

Министерство культуры Ставропольского края
Государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края
«Ставропольская краевая универсальная научная библиотека
им. М. Ю. Лермонтова»

«Я – РУССКИЙ КОМПОЗИТОР»

К 150-летию со дня рождения
С. В. Рахманинова

Информационно-методический сборник

Ставрополь
2023

УДК 792.82-05

ББК 85.335

Я 11

Составители:

И. И. Воронова, И. Д. Черепанцева

Редактор

И. А. Погорелова

Дизайн обложки

В. Г. Коротченко

Ответственный за выпуск

В. И. Белик

Я 11 «Я – русский композитор» : К 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова : информационно-методический сборник / составители: И. И. Воронова, И. Д. Черепанцева ; ответственный за выпуск В. И. Белик ; ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова». – Ставрополь, 2023. – 36 с.

От составителей

1 апреля 2023 г. исполнилось 150 лет со дня рождения русского композитора, пианиста и дирижёра Сергея Васильевича Рахманинова, музыкальное наследие которого велико и многогранно.

Он действительно был истинно русским композитором, горячо любившим свою Родину, и эта любовь нашла глубокое выражение в его произведениях, кровно связанных с народным музыкальным творчеством, классической русской литературой, живописью, театром. В них угадываются образы, созданные нашими соотечественниками – великими писателями, поэтами, художниками. Непосредственной основой для создания непревзойдённого рахманиновского стиля послужила поэзия Пушкина, Лермонтова, рассказы Чехова и Горького, картины русской природы с полотен Левитана, Серова, Поленова.

Композитор создавал музыку почти во всех жанрах, но наибольшую и самую значительную часть его творчества составляет фортепианная музыка, в т. ч.: 4 концерта, «Рапсодия на тему Паганини», 3 симфонии, 2 сонаты, 24 прелюдии, 15 этюдов-картин, 6 музыкальных моментов, 2 сюиты, множество пьес и транскрипций. А ещё романсы (их более 70!), и все они отличаются особой мелодичностью и вокальностью.

Многосторонняя деятельность Сергея Рахманинова – «самого русского композитора», величайшего, эталонного пианиста эпохи и крупнейшего дирижёра – отдельная страница в истории мировой музыкальной культуры. Опираясь на достижения национальной классики, синтезируя разные школы и стили, он создал яркое, самобытное искусство.

В юбилейный год С. В. Рахманинова в помощь планированию мероприятий рекомендуем некоторые формы библиотечной работы по популяризации его творческого наследия.

Раздел 1

**СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ.
ПОДЛИННЫЙ КУДЕСНИК ФОРТЕПИАНО**

Краткий биографический очерк

(01.04.1873–28. 03.1943)

Воспитание музыкой

Родился будущий композитор 1 апреля (20 марта) 1873 г. в дворянской семье в имении Онег дер. Семёново Новгородской губернии, которое принадлежало его матери Любови Петровне Рахманиновой (в девичестве Бутаковой). Здесь же прошло и его раннее детство.

Рахманиновы вообще славились своей музыкальностью: многие из них хорошо играли на скрипке и фортепиано, превосходно пели. Дед, Аркадий Александрович Рахманинов (1808–1881), известный в середине XIX в. пианист-любитель (ученик Дж. Фильда), выступал в любительских концертах, автор салонных романсов. Отец, Василий Аркадьевич Рахманинов (1841–1916), также был человеком исключительной музыкальной одарённости.

Интерес к музыке у самого Сергея обнаружился довольно рано. Первые уроки игры на фортепиано дала ему мама, затем учительница музыки Анна Дмитриевна Орнатская. И хотя эти занятия доставляли ему «большое неудовольствие», к 4 годам он уже мог играть в 4 руки со своим дедом.

Консерватории

Когда мальчику исполнилось 8 лет, семья переехала в Петербург. К тому времени его музыкальные способности были достаточно заметны, и в 1882 г. юного музыканта приняли в Петербургскую консерваторию. Маленькому пианисту и там не очень нравилось заниматься музыкой, и он стал увиливать от уроков, убегая, зачастую, на каток. Пристрастившись к конькам, Сергей скоро превратился в виртуоза конькобежного спорта.

Родители Серёжи, Любовь Петровна (в девичестве Бутакова) и Василий Аркадьевич Рахманиновы

Герб рода Рахманиновых

Сергей
Рахманинов.
1893—1896 гг.

Любовь Петровна
Рахманинова
и Алина Дмитриевна
Орловская

Это не могло не сказаться на его успеваемости, и положение в музыкальном учебном заведении становилось всё более неблагополучным. Любовь Петровна обратилась за советом к А. И. Зилоти.

Александр Ильич Зилоти, двоюродный брат С. В. Рахманинова, известный музыкант, прослушал Серёжу, сразу распознал незаурядное дарование мальчика и порекомендовал перевести его в Московскую консерваторию, в класс незаурядного пианиста-педагога Николая Сергеевича Зверева (его учеником был и А. Н. Скрябин).

Сергея Рахманинова ждали напряжённые занятия, приведшие к высокому искусству и славе, но полностью лишившие его радостей детских и отроческих лет. От воспитанников Зверев требовал серьёзного отношения к музыке, не терпел лени, взыскивал с них

за малейшую провинность. На уроках царило беспрекословное послушание, педагог не выносил лжи, увёрток и хвастовства.

Больше 4 лет провёл Рахманинов в доме Зверева. Бескорыстный энтузиаст своего дела, превосходный педагог и методист сыграл важную роль в формировании молодого музыканта и человека. Здесь же состоялось и знакомство Сергея с великим композитором и самым крупным музыкальным авторитетом Москвы – Петром Ильичём Чайковским. И к осени 1886 г. С. Рахманинов стал одним из лучших учеников Московской консерватории, обладателем стипендии имени Н. Г. Рубинштейна.

«Алеко»

В 1891 г. 18-летний С. В. Рахманинов блестяще окончил Московскую консерваторию как пианист по классу фортепьяно, а через год – консерваторию по классу композиции. Ему, окончившему с отличием 2 факультета консерватории, присудили Большую золотую медаль за выдающиеся исполнительские и композиторские успехи, которой удостаивали только те, кто сдал последний экзамен по обеим специальностям с высшими оценками.

