

УДК 7.072.2

ТВОРЧЕСТВО СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РАХМАНИНОВА КАК ОТРАЖЕНИЕ ВМЕЩАЮЩЕГО ЛАНДШАФТА

Пушилин Н. О.

Академия хорового искусства имени В.С. Попова (125565, город Москва, улица
Фестивальная, дом 2)

e-mail: nina-viktorowna@mail.ru

В статье рассмотрено влияние вмещающего ландшафта на творчество композитора С.В.Рахманинова. Он создал свой стиль, оказавший впоследствии влияние как на русскую, так и на мировую музыку двадцатого века. Природа имения Ивановка в Тамбовской губернии была его вдохновителем. Здесь он работал, отдыхал и черпал силы для своих гастролей. Почти все написанное Рахманиновым в России создавалось в Ивановке. Ради лета в Ивановке Сергей Васильевич отказывался от самых выгодных гастрольных предложений. Объясняя причину своего творческого кризиса после отъезда за границу, Рахманинов говорил, что, уехав из России, он потерял самого себя, что "у музыканта, который лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не остается желания творить".

Ключевые слова: композитор, вмещающий ландшафт, природа, романсы, пианист, дирижер.

THE CREATIVE ACTIVITY OF SERGEI RACHMANINOFF AS A REFLECTION OF THE SURROUNDING LANDSCAPE

Pushilin N. O.

Academy of Choral Art named after VS Popov (125565, Moscow, street festival, Building 2), e-mail: nina-
viktorowna@mail.ru

The article considers the influence of the landscape on the creativity of the composer Rachmaninoff. He created his own style, which had a later influence on both the Russian and the world music of the twentieth century. The nature of Ivanovka estate in Tambov province was his inspiration. Here he worked, rested and drew strength for his tours. Almost all that was written in Russia Rachmaninov created in Ivanovka. For the summer in Ivanovka Sergei Vasilyevich refused most beneficial tour offers. Explaining the reason for his creative crisis after the departure abroad, Rachmaninoff said that, having left Russia, he lost himself, that "a musician who has lost musical roots, tradition and native land, has no desire to create."

Keywords: composer, surrounding landscape, nature, romance, pianist, conductor.

Душа стремится к свету и прозренью,
Готовит к новой жизни свой полет.
Ивановка затоплена сиренью,
От счастья сердце радостно поет.
Кристаллы фиолетовых энергий
Любви всеобщей высекают ток,
В небесный колокол звонит нам Сергей,
И льется музыки божественный поток!

Вмещающий ландшафт – одно из фундаментальных понятий в системе социоестественной истории, изучающей взаимодействие природы и общества, которые возникают и развиваются на отдельных территориях и в определенных исторических отрезках времени.[2]

Рахманинов Сергей Васильевич (1873-1943) — русский композитор, пианист-виртуоз, дирижёр. Синтезировал в своём творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ (а также традиции западноевропейской музыки) и создал свой оригинальный стиль, оказавший впоследствии влияние как на русскую, так и на мировую музыку двадцатого века [6,7]

Сергей Васильевич Рахманинов родился в дворянской семье. Отец композитора, Василий Аркадьевич (1841-1916), происходил из дворян Тамбовской губернии. Село Старая Казинка является фамильным гнездом рода дворян Рахманиновых. Находится это село в Мичуринском районе, где Тамбовская область граничит с Липецкой. [3]

Родоначальником тамбовской ветви Рахманиновых был царский стольник Иевлий Кузьмич Рахманинов, обосновавшийся в 1727 году в Старой Казинке. Представителями рода Рахманиновых, вышедших из Старой Казинки, были известный просветитель XVIII века, переводчик и публицист Иван Герасимович Рахманинов (1753-1807 гг.), русский учёный-математик, профессор и ректор Киевского университета Иван Иванович Рахманинов (1826—1897 гг.), знаменитый музыкант и композитор Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943 гг.) [6]

В конце 1889 года Рахманинов приехал в гости к Варваре и Александру Сатиным. Их имение Ивановка в Тамбовской губернии стало его любимым местом отдыха и его лучшей творческой лабораторией. Ивановка стала местом, куда он «всегда стремился». Ивановка в жизни Рахманинова заняла особое место. «Я считаю его своим, - писал С. Рахманинов в одном из писем М. Шагинян, - так как живу здесь 23 года. Именно здесь давно, когда я был еще совсем молод, мне хорошо работалось» (8 мая 1912 года. Ивановка). [5]

Именно здесь Рахманинов создавал свои лучшие произведения, здесь во многом формировался как личность, как композитор. В Ивановке Сергей Рахманинов встретился с тремя сестрами Скалон, одной из которых была Вера. Девушка влюбилась в юного музыканта, и он ответил ей взаимностью. Рахманинов посвятил ей созданный в Ивановке романс «В молчанье ночи тайной», написанный им на стихи Александра Фета. Уехав в Москву, он написал ей более ста трогательных и возвышенных писем. Вере Скалон Сергей Рахманинов посвятил романс для виолончели и фортепьяно и вторую часть своего Первого

фортепьянного концерта. В возрасте 19 лет Рахманинов окончил консерваторию. Его дипломная работа опера "Алеко" