Сергей Рахманинов и Серебряный век

Реферат

Автор: ученик 10 класса «В»

Москва 2004

Серебряный век

Своеобразие эпохи

Эпохи одна от другой отличаются во времени, как страны в пространстве, и говоря о нашем серебряном веке, мы представляем себе, каждый по-своему, какое-то цельное, яркое, динамичное, сравнительно благополучное время со своим особенным ликом, резко отличающееся оттого, что было до, и оттого, что настало после. Эта эпоха длиною от силы в четверть века простирается между временем Александра III и семнадцатым годом прошлого столетия.

Никто, кроме, некоторых литературоведов, не говорит о понятии "серебряный век" как о научном термине. Это понятие не столько филологическое, сколько мифологическое. Так оно понималось Н. Бердяевым, С. Маковским и другими, кто впервые вводил его во всеобщий обиход. Сами участники этого расцветшего, но загубленного российского ренессанса сознавали, что живут в пору культурного и духовного возрождения.

Контраст между серебряным веком и предшествующим ему безвременьем разительный. И еще разительней этот контраст, и прямо-таки враждебность между серебряным веком и тем, что наступило после него, - временем демонизации культуры и духовности. Поэтому включение в серебряный век двадцатых и тридцатых годов, как это все еще делается, - невольный или подневольный черный юмор.

Зарождение и угасание эпохи

Нельзя безапелляционно указать на имя, место или дату, когда и где забрезжила ранняя заря серебряного века. Был ли это журнал "Мир искусства", или возникший ранее "Северный вестник", или сборники "Русские символисты". Новое движение возникает одновременно в нескольких точках и проявляется через нескольких людей, порою даже не подозревающих о существовании друг друга. Ранняя заря серебряного век занялась в начале 1890-х годов, а к 1899 году, когда вышел первый номер "Мира искусства", новая романтическая эстетика сложилась и оформилась.

Все кончилось после 1917 года, с началом гражданской войны. Никакого серебряного века после этого не было. В двадцатые годы еще продолжалась инерция, ибо такая широкая и могучая волна, каким был серебряный век, не могла не двигаться некоторое время, прежде чем обрушиться и разбиться. Еще живо было большинство поэтов, писателей, критиков, художников, философов, режиссеров, композиторов, индивидуальным творчеством и общим трудом которых был создан серебряный век, но сама эпоха кончилась. Остался холодный лунный пейзаж без атмосферы и творческие индивидуальности – каждый в отдельной замкнутой келье своего творчества. По инерции продолжались еще и некоторые объединения – как, например, Дом искусств, Дом литераторов, "Всемирная литература" в Петрограде, но и этот постскриптум серебряного века оборвался на полуслове, когда прозвучал выстрел, сразивший Гумилева.

Эмиграция эпохи

Серебряный век эмигрировал в Берлин, в Константинополь, в Прагу, в Софию, Белград, Рим, Харбин, Париж. Но и в русской диаспоре, несмотря на полную творческую свободу, несмотря на изобилие талантов, он не мог возродиться. Ренессанс нуждается в национальной почве и в воздухе свободы. Художники-эмигранты лишились родной почвы, оставшиеся в России лишились воздуха свободы.

Феномен эпохи

Если границы эпохи могут быть установлены отчетливо, то определение содержания серебряного века наталкивается на череду препятствий. Кто из современников Бальмонта, Брюсова, З. Гиппиус, Мережковского, А.М. Добролюбова, Ф.К. Сологуба, Вяч. Иванова, А.А. Блока, А. Белого, М.А. Волошина, М.А. Кузмина, И.Ф. Анненского, Л.Н. Гумилева, А.А. Ахматовой, О.Э. Мандельштама, В.Ф. Ходасевича, Г. Иванова, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, С.В. Рахманинова, принадлежит к серебряному веку? "По-настоящему мы не знаем даже имен", - говорил Ходасевич, размышляя о границах символизма.

Но символизмом, хотя он и был важнейшим феноменом эпохи, ее содержание не исчерпывается. К ней вместе с символизмом принадлежат и декадентство, и модернизм, и акмеизм[[1]](#footnote-1), и футуризм[[2]](#footnote-2), и многое другое.