Дипломной работой стала одноактная опера «Алеко» (по поэме А. С. Пушкина «Цыганы»), написанная в небывало короткий срок. В экзаменационной комиссии, среди профессоров находился и Чайковский, к экзаменационной оценке неординарного выпускника Пётр Ильич прибавил 4 плюса со всех сторон. «Пятёрки» с 4 плюсами в истории консерватории ещё не было! Опера «Алеко» получила признание, и сам П. И. Чайковский присутствовал на её премьере.

Через несколько лет Рахманинов, любивший и почитавший великого Чайковского, посвятил ему свою «Фантазию для двух фортепиано», которую считал одним из лучших своих произведений того времени.

Свободный художник

Окончав консерваторию, Сергей Рахманинов начинает активно сочинять музыкальные произведения разных жанров. В их числе:

- симфоническая фантазия «Утёс»;
- 1-я сюита для двух фортепиано;
- «Музыкальные моменты»;
- до-диез минорная прелюдия (одно из наиболее известных и любимых творений автора);
- романсы «Не пой, красавица, при мне», «В молчанье ночи тайной», «Островок», «Весенние воды».

С каждым годом творчество композитора становится всё более популярным: его фортепианные и симфонические шедевры исполняют прославленные музыканты, студенты консерватории. Рахманинов и сам выступает в сольных и смешанных концертах. Его мелодии льются стремительным потоком, в котором и щемящее душу раздолье, и красота земли, и отголоски народного праздника. Всё близкое и родное вобрала эта глубоко национальная музыка.

В 1894 г., в возрасте 20 лет, он начинает преподавать фортепиано в московском Мариинском женском училище, в 1897-м – становится дирижёром Московской русской частной оперы Саввы Мамонтова. Сергей Рахманинов рано приобрёл известность и как композитор, и как пианист, и как дирижёр. 1890-е гг. – период роста и созревания композиторского дарования Рахманинова, период поисков самостоятельного творческого пути.

Знаменательным событием в его музыкальной карьере стала Первая симфония, в которой во многом определились черты зрелого симфонизма композитора. В то же время с этим произведением связаны самые тяжёлые переживания молодого музыканта.

Единственное при жизни С. В. Рахманинова исполнение симфонии состоялось 15 марта 1897 г. в Петербурге. На концерте присутствовали Н. А. Римский-Корсаков, В. В. Стасов, С. И. Танеев, М. А. Слонов и др. Дирижировал А. К. Глазунов, очень неудачно. Всю оставшуюся жизнь Рахманинов не мог себе простить, что тогда не сам дирижировал своим произведением, а поручил его исполнение другому дирижёру, который передал её не совсем понятно.

Это сильное потрясение привело автора к творческому кризису. В течение целых 4 лет он не мог сочинять, сосредоточившись исключительно на исполнительской деятельности.

«О, Рахманинов!»

С 1897-го по 1900 г. он сблизился с представителями передовой художественной интеллигенции, завязав творческую и личную дружбу с певцом Фёдором Ивановичем Шаляпиным, писателями Львом Толстым, Чеховым и Буниным, художниками Коровиным, Серовым, Врубелем. В Ялте часто бывал у Антона Павловича Чехова, где в его домике встречался с А. М. Горьким, Д. Н. Маминым-Сибиряком, К. М. Станюковичем, гастролировавшими артистами Художественного театра. Это обширное и плодотворное общение придавало Сергею Васильевичу силу и уверенность в себе, возвращало вдохновение. Тяжёлая депрессия обернулась для него «периодом интенсивнейшего накопления творческих сил». К началу 1900-х г. ему удалось преодолеть творческий кризис.

В 1898–1900 гг. он неоднократно выступал в ансамбле с Фёдором Шаляпиным. Первое зарубежное выступление Рахманинова состоялось в Лондоне в 1899 г. В 1900-м композитор побывал в Италии. Первое крупное произведение этого периода – Второй концерт для фортепиано с оркестром (1901), удостоенный премии имени М. И. Глинки (1904). Музыкальные критики отметили его поэтичность и высокое мастерство создателя.

Весной 1902 г. Сергей Васильевич женился на Наталии Александровне Сатиной, двоюродной сестре, и обрёл в её лице верного и преданного друга. В мае 1903 г. в семье Рахманиновых родилась дочь Ирина, а в июне 1907 г. – Татьяна.

Знаменательным событием в истории русской музыки стал приход Рахманинова осенью 1904 г. в Большой театр в качестве дирижёра и руководителя русского репертуара. Его постановки служили образцом, художественным эталоном для русских музыкантов.

Авторитет Сергея Васильевича как превосходного музыканта рос с каждым выступлением.

Рахманинов много концертирует на Родине и за рубежом, выступает как композитор, пианист, дирижёр. Дарование музыканта получает всеобщую признательность и приносит ему славу одного из величайших пианистов современности. Особенным успехом пользовались романсы: они исполнялись во всех концертных залах, в каждом доме, где стоял инструмент и кто-то умел петь. Какое блаженство, какое художественное наслаждение получал каждый, слушая дивные стихи Пушкина, Бунина, Тютчева, Фета, разнообразно иллюстрированные музыкой Рахманинова! Более 70 романсов на слова русских и зарубежных поэтов подарил он миру!

Московский период Рахманинова закончился в 1917 г., с приходом Великой Октябрьской социалистической революции. В конце года его пригласили дать несколько концертов в скандинавских странах. Композитор поехал вместе с семьёй и больше в Россию не вернулся. Он покинул Отечество, оторвался от той почвы, на которой выросло его творчество, и до конца своих дней переживал глубокую внутреннюю драму: «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись Родины, я потерял самого себя...»

Первое время Рахманиновы жили в Дании, он много выступал с концертами, зарабатывая на жизнь, в 1918 г. переехали в Америку. В Штатах добился ошеломляющего успеха, который когда-либо сопутствовал здесь иностранному исполнителю.

Рахманинов-пианист стал кумиром концертной аудитории, покори́вшим весь мир. Слушателей привлекало не только высокое исполнительское мастерство, но и манера его игры, и внешний аскетизм, за которым скрывалась яркая натура гениального музыканта.

