахманинова готовится к первой публикации в Российском Музыкальном Издательстве.

Автор пользуется случаем выразить искреннюю признательность А.А. Наумову, главному хранителю фондов К.С. Баласанян, старшему научному сотруднику Н.Э. Грязновой, а также научным сотрудникам С.С. Мартыновой, Е.В. Востоковой, всем научным сотрудникам Архивно-рукописного отдела Музея за неизменную профессиональную помощь и содействие в исследовании архивных материалов.

Валентин Антипов