Идеологическое направление

Иногда говорят, что серебряный век – явление западническое. Действительно, своими ориентирами он избрал или временно брал эстетизм Оскара Уайльда, пессимизм Шопенгауэра, сверхчеловека Ницше. Серебряный век находил своих предков и союзников в самых разных странах Европы и в разных столетиях. Русский ренессанс хотел увидеть все стороны света и заглянуть во все века.

Экстенсивность, с проявления которой и начались новые веянья, переросла в интенсивность новой культуры вместе с ее возвращением к родной почве. "Славянофильские" интересы этого поначалу столь западнического века сказались многосторонне, но мощнее всего проявились в двух направлениях. Во-первых, в открытии русского художественного и духовного наследия недавнего прошлого и, во-вторых, в глубоком художественном интересе к своим собственным корням – к славянской древности и русской старине.

Идеологическое единство

Мы смотрим на серебряный век как на некоторое единство, в чем-то загадочное и не объясненное до конца. Это единство предстает как освещенное солнечным сиянием творческое пространство, светлое и жизнерадостное, жаждущее красоты и самоутверждения. В нем есть утонченность, ирония, поза, но есть и проблески подлинного самопознания. Сколько света по сравнению с пасмурной погодой безвременья восьмидесятых годов, какой контраст с тем, что было до, и с тем, что настало после. И хотя мы зовем это время серебряным, а не золотым веком, может быть, именно оно было самой творческой эпохой в российской истории.

Творческое многообразие эпохи

Никогда еще формы общения между творческими личностями не были столь многогранны и многоплановы. Значительная часть творческой энергии серебряного века ушла в кружковую общественно-художественную жизнь. Связи между поэтами, композиторами, писателями, художниками, артистами, философами оказались столь многосторонними и насыщенными, что уникальность этой эпохи поддерживается не только значительностью созданных произведений, но и концептуальными и личностными противоречиями, примерами дружбы-вражды. Искусство серебряного века может быть уподоблено колоссальной трагииронической эпопее со своими героями – гениями, полусвятыми, жертвами, жрецами, воинами, провидцами, тружениками и бесами. Здесь и спокойное донкихотство Сологуба, и вдохновенное горение и романтические мимолетности на все откликавшегося Бальмонта, и стихийная "черная музыка" Блока, и надменная холодность В.Я. Брюсова, и порывистые метания Белого, и архаический интеллектуальный эзотеризм[[3]](#footnote-3) Вяч. Иванова, и гениальная предприимчивость С.П. Дягилева, и бодлерианство Эллиса, и трагическое безумство М.А. Врубеля, искренность и эмоциональная полнота С.В. Рахманинова, и дерзко-новаторских фортепианных сочинениях С.С. Прокофьева. Размах маятника в этой эпопее, в этой коллективной божественной комедии, широк: от бездны метафизической и космической до бездны игрушечной и миниатюрной, от настоящей крови до клюквенного сока, от заигрывания с бесами до экстатического прозрения.

С.В. Рахманинов (1873 − 1943)

Введение

Сергей Васильевич Рахманинов − уже столетие звучит это имя в мире музыки. Композитор, пианист, дирижер − он был одним из наиболее ярких выразителей духовной сути своего времени. Он знал успех. Его называли величайшим пианистом всех времен. В его лице, писали критики, Россия дала миру великого дирижера. Однако для своих современников Рахманинов-композитор так и в тени Рахманинова-исполнителя.

Семья

История рода Рахманинова уходит корнями к внуку молдавского царя Стефана Великого Василию, прозванного Рахманиным. Сергей Рахманинов родился в Старорусском уезде Новгородской губернии 20 марта 1873 г. в дворянской семье с давними музыкальными традициями (его дед Аркадий Александрович Рахманинов (1808 − 1881), был известен как автор салонных романсов).