Семья вела замкнутый образ жизни – с американцами сближались мало, от приглашений на вечера, банкеты, ужины обычно отказывались. Всё больше окружали себя русскими людьми. В доме Рахманиновых все служащие были соотечественниками.

В годы Второй мировой войны композитор дал в Соединённых Штатах несколько концертов и весь денежный сбор направил в фонд Советской Армии.

«Верю в полную победу», – писал он. По-видимому, это повлияло на лояльное отношение Советского правительства к памяти и наследию Сергея Рахманинова. Хотя последние 25 лет жизни он провёл вдали от России, Родину он горячо любил – до последнего своего вздоха.

Ушёл из жизни гениальный русский композитор 28 марта 1943 г. в Беверли-Хилз (Калифорния, США). Великий Рахманинов умер, а музыка его осталась с нами. Радуя, восхищая, вызывая восторг и небывалые эмоции, она навечно вошла в анналы мировой музыкальной культуры.

Раздел 2

ГЕНИЙ МУЗЫКИ

Только ФАКТЫ!

▪ ФАКТ 1-й:

У Сергея Рахманинова были необычайно длинные и гибкие пальцы, которые позволяли ему охватывать не 10 белых клавиш, как у всех остальных исполнителей, а 12. При этом левой рукой он ещё совершенно свободно брал аккорд «до ми-бемоль соль до соль», что и помогло ему стать пианистом-виртуозом.

▪ ФАКТ 2-й:

Когда Рахманинов прибыл в Америку, один музыкальный критик удивился: «Почему маэстро так скромно одевается?». «Меня всё равно здесь никто не знает», – ответил тот.

Со временем композитор ничуть не изменил своих привычек. Этот же критик через несколько лет снова поинтересовался: «Маэстро, ваши материальные обстоятельства значительно изменились к лучшему, но лучше одеваться вы не стали». «Зачем, ведь меня и так все знают», – пожал плечами Рахманинов.

▪ ФАКТ 3-й:

С. В. Рахманинов обладал удивительной музыкальной памятью. Ему было достаточно 1 раз услышать произведение или просто прочесть глазами ноты, как он сразу же мог сыграть его на рояле по памяти.

▪ ФАКТ 4-й:

Женой композитора была его двоюродная сестра Наталия Александровна Сатина. Из-за такой родственной близости ему даже пришлось просить особого разрешения на брак.

▪ **ФАКТ 5-й:**

Рахманинов приобрёл владение в Швейцарии и занимался обустройством виллы, которую назвал Сенар (по первым слогам своего имени и имени жены).

▪ **ФАКТ 6-й:**

Ежегодно, в среднем он давал 55 концертов в Америке и около 35 концертов в Европе. Около 100 концертов в год!

▪ **ФАКТ 7-й:**

На протяжении всей своей жизни в Штатах Сергей Васильевич очень щедро помогал деньгами другим русским эмигрантам. Самый известный случай – банковский чек на сумму 5 тыс. \$ для выдающегося авиаконструктора Игоря Сикорского. Для того времени это были гигантские деньги! Сам Сикорский для удержания своей фирмы на плаву изначально запрашивал всего 1 тыс. \$. Если бы Рахманинов не вложил свои личные деньги в авиационную компанию, стоявшую на пороге банкротства, то неизвестно, как бы вообще сложилась дальнейшая судьба талантливого изобретателя.

▪ **ФАКТ 8-й:**

Рахманинов во время венчания Фёдора Шаляпина держал венчальный венец. Посажённым отцом был меценат Савва Мамонтов, шафером – художник Константин Коровин. На следующее утро молодожёны проснулись от страшного шума. Гости во главе с Мамонтовым пели песни, били во всевозможные жестянки (печные за-слонки, ведра), пронзительно свистели в свистульки, а управлял всем этим шумовым оркестром сам Маэстро.

▪ **ФАКТ 9-й:**

Очень часто после выступления С. В. Рахманинову присылали букет белой сирени от какой-то тайной поклонницы.

«...ЭТО РУССКАЯ МУЗЫКА»

ЦИТАТЫ И АФОРИЗМЫ

✓ *От потомков и современников:*

«Музыка Рахманинова – океан».

Андрей Кончаловский,
российский кинорежиссёр

«Рахманинов был создан из стали и золота:
сталь в его руках, золото в сердце».

Иосиф Гофман,
польский пианист

«Место Рахманинова – на музыкальном Олимпе».

Соломон Волков,
*советский и американский
журналист*

«Игра Рахманинова – это Библия современного пианизма».

Игорь Никонович,
российский пианист

«Я предсказываю ему великую будущность».

П. И. Чайковский,
русский композитор

«Как он хорошо умеет слышать тишину!»

М. Горький,
русский, советский писатель

✓ *Из уст Маэстро:*

«Если вы хотите меня знать, то слушайте мою музыку...»

«Художнику нужны три вещи: похвала, похвала и ещё раз похвала».

«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».

«Когда работа делается совсем не по силам – сажусь в автомобиль и лечу вёрст за пятьдесят отсюда, на простор, на большую дорогу. Вдыхаю в себя воздух и благословляю свободу и голубые небеса. После такой воздушной ванны чувствую себя опять бодрее и крепче».

С. В. Рахманинов,
русский композитор

«И музыка, и тополя, и дивный воздух Кисловодска...»

(Сергей Рахманинов на Кавминводах)

Вечер романса

Ведущий 1:

Вспоминая биографии великих композиторов Рахманинова, Скрябина, Балакирева, мы представляем Московскую и Петербургскую консерватории, столичные концертные залы и далёкие страны, в которых бывали музыканты. Но, слушая их произведения, часто забываем, что можем своими глазами увидеть пейзажи, вдохновлявшие творцов, побывать в домах, где жили известные личности. И для этого вовсе не обязательно совершать долгие путешествия, достаточно буквально оглянуться по сторонам.

Мы живём в удивительном месте: с одной стороны – недалеко горы Кавказа, издревле привлекавшие путешественников, с другой – города Кавказских Минеральных Вод, где бывали многие выдающиеся музыканты, певцы, танцоры, режиссёры и артисты, писатели и поэты, учёные и общественные деятели.

