

Слава русской музыки

«Я глубоко убежден, что музыкальное будущее России безгранично».

С. В. РАХМАНИНОВ.

Исполнилось 85 лет со дня рождения великого русского композитора, пианиста, дирижера Сергея Васильевича Рахманинова.

Уже в стенах Московской консерватории юноша Рахманинов выделялся своим композиторским и пианистическим талантом. В этическом и художественном формировании Рахманинова большую роль сыграли его замечательные учителя А. Зилоти, С. Танеев, А. Аренский и особенно П. И. Чайковский, произведения которого служили высшим образцом. Восемнадцати лет Рахманинов заканчивает фортепьянный факультет, а в следующем году — класс композиции с большой золотой медалью.

Экзаменационная работа композитора — одноактная опера «Алеко» по пушкинской поэме «Цыганы» — отличается глубиной и правдивостью чувств, яркостью психологических характеристик героев, широкой выразительной напевностью вокальных партий в сочетании с лаконизмом драматического действия.

Рахманинов изучает народное искусство, творчество русских и зарубежных классиков, проявляет живой интерес к театру и художественной литературе. В конце 90-х гг. происходит его личное знакомство с А. П. Чеховым, Л. Толстым и М. Горьким. В этот период Рахманинов пробует свои силы в различных жанрах: симфоническая «Фантазия» («Утес») по стихотворению Лермонтова, оркестровое «Капричио на цыганские темы», фортепьянные пьесы — «Элегия», «Мелодия», «Полишинель», «Серенада», «Музыкальные моменты» и, наконец, знаменитое трио «Памяти великого художника» (П. И. Чайковского). Тогда же возникает изумительная вокальная лирика — «Не пой, красавица», «В молчанье ночи тайной», «Острозок», «Весенние воды» и т. д.

Однако жизнь Рахманинова складывалась нелегко. В молодости он испытал длительные годы материальной нужды. Ради заработка приходилось делать фортепьянные переложения оркестровой музыки других авторов, давать частные уроки, преподавать в Екатерининском и Елизаветинском институтах. Все это изводило Рахманинова, отнимало драгоценное время от творческой работы. Чрезвычайно тяжело отразилось на молодом композиторе неудачное исполнение и провал Первой симфонии (1897 г.). Наступила длительная творческая депрессия, когда Рахманинов утратил веру в себя.

С начала 900 гг. Рахманинов переживает творческое возрождение и расцвет. Его музыка приобретает необыкновенную полноту лирического чувства, в ней с особой силой звучит мужественное, героическое начало. В произведениях этой поры отразился могучий общественный подъем кануна первой русской революции. Наиболее ярко новые образы воплощены во втором фортепьянном концерте, в кантате «Весна» для солиста, хора и оркестра (на стихотворение Некрасова «Зеленый шум»), в фортепьянных прелюдиях, в романах «Сирень», «Здесь хорошо» и многих других. Рахманинов много выступает как пианист и дирижер, непосредственно общается с широкими массами слушателей.

В конце 90-х гг. он дирижирует спектаклями Московской частной оперы Мамонтова, в 1904—1905 гг. — Большого театра. В Большом театре Рахманинов совершил своего рода музыкальную революцию: раскрыл глубокое содержание и восстановил подлинный музыкальный текст русских классических опер.

Блестящие плоды принесло творческое содружество Рахманинова и Шаляпина. Предельно ярко они сумели воплотить в музыкальных и драматических образах национальные черты русского народа, найти много нового в трактовке русской оперной классики. В Большом театре автор дирижировал своими новыми операми «Франческа да Римини» и «Скупой рыцарь».

Период 1910 — 1917 гг. наполнен

триумфальными концертными поездками по России и за границей, когда Рахманинов завоевал славу крупнейшего пианиста и дирижера мира, чье имя встало в один ряд с именами Листа и А. Рубинштейна. В начале нашего века им были созданы 2-я симфония, 3-й фортепьянный концерт, прелюдии, этюды — картины, цикл романсов, в том числе знаменитый «Вокализ», посвященный А. В. Неждановой.

Реакционная политика царизма создавала тяжелую атмосферу гнета личности. Вот почему в некоторых произведениях Рахманинова (поэмы «Колокола» и «Остров мертвых») усиливаются мрачные, трагические настроения.

Творчество Рахманинова — одно из величайших проявлений русской музыкальной классики конца XIX, начала XX вв. Оно кровно связано с традициями народного реалистического искусства Глинки, Чайковского, композиторов «Могучей кучки», с образами и сюжетами из русской литературы.

В родной поэзии композитор искал музыкальное воплощение русского характера, русской жизни, русской природы. Музыка Рахманинова по своему характеру глубоко национальна: в лучших его мелодиях живет дух русской песенности, столь богатой динамическими контрастами, то ликующей или стихийно мятежной, то элегически скорбной. Вокализация для Рахманинова — естественные средства в передаче сильного чувства, большого душевного порыва.

В центре рахманиновского искусства — человек благородной души, страстно любящий жизнь, свет, счастье. Герой Рахманинова не склоняется перед испытаниями, он полон борьбы, протеста. Отсюда — ярко выраженное волевое, мужественное начало, ритмическая энергия, острота драматических столкновений. С наименьшей силой в музыке Рахманинова запечатлены образы счастья, душевной умиротворенности, тишины.

Ранние романы «Островок», «Сирень», «Здесь хорошо», многие фортепьянные прелюдии принадлежат к числу самых светлых поэтических страниц русской лирики. В них особенно рельефно вырисовывается облик Рахманинова — вдохновенного певца родной природы. По красоте музыкальных тем, их эмоциональной выразительности и широте развития Рахманинов является одним из величайших мелодистов.

В конце 1917 г. композитор эмигрировал и жил главным образом в США. Это был роковой шаг. Покинув Россию, он мучительно переживает разлуку с родиной и в первое десятилетие зарубежной жизни не создал ни одного произведения. Только в 1928 г. Рахманинов выходит из творческого кризиса. Это были «Три русские песни» для оркестра и хора. В 30-е гг. возникли «Вариации на тему Корелли», «Рансодия на тему Паганини» для фортепьяно с оркестром, «Симфонические танцы» и Третья симфония — трагическая исповедь художника, обращенная к своему народу.

Рахманинов и на чужбине оставался русским композитором, его последние произведения по-прежнему ярко национальны. Любовь к далекой отчизне проявилась в годы Великой Отечественной войны, когда Рахманинов дает концерты в пользу Советской Армии. «От одного из русских посыльная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. — Хочу верить, верю в полную победу!» — писал Рахманинов в марте 1942 г. советскому консулу в Нью-Йорке. В начале 1943 года композитор тяжело заболел и скончался в Калифорнии во время концертной поездки.

При всей противоречивости человеческого и творческого облика, при всей идейной неустойчивости Рахманинов остается для нас величайшим русским классиком, гордостью и славой русской национальной культуры.

Г. ВОЛ.