Обучение в петербуржской консерватории

После переезда семьи в Петербург мальчика отдали учиться в консерваторию. Но особого интереса к учебе он не проявлял. Начал систематически учиться музыке в пятилетнем возрасте. В 1885 переехал в Москву и стал студентом Московской консерватории, где занимался вначале у пианиста-педагога Н.С. Зверева (чьим учеником был также Скрябин), а с 1888 − у А.И. Зилоти (фортепиано), А.С. Аренского (композиция, инструментовка, гармония), С.И. Танеева (контрапункт строгого письма).

Среди произведений, написанных в годы учебы, − Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (1891, 2-я редакция, 1917), юношеская симфония (1891), симфоническая поэма «Князь Ростислав» (по А.К. Толстому, 1991). В 1891 Рахманинов окончил консерваторию с большой золотой медалью как пианист, а в 1892 − как композитор. Дипломной работой Рахманинова стала одноактная опера «Алеко» по поэме А.С. Пушкина «Цыганы» (1892, поставлена в Большом театре в 1893).

Николай Сергеевич Зверев был выдающимся музыкальным учителем и воспитателем, о чем свидетельствует быстрый рост его нового ученика. Огромное значение для юного музыканта имела художественная и интеллектуальная атмосфера дома Зверева. Рахманинов посещает концерты замечательных пианистов А.Н. Есипова, А.И. Зилоти, А.Г. Рубинштейна и др., знакомится с С.И. Танеевым, В.И. Сафоновым, П.И. Чайковским, дружбой и поддержкой которого Рахманинов очень дорожил. Именно в годы пребывания у Зверева Рахманинов усвоил то умение трудиться, которое помогло впоследствии вести на редкость интенсивную и разностороннюю работу композитора, пианиста и дирижера.

Первые творческие успехи

Громадные успехи С.В. Рахманинова и по классу фортепиано, и по специальной теории с каждым годом все ярче выделяли его среди учеников консерватории.

В конце 1889 года Рахманинов уходит от Н.С. Зверева и находит пристанище в семье Сатиных − Александра Александровича и Варвары Аркадьевны. Перейдя весной на следующий курс консерватории, Сергей Васильевич проводит лето с Сатиными в их имении Ивановка Тамбовской губернии, которое стало его любимым местом отдыха и его лучшей творческой лабораторией на всю жизнь.

Самостоятельная жизнь

С 1890-х годов начинается самостоятельна жизнь С.В. Рахманинова. Он зарабатывает себе на жизнь уроками фортепиано и теорией музыки.

Еще в годы учения в Московской консерватории выступления Рахманинова проходили с большим успехом. 30 января 1892 года, он дает свой первый самостоятельный концерт, в котором выступает не только как пианист, но и как автор ряда произведений. Сезон 1982 − 93 гг. стал началом артистического пути «свободного художника» Рахманинова. Он выступает в концертах в Москве, Харькове и других городах. Смерть П.И. Чайковского 25 октября 1893 года была большим ударом для Рахманинова. Под влиянием тяжелой утраты он написал Элегическое трио, посвятив его памяти Чайковского.

Педагогическая работа

С весны 1894 года он начинает педагогическую работу в Мариинском женском училище и Елизаветинском институте.

Крупнейшим созданием молодого композитора является Первая симфония, написанная в 1895 − 97 гг. Однако необычность симфонии и ее неудачное исполнение А.К. Глазуновым привели к провалу, который тяжело переживался автором. Большое значение в это время имела для композитора моральная поддержка и забота близких ему людей. Лето 1897 года он проводит в семействе Скалон, в их нижегородском имении Игнатово.

Дирижерская деятельность

С 1897 года начинается дирижерская деятельность Рахманинова на посту второго капельмейстера[[4]](#footnote-4) оперного театра С.И. Мамонтова. В мамонтовском театре произошла встреча Рахманинова с Ф.И. Шаляпиным, с которым композитор поддерживал дружеские отношения всю жизнь. Летом 1898 года Рахманинов с артистами Русской частной оперы приезжает в Крым, где встречается с А.П. Чеховым.

Весной 1899 года состоялась первая концертная поездка С.В. Рахманинова за границу в Англию.