Звучит оркестровая фантазия «Утёс».

Ведущий 2:

Летом 1916 г. среди отдохавших на Кавминводах было немало поистине выдающихся людей: Фёдор Иванович Шаляпин, Константин Сергеевич Станиславский, известная театральная актриса Александра Александровна Яблочкина... Повышенным вниманием и особым почтением пользовался уже имевший к тому времени всемирную известность пианист, дирижёр, композитор Сергей Васильевич Рахманинов.

Ведущий 1:

Близкая подруга, почитательница его таланта писательница Мариэтта Шагинян так вспоминала начало лета 1916 г. на Водах:

Ведущий 2:

«Лето на Минеральных выдалось необычайное; по-настоящему в первой половине июня стояла ещё весна. Отошли дожди, небо без облачка, деревья в светлой, молодой, кудрявой зелени, пропускавшей золотые кружочки солнца на землю, дивный горный воздух Кисловодска, особая курортная празднично-яркая толпа в аллеях парка...»

Звучит романс «Сирень».

Ведущий 1:

Для Рахманинова весна 1916 г. выдалась тяжёлой: сначала болезнь жены, потом подагрические боли в руке, что не могло не беспокоить выдающегося пианиста, добавились и материальные трудности.

По совету врачей он выехал для лечения в Эссентуки. Музыкант чувствовал себя измученным и подавленным. Говорил: ему трудно работается и что стал «зауряд-композитором», неспособным уже на большее. Как всякая по-настоящему творческая личность, он был излишне строг к себе, болезненно переносил бытовые неурядицы.

Ведущий 2:

В Эссентуках композитор поселился на даче Елизаветы Михайловны Фигуровой. Супругом хозяйки был хорошо известный в ту пору певец, солист Большого театра Пётр Павлович Фигуров, близко знакомый с неординарными постояльцами и гостями этого удивительного небольшого поместья. Среди других, носивших звучные имена («Вера», «Надежда», «Золотой курган», «Привет», «Находка») дача выделялась необычным названием – «Желанная». И действительно, желанное место отдыха и общения буквально притягивало к себе в летний сезон неординарных постояльцев.

Ведущий 1:

Владельцы пансиона предоставляли «курсовым» (так называли больных, проходивших курс лечения) дорогой комфорт. На чистенькой, хорошо меблированной даче 10 комнат с полным пансионном сдавались по 300 руб. в месяц.

Шагинян М. вспоминает, как посетила композитора у Фигуровых:

Ведущий 2:

«...Санаторий, где был Рахманинов, выходил в парк, неподалёку от источника... Сергей Васильевич был окружён почти царским почётом. Лакей во фраке и белых перчатках бесшумно появлялся буквально «по мановению» его руки. Две лучшие комнаты – одна с роялем – были в его распоряжении. В коридоре – тишина, никакого присутствия посторонних».

Ведущий 1:

Шагинян привезла ему подборку стихов, которую сделала по его просьбе: 15 стихотворений Михаила Лермонтова и 26 – новых в то время для публики поэтов-символистов. Сергей Васильевич отобрал 6: «Маргаритки», «Сон», «Ау», «Крысолов», «К ней», «Ивушка». Приступил к работе над романсами летом на даче Фигуровой, а завершил осенью в своём имении в Ивановке. Композитор посвятил свой опус певице Нине Кошиц, исполнявшей его романсы.

Звучит романс «Маргаритки».

Ведущий 2:

У Фигуровых складывалась уютная обстановка, располагавшая и к творчеству в уединении, и к совместному досугу духовно близких людей, увлекательным прогулкам по дивному парку.

Ведущий 1:

«Желанная» распахивала двери для многих именитых гостей: солистов оперы Антонины Васильевны Неждановой и Леонида Витальевича Собинова, а также Константина Сергеевича Станиславского с женой, ведущей актрисой МХАТа. Приходил столоваться и Фёдор Иванович Шаляпин.

Ведущий 2:

Хозяин дома, П. П. Фигуров, радовал своих друзей не только рассказами и шутками, но и кулинарными изысками. «Котлеты а-ля Шаляпин» (из курицы с грибами и гарниром из мочёных яблок из своего сада), «рахманиновские блинчики» (со сладким творогом, изюмом и ванильной подливкой из белой черешни) готовились специально для Шаляпина и Рахманинова.

Ведущий 1:

А оба гостя, соединяясь в творческом ансамбле, поражали воображение собравшихся роскошным музыкальным «угощением». В салон Елизаветы Фигуровой они привносили ту особую атмосферу, которую ещё в юности научились создавать в процессе совместных выступлений. Чаще всего исполняли романс «Судьба», его Рахманинов посвятил покорившему мир русскому басу.

Звучит романс «Судьба».

Ведущий 2:

В конце июля Сергей Васильевич переехал в Кисловодск.

Город приветствовал Рахманинова как истинного короля музыки, и условия предоставлял королевские: в гостинице «Россия» ждал специальный номер с роялем. С первых дней приезда его начали осаждать просьбами выступить на концертах, а курсовая публика, узнав о прибытии в Кисловодск своего кумира, буквально рекой текла мимо здания, откуда неслись волшебные звуки рояля.

Ведущий 1:

Отказываясь от самых выгодных предложений дать концерт, поскольку ему необходим отдых, Рахманинов, однако, организовал в Кисловодске выступление в пользу семьи товарища (дирижёра), оказавшейся из-за войны в тяжёлом материальном положении. Необычайная отзывчивость Сергея Васильевича на всякую беду, его деликатная манера оказывать помощь были широко известны.

Ведущий 2:

По внешнему виду суховатый, с малознакомыми людьми замкнутый, малообщительный и вместе с тем обаятельный, неистощимый на шутку и меткие прозвища с друзьями, Рахманинов отличался исключительной добротой.

Ведущий 1:

На курорте в то время толпилось немало музыкантов, рассчитывавших на работу и не получивших её. Трудно сказать, сколько железнодорожных билетов в разные города России было куплено для них за счёт Рахманинова!

Ведущий 2:

Целебные ванны сделали своё дело: рука композитора больше не причиняла ему страданий. Перестала болеть и душа. Воды исцелили его, он окреп телом и духом.

Ведущий 1:

Всё чаще играл на свежем воздухе, в «Хрустальной раковине». Неустанные руки летали над клавишами, рождая прекрасную музыку, исторгнутую сердцем, талантом и вдохновением гения.

В номере гостиницы «Россия» продолжил работать над 3-й симфонией, начатой в 1915 г. Закончить её на родине не удалось.

Звучит отрывок из Симфонии № 3.

Ведущий 2:

Летом 1917-го, почувствовав себя сбитым на взлёте, в поисках равновесия и гармонии Рахманинов устремился на Кавминводы, на остров тишины и радости. Одно из самых трагических писем композитора, датированное 1 июня, отправлено родственнику, другу и учителю Александру Ильичу Зилоти с дачи Фигуровой (г. Ессентуки, Островская ул.).

Ведущий 1:

«Милый мой Саша, я живу в Ессентуках, куда приехал лечиться. Чувствую себя довольно скверно... На своё имение Ивановку я истратил почти всё, что за свою жизнь заработал. Сейчас в Ивановке лежит около 120 тысяч. На них я ставлю крест и считаю, что здесь последует для меня крах...»

Ведущий 2:

28 июля 1917 г. в знаменитом кисловодском Курзале состоялся торжественный концерт, устроенный офицерством в День займа свободы. И он был блистательным. Во 2-м отделении Рахманинов дирижировал «Марсельезой», которая прозвучала блестяще и грандиозно, а в 1-м – его романсы пела Нина Кошиц, и композитор ей аккомпанировал. Сергей Васильевич был в безупречном белом костюме, элегантный и сосредоточенный.

Звучит романс «Молитва».

Ведущий 1:

Среди зрителей была и Шагинян. Их разговор после концерта «в одной из аллеек курзала» произвёл на Мариэтту Сергеевну мрачное впечатление:

Ведущий 2:

«Рахманинов был удручён развитием революции, боялся за своё имение, за своих детей, боялся «остаться нищим». Он сказал, что переедет «в ожидании более спокойного времени» за границу со всей семьёй. Я, как всегда, напала на него, говорила, что уезжать сейчас из России – значит, оторваться, потерять своё место в мире. Он слушал меня, как всегда, терпеливо и с добротой, но, я уже чувствовала, – далёкий от моих слов, чужой. Больше я его никогда не видела».

Ведущий 1:

Это свидание с Кавказом оказалось последним. В конце 1917 г. Рахманиновы выехали за границу: сначала в Скандинавию, потом в США.

Ведущий 2 (на фоне Вокализа):

На чужбине Сергей Васильевич был почти всецело поглощён концертной деятельностью. Из интервью: «Уехав из России, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не остаётся иных утешений, кроме нерушимого безмолвия не тревожимых воспоминаний».

Ведущий 1:

До конца жизни Рахманинов считал себя русским музыкантом. В годы Великой Отечественной войны, глубоко переживая боль и потери России, он неоднократно передавал сборы от своих концертов в Фонд обороны, но сам не дожил до Победы своего народа.

Сегодня в зале Кисловодского театрального музея стоит белый рояль, вокруг которого тёплыми южными вечерами собирались те, кто составил славу русского искусства. И среди них – выдающийся русский композитор, гениальный пианист и дирижёр Сергей Васильевич Рахманинов.

Раздел 3

КОЛЛЕГАМ НА ЗАМЕТКУ

Отмечая 150-летний юбилей гениального русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова, предлагаем провести различные тематические программы, освещающие его непревзойдённое творческое наследие. Рекомендуемый комплекс мероприятий рассчитан на разновозрастную аудиторию, может быть организован в онлайн- и офлайн формате и полезен при организации культурно-досуговой работ и образовательной деятельности библиотек.

АКЦИЯ «Музыка живи!»

(воспроизведение музыки С. Рахманинова в общественных местах)

ART-панорама

«Образ Рахманинова в живописи»

АУДИО-ТРАНСЛЯЦИЯ

произведений С. В. Рахманинова

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПОДКАСТЫ:

«Магия пианизма», «Ноты его души», «Судьба гения»

ВЕЧЕРА

романса «Созвучие музыки, стихов и красок»

памяти:

«Великие имена России. Сергей Рахманинов»

«Гений Рахманинов»

«Слава и гордость русской музыки»

-портреты:

«Музыка на кончиках пальцев»

«Первый пианист мира»

ВЫСТАВКИ:

виртуальная «Рахманинов в Кисловодске»

нотных изданий, пластинок, CD-дисков:

«Живой голос Рахманинова», «Поставь пластинку»,

«Рахманинов на виниле», «Старая пластинка»

КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«Рисуем музыку Рахманинова»

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:

«Культурно-историческое наследие Сергея Рахманинова»

«Рахманиновские прочтения»

МЕЛОДЕКЛАМАЦИЯ «О, Музыка!»

(на фоне произведений С. Рахманинова юные поэты читают свои стихи)

МУЗЫКАЛЬНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ:

«Миры Рахманинова», «Пианист-виртуоз»,

«С любовью к Родине. Сергей Рахманинов»

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДИАЛОГИ:

«Вдохновенный поэт звуков»

«С. В. Рахманинов. Жизнь в музыке»

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КВИЗЫ:

«20 вопросов о Рахманинове»

«Рахманинов – певец России»

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЛЕКЦИИ:

«С. В. Рахманинов. Путь к вершине»

«Рахманинов и Шаляпин: параллели и пересечения»

МУЗЫКАЛЬНЫЕ МАРАФОНЫ:

«Жизнь замечательного человека», «Мой Рахманинов»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЧЕЛЛЕНДЖ В СОЦСЕТЯХ

«Передай музыку!»

ОТКРЫТЫЙ КИНОЗАЛ

(показ х/ф «Ветка сирени» реж. Павла Лунгина)

PRESS-точки:

«Рахманинов в СМИ», «Уехавший, но не предавший»

РАХМАНИНОВСКИЕ ДНИ:

«Звуки прекрасного», «Рахманинов – феномен XX века»

«ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ...»