На первые годы нового столетия приходится начало новой главы в летописи жизни и творчества Рахманинова. Великий музыкант испытывает мощный прилив творческих сил, наступает расцвет его гениального таланта композитора, пианиста, дирижера. Рахманинов создает новые произведения, выступает в концертах в Вене, Москве, Петербурге и провинции, с 1904 года занимает пост капельмейстера Большого театра.

В связи с частыми концертными выступлениями и дирижерской деятельностью творческая деятельность Рахманинова сокращается. Борьба между тремя специальностями красной нитью проходит через всю его музыкальную жизнь.

В 1902 году Рахманинов женится на своей двоюродной сестре Н.А. Сатиной и отправляется в свадебную поездку в Италию, Швейцарию, Германию. По возвращению он на несколько месяцев останавливается в Ивановке. 14 марта 1903 года в семье Рахманиновых родилась дочь Ирина, а 21 июня 1907 года Татьяна. События 1905 года заставляют Рахманинова несколько раз выступать в печати в поддержку демократических реформ.

Композиторская деятельность

Начиная с 1906 года, Рахманинов, порвав с театром, проводит три зимы в Дрездене (летом семья Рахманиновых возвращалась в Ивановку). Посвятив большую часть времени композиторской деятельности, Сергей Васильевич все же дает концерты и в Европе, и в России как дирижер и как пианист.

Осенью 1909 года Рахманинов впервые посещает Америку, где выступает в сольных и симфонических концертах. На пороге 1910-х годов в творчестве С.В. Рахманинова находят отражение ощущения назревавших внутренних сдвигов в русской жизни. В произведениях этих лет усложняется, становится более напряженным их эмоционально-образный строй, усиливается интеллектуальное начало.

Кроме плодотворной композиторской деятельности и частых выступлений в концертах, Рахманинов принимает деятельное участие в Российском музыкальном издательстве.

Став в 1910 году совладельцем Ивановки, Сергей Васильевич увлекается "сельскохозяйственной деятельностью". Любимым отдыхом для него становится езда на автомобиле, приобретенном в 1912 году.

Мировая война (1914 − 1918)

Разразившуюся мировую войну 1914 − 1918 гг. Рахманинов воспринимает как тяжелейшее испытание для России. С первого же "военного сезона" Сергей Васильевич стал постоянно участвовать в благотворительных концертах. В то же время он проводит серию концертов в память А.Н. Скрябина.

Революции 1917 года

Февральская революция 1917 года была радостным событием для Рахманинова. Вскоре, однако, чувство радости сменилось тревогой, которая все нарастала в связи с развертывающимися событиями. Октябрьская революция была встречена композитором с тревогой. По его мнению, в связи с ломкой всего строя, артистическая деятельность в России могла прекратить свое существование на многие годы. Поэтому, в декабре 1917 года, выехав на гастроли в Швецию, вместе с семьей, С.В. Рахманинов уже больше не возвращался в Россию.

В течение нескольких месяцев Рахманинов концертировал в Скандинавии, обосновавшись с семьей в Дании. В ноябре 1918 года Рахманиновы переехали в Америку и поселились в Нью-Йорке.

Эмиграция

Расставание с Родиной стало трагическим фактом биографии Рахманинова и на 8 лет прервало его композиторскую деятельность. В Америке, в течение многих лет, Рахманинов пользовался услугами концертного бюро Чарльза Эллиса. Давая концерты в Америке и в Европе, Рахманинов достиг прочного артистического и материального благополучия, но не обрел утраченного при отъезде из России душевного покоя. В течение многих лет он оказывал помощь сотоварищам по профессии, проводил благотворительные концерты. Начиная с 1924 по 1939 годы Рахманиновы проводили лето в Европе, возвращаясь осенью в Нью-Йорк. В 1926 году С.В. Рахманинов вернулся к композиторской деятельности и в течение года им были написаны четвертый концерт и "три русские песни" для хора с оркестром.

Усиленная, непрекращающаяся работа Сергея Васильевича начинала отражаться на его здоровье, но несмотря на это он не прекращал своей концертной деятельности.