(Музыка Рахманинова в кино)

Количество кинолент, в которых можно услышать прекрасные образцы творчества Сергея Рахманинова, огромно.

И с каждым годом их число неизменно растёт.

Представлен лишь небольшой список наиболее популярных фильмов, которые украсили музыкальные шедевры композитора.

- * *«Весна на Заречной улице» (1956)*
- * *«Сломанные крылья» (1964)*
- * *«Обещание счастья» (1965)*
- * *«Старший сын» (1975)*
- * *«Поэма о крыльях» (1979)*
- * *«Наши бронепоезда» (1988)*
- * *«На Иртыше», «Прощальные гастроли» (1992)*
- * *«День сурка», «Короткая встреча» (1993)*
- * *«Сияние» (1996)*
- * *«Марсианские хроники» (2000)*
- * *«Глупый парень» (2004)*
- * *«Пике Даля» (2005)*
- * *«Ветка сирени» (2007)*
- * *«Лживый шёпот» (2016)*

(URL: <https://kinorole.ru/people/sergey-rahmaninov>)

- * *«Доктор Живаго» (1965)*
- * *«Анна Каренина» (1997)*

(URL: <https://muzey-rahmaninova.jimdofree.com>)

Музыкальный квиз **«Рахманинов – навсегда!»**

1. Какая тяжёлая утрата побудила Рахманинова создать одно из самых выдающихся произведений 1990-х гг. – «Памяти великого художника»?

(Смерть П. И. Чайковского)

2. закрытие каких Олимпийских Игр прошло под музыку С. В. Рахманинова? Где был исполнен его знаменитый Второй фортепианный концерт?

(XXII Зимних Олимпийских Игр в Сочи)

3. Какую оценку на экзамене поставил Пётр Ильич Чайковский своему «музыкальному внуку»?

(Пятёрку, окружённую плюсами)

4. Какую помощь оказал Сергей Рахманинов своей стране во время Великой Отечественной войны?

(Перечислил денежные сборы от концертов в фонд Красной Армии – на эти деньги построили военный самолёт)

5. В связи с 10-летием Художественного театра Рахманинов послал К. С. Станиславскому письмо-поздравление. На юбилейном торжестве Ф. И. Шаляпин это письмо... Что сделал?

(Спел)

6. Сергей Васильевич не любил фотографироваться для прессы. Однажды к нему подошёл фотограф и, несмотря на решительные протесты, захотел его запечатлеть. Рахманинов закрыл лицо руками, и так был снят. Через несколько часов, купив местную газету, увидел своё фото и подпisał: «Руки, которые стоят...» В какую цену оценил журналист руки композитора?

(Миллион долларов)

7. Какие цветы дарили во время гастролей после концертов Рахманинова (он сам их считал символом России)?

(Сирень)

8. Назовите дипломную работу Рахманинова.

(Опера «Алеко»)

9. В каком его произведении звучит колокольный звон?

(Поэма «Колокола»)

10. С каким русским оперным певцом С. В. Рахманинова связывала крепкая дружба.

(С Шаляпиным)

11. Какой музыкант на могиле Рахманинова недалеко от Нью-Йорка высадил куст любимой белой сирени, привезённой из России?

(Ван Клиберн, американский пианист,

1-й победитель Международного конкурса имени Чайковского)

12. Приехав 29 июля 1916 г. в Кисловодск, Сергей Васильевич поселился в гостинице «Россия». Какой инструмент был специально доставлен из Владикавказа в его номер?

(Белый рояль)

13. «В кисловодском зале стоит белый рояль, чуть отодвинут стул, приоткрыта крышка. На инструменте – табличка: «На этом рояле играл С. Рахманинов». Где он находится?

*(В Курзале Северокавказской филармонии
им. В. И. Сафонова)*

14. О ком так сказала Мариэтта Шагинян: «Утрата гения – тяжёлый удар для человечества. Одно утешает – он уходит в бессмертие»?

(О своём друге Сергее Рахманинове)

15. Имя певца, одного из лучших исполнителей партии Алеко.

(Фёдор Шаляпин)

16. Где произошла встреча Рахманинова и Шаляпина, которая переросла в большую дружбу?

(В частном оперном театре Саввы Мамонтова)

17. На текст какого американского писателя композитор создал свой «Остров мёртвых»?

(Эдгара По)

18. Зачем С. Рахманинову потребовалось просить разрешение на брак с Наталией Сатиной у государя императора?

*(По закону Российской империи и православному обычаю
браки между близкими родственниками,
в т. ч. двоюродными братом и сестрой, были запрещены)*

19. Какой романс Рахманинов посвятил своей жене?

(«Не пой красавица при мне» на стихи А. С. Пушкина)

20. Кому он посвятил свой Второй концерт для фортепиано с оркестром до-минор – музыку редчайшей красоты?

(Врачу-гипнотизёру Николаю Далу)

Музыкальный вечер **«Рахманинов & Шаляпин.** **Непревзойдённые таланты»**

Чертовски богата Россия талантами! И жаль, что не успеет на её небосклоне разгореться одна звезда, как её затмевает другая.

А. М. Горький

Ведущий 1:

Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем музыкальный вечер, посвящённый творчеству великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова и его дружбе с великим певцом России Фёдором Ивановичем Шаляпиным.

2023 год дважды юбилейный: исполняется 150 лет со дня рождения двух великих гениев. В жизни они были близкими друзьями, их судьбы переплелись и в творчестве: Рахманинов писал прекрасные романсы, Шаляпин их исполнял.

Ведущий 2: Мир знает Рахманинова как гениального композитора, феноменального пианиста и великого дирижёра. Те же эпитеты вбирает в себя характеристика творчества Шаляпина – певца, артиста, чтеца и режиссёра. Оба служителя муз встали в один ряд с такими гигантами, как А. С. Пушкин и Л. Н. Толстой.

Сергей Рахманинов и Фёдор Шаляпин родились в 1873 г. Оба были высокие, под 2 метра роста. Рахманинов – из дворянской семьи, рос и воспитывался в музыкально-художественной среде. Шаляпин – из крестьян, самородок, познавший трудное детство.

Разные судьбы, разные характеры не помешали их 40-летней дружбе. Шаляпин – это динамика, огонь, беспокойство, Рахманинов – сосредоточенное спокойствие, углублённость. Они дополняли друг друга.

Ведущий 1:

Дружба гениев началась в Частном оперном театре Саввы Мамонтова. Солист Шаляпин разучивал оперные партии под руководством дирижёра Рахманинова, что сыграло решающую роль в твор-

ческом росте артиста. Сергей Васильевич наставлял певца в постижении души русской классической оперы, помогал конкретными указаниями при создании сценических образов, восхищался голосом и драматическим талантом Шаляпина: «Он пел, как Толстой писал».

Рахманинов и сам как музыкант рос и совершенствовался в общении с гениальным певцом. Фортепианная музыка в его исполнении стала звучать с интонациями человеческого голоса.

Шаляпин преклонялся перед Рахманиновым. В автобиографии так написал о своём наставнике: «Отличный артист, великолепный музыкант и ученик Чайковского, он особенно меня поощрял заниматься Мусоргским и Римским-Корсаковым. Он познакомил меня с элементарными правилами музыки и даже немного с гармонией. Он вообще старался музыкально воспитать меня». Словом, шлифовал этот алмаз, сделал ему оправу.

Ведущий 2:

Композитор несколько лет работал дирижёром в оперном театре Мамонтова. Их главная встреча состоялась во время работы над оперой Модеста Петровича Мусоргского «Борис Годунов». Рахманинов – дирижёр, Шаляпин – исполнитель главной партии.

*Звучат арии из оперы «Борис Годунов»
в исполнении Ф. И. Шаляпина.*

Ведущий 1:

Дружба Рахманинова и Шаляпина была плодотворной для обоих, ибо были они истинными художниками и вопросы искусства ставили выше всего. Сергей Васильевич дружбу и совместную работу с Шаляпиным считал одним из самых сильных, глубоких и тонких художественных переживаний в своей жизни, его поражала титаническая мощь дарований друга. Гениальных художников объединяла горячая и бескорыстная любовь к музыке. Они часами репетировали, готовясь к совместным выступлениям, после чего на сцене звучал великолепный ансамбль. С. Рахманинов посвятил лучшему другу несколько романсов («Судьба», «В душе у каждого из нас», «Воскрешение Лазаря», «Ты знал его», «Оброчник»).

Ведущий 2:

Ещё в предреволюционные годы они оба активно участвовали в благотворительной деятельности. Фёдор Иванович открыл 2 лазарета для солдат, выступал с концертами в пользу жертв войны и их семей, артистов-воинов, амнистированных заключённых.

В 1917 г. Сергей Васильевич исполнил свой концерт для фортепиано с оркестром и сообщил газете «Русские ведомости»: «Свой гонорар от первого выступления в стране, отныне свободной, на нужды армии свободной при сём прилагает свободный художник С. Рахманинов».

В дальнейшем Шаляпин даёт благотворительные концерты и спектакли в помощь семействам врачей, погибших в борьбе с тифозной эпидемией, в пользу голодающих Поволжья. Адреса благотворительности самые разные...

Ведущий 1:

Судьбе было угодно так, чтобы оба гениальных человека покинули свою любимую Родину: уехали в эмиграцию и не вернулись: Рахманинов – в 1917-м, Шаляпин – в 1922-м.

Для них эти годы стали периодом выживания – профессионального, экономического, духовного, переосмысления важных жизненных координат, определения новых ценностных ориентиров.

Трудно жилось музыкантам вдали от родной земли. Рахманинов занимался концертной деятельностью и мало сочинял, Шаляпин тоже выступал с концертами. Но все их помыслы были связаны с Родиной. Как-то английский знакомый спросил Шаляпина: «Что надо читать, чтобы лучше понять душу русского человека?» Он тут же ответил: «Надо слушать музыку Рахманинова».

Звучит «Элегия» в исполнении Ф. И. Шаляпина.

Ведущий 2:

В 1938 г. Шаляпин тяжело заболел. Рахманинов дважды в день приходил к больному, стараясь его развлечь. После смерти друга в парижских «Последних новостях» опубликовали его заметку,

которая заканчивалась словами: «Да! Шаляпин – богатырь. Для будущих поколений он будет легендой».

Фёдор Иванович ушёл из жизни в 65 лет, в 1938 г. Первоначально был похоронен на кладбище вблизи Парижа. И лишь спустя 46 лет, после долгих переговоров, его прах перезахоронили в России, на Новодевичьем кладбище в Москве.

Жизненный путь пианиста завершился в 1943 г. Сергей Рахманинов умер в Калифорнии (США) и похоронен на кладбище Кенсико близ Нью-Йорка.

*Звучит отрывок из последнего произведения С. В. Рахманинова
«Симфонические танцы».*

Ведущий 1:

Рояль... Рахманинов...
Мне кажется, он знает,
Что для меня сегодня он играет.
Живой, без времени, без года и без века.
О Боже! Сколько тайн в душе у человека!

Я, слушая великую музыку,
Себя в себе нашёл,
Там ничего нет, кроме крика:
«Простиииии...»

Разгаданный... Израненный...
Роялем и Рахманиновым,
Я навсегда с собой прощаюсь,
В кричащей тишине
Я заново рождаюсь.

*(Валентин Гафт
«Рахманинов»)*

ART-панорама **«Образ Рахманинова в живописи»**

Портретные изображения С. В. Рахманинова немногочисленны.

Он не обладал «манией величия», не любил позировать, был необычайно скромн, сдержан, погружён в творческие раздумья и не имел достаточно времени для длительного позирования.

Представляем вам произведения искусства, передающие его неповторимый облик.

7 портретов русских, советских и зарубежных художников раскрывают все самые яркие черты композитора: сложный своеобразный характер, утончённость, артистизм, пластику, внутренний мир и душу музыканта.

Портрет С. В. Рахманинова
(Художник Л. О. Пастернак, 1916)

Профессор Леонид Осипович Пастернак преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

В числе написанных им портретов деятелей культуры и искусства – портрет С. В. Рахманинова. В основе творческого метода художника – быстрые, почти мгновенные зарисовки, схватывающие самую суть изображаемого.

***Портрет композитора
С. В. Рахманинова***

(Художник В. Н. Россинский, 1917)

Владимир Илиодорович Россинский – русский театральный художник, художник-портретист. Он сумел подчеркнуть высокую интеллектуальность великого музыканта и смог показать особенности его характера: скромность, замкнутость, отрешённость от мира, умиротворённую возвышенность.

Портрет С. В. Рахманинова

(Художник К. А. Сомов, 1925)

Лето 1925 г. Сергей Рахманинов провёл с семьёй на своей даче во Франции, где знаменитый художник Константин Андреевич Сомов и создал эту картину. Из всех портретов, для которых приходилось позировать композитору, этот нравился ему больше всего. На полотне – трагическое величие гениального Маэстро.

Портрет С. В. Рахманинова

(Художник Б. Д. Григорьев, 1930)

Борис Дмитриевич Григорьев – загадочный российский художник-эмигрант Серебряного века, яркий представитель авангардизма. Портретист-фельетонист, признанный мэтр графики и искусный иллюстратор книг. Один из немногих, кто не льстил портретируемому моделям, передавая их истинную сущность, настроение, характер.

Портрет С.В. Рахманинова
(Художник Г. Э. Чемберс, 1930-е)

Картина американского художника не содержит в себе ничего лишнего, чтобы помешать услышать биение сердца великого музыканта. Пианист смотрит на рояль с глубокой сосредоточенностью, гипнотической силой, и из этого мрачного образа появляется великолепная и возвышенная музыка.

«Концерт С. В. Рахманинова с оркестром»
(Художник Г. Э. Чемберс, 1930-е)

На выразительном лице пианиста отпечатались его тревоги и печали многих лет. Последние свои годы он прожил в США, поэтому американцы считают Сергея Рахманинова великим американским композитором русского происхождения.

Портрет С. В. Рахманинова
(Художник Б. Ф. Шаляпин, 1940)

Старший сын всемирно известного русского оперного певца Фёдора Ивановича Шаляпина, Борис Шаляпин, стал живописцем и прославился как портретист. Он очень любил изображать друзей отца, одним из которых был неподражаемый и непревзойдённый пианист-виртуоз, эталонный дирижёр и великий композитор Сергей Васильевич Рахманинов.

Библиографический список

Бажанов, Н. Д. Рахманинов / Н. Д. Бажанов. – Издание 2-е, исправленное и дополненное. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 351 с.

Брянцева, В. Н. С. В. Рахманинов / В. Н. Брянцева. – Москва : Советский композитор, 1976. – 645 с.

Василенко, С. Я. Сергей Васильевич Рахманинов : краткий очерк жизни и творчества : книга для юношества / С. Я. Василенко. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 107 с.

Воронина, Г. Звучала музыка на водах... / Г. Воронина, Б. Розенфельд. – Кисловодск : [б. и.], 1993. – 137 с.

Воспоминания о Рахманинове : сборник : в 2 т. / составитель, редактор З. А. Апетян. – 5-е издание, дополненное. – Москва : Музыка, 1988. – 525 с.

Гофман, И. Сергей Васильевич Рахманинов / И. Гофман // Ставропольский хронограф на 1998 год. – Ставрополь, 1998. – С. 35–38.

Калинина, Н. А. С. В. Рахманинов : повесть / Н. Калинина. – Москва : Детская литература, 1989. – 126 с.

Музыкальная энциклопедия : в 6 т. / главный редактор Ю. В. Келдыш. – Москва : Советская энциклопедия, 1978. – Том 4. – 976 с.

Мэтью-Уокер, Р. Рахманинов / Р. Мэтью-Уокер ; перевод с английского. – Челябинск : Урал Ltd, 1999. – 199 с. – (Иллюстрированные биографии великих музыкантов).

Никитин, Б. С. Сергей Рахманинов. Две жизни / Б. С. Никитин. – Москва : Классика-XXI, 2008. – 208 с.

Рахманинов, С. В. Воспоминания, записанные Оскаром фон Ризерманом / С. В. Рахманинов. – Москва : Классика-XXI, 2010. – 248 с.

С. В. Рахманинов : альбом / составитель Е. Н. Рудакова ; вступительная статья и тексты А. Кандинского. – Москва : Музыка, 1988. – 192 с.

Рахманинов в Кисловодске // Четыре звезды КМВ : журнал-путеводитель по городам-курортам. – 2018. – № 5. – С. 26–27.

Розенфельд, Б. М. Кисловодск – приют прекрасных вдохновений / Б. М. Розенфельд. – Пятигорск : Снег, 2020. – 255 с.

Соколова, О. И. Сергей Васильевич Рахманинов / О. И. Соколова. – 2-е издание. – Москва : Музыка, 1984. – 160 с.

Федякин, С. Р. Рахманинов / С. Федякин. – Издание 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 2018. – 477 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От составителей 3

Раздел 1

СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ.

ПОДЛИННЫЙ КУДЕСНИК ФОРТЕПИАНО

<i>Краткий биографический очерк</i>	4
Воспитание музыкой	5
Консерватории	5
«Алеко».....	7
Свободный художник.....	7
«О, Рахманинов!».....	9

Раздел 2

ГЕНИЙ МУЗЫКИ

Только факты!	12
«...Это русская музыка»	
<i>Цитаты и афоризмы</i>	14
«И музыка, и тополя, и дивный воздух Кисловодска...»	
(Сергей Рахманинов на Кавминводах)	
<i>Вечер романа</i>	15

Раздел 3

КОЛЛЕГАМ НА ЗАМЕТКУ21

«Фильм, фильм, фильм...»	
(Музыка Рахманинова в кино)	23
<i>Музыкальный квиз</i>	
«Рахманинов навсегда!»	24
<i>Музыкальный вечер</i>	
«Рахманинов & Шаляпин. Непревзойдённые таланты».....	26
<i>ART-панорама</i>	
«Образ Рахманинова в живописи».....	30
<i>Библиографический список</i>	33

Для заметок

Для заметок