В 1930 году С.В. Рахманинов приобретает участок земли в Швейцарии, недалеко от Люцерна. С весны 1934 года Рахманиновы прочно обосновываются в этом имении, которое было названо "Сенар" и напоминало композитору об Ивановке. Здесь он прожил творчески плодотворную пору своей зарубежной жизни.

В 1941 году, переживая за судьбу своей Родины, С.В. Рахманинов проводит концерт, весь сбор которого передает русскому генеральному консулу.

Последний концертный сезон, несмотря на плохое самочувствие, Рахманинов начинает 12 октября 1942 года. 17 февраля 1943 года состоялся его последний концерт, после которого, из-за болезни, Рахманинов вынужден был прервать турне.

Рахманинов − один из крупнейших музыкантов рубежа XIX − XX вв. Его искусство отличает жизненная правдивость, демократическая направленность, искренность и эмоциональная полнота художественного высказывания. Он следовал лучшим традициям музыкальной классики, прежде всего русской.

Обострённое лирическое ощущение эпохи грандиозных социальных потрясений связано у Рахманинова с воплощением образов родины. Он был проникновенным певцом русской природы. В его сочинениях тесно сосуществуют страстные порывы непримиримого протеста и тихо-упоённое созерцание, трепетная насторожённость и волевая решимость, мрачный трагизм и восторженная гимничность.

Музыка Рахманинова, обладающая неистощимым мелодическим и подголосочно-полифоническим богатством, впитала русские народно-песенные истоки и некоторые особенности знаменного распева. Одна из самобытных основ музыкального стиля Рахманинова − органичное сочетание широты и свободы мелодического дыхания с ритмической энергией. Национально-колоритная черта гармонического языка − многообразное претворение колокольных звучностей. Рахманинов развил достижения русского лирико-драматического и эпического симфонизма. Тема родины, центральная в зрелом творчестве Рахманинова, с наибольшей полнотой воплотилась в его крупных инструментальных произведениях, особенно во 2-м и 3-м фортепьянных концертах, преломившись в лирико-трагическом аспекте в поздних сочинениях композитора. Имя Рахманинова как пианиста стоит в одном ряду с именами Ф.Листа и А.Г.Рубинштейна. Феноменальная техника, певучая глубина тона, гибкая и властная ритмика всецело подчинялись в игре Рахманинова высокой одухотворённости и яркой образности выражения. Рахманинов был также одним из крупнейших оперных и симфонических дирижёров своего времени.

Сергей Васильевич умер 28 марта 1943 г. в час ночи, не дожив нескольких дней до своего семидесятилетия. Последние переживания композитора были связаны с известиями о ходе боев советской армии с войсками фашистской Германии. Утраченная родина жила в его сердце как самая большая, дающая творческие силы любовь.

Список литературы

Л.О. Окапян. Большая энциклопедия и Мефодия: Всемирный биографический словарь. − М.: Кирилл и Мефодий, 2003.

В. Грудин. Сергей Васильевич Рахманинов (1873 − 1943) // maestoso.narod.ru/Biography/rachmaninov.htm

Серебряного века силуэт... // www.silverage.ru/main.html

Серебряного века силуэт... Сергей Рахманинов – биография / http://www.silverage.ru/music/rahman_bio.html

Биография С.В. Рахманинова // www.tstu.ru/koi/kultur/composer/rahm/s2_1.htm

1. в русской литературе XX в.: течение, провозгласившее освобождение от символизма*,* требовавшее возвратить художественному слову первоначальный, не символический смысл. [↑](#footnote-ref-1)
2. формалистическое направление в искусстве и литературе начала XX в., отвергавшее реализм и пытавшееся создать новый стиль, который должен был бы разрушить все традиции и приёмы старого искусства. [↑](#footnote-ref-2)
3. совокупность понятий, учений, верований, основной смысл которых скрыт от обычных людей и доступен лишь посвященным, прошедшим через определенные обряды и обладающим некоторой степенью познания. [↑](#footnote-ref-3)
4. с XIX в. дирижер театрального, военного, симфонического оркестров. [↑](#footnote-ref-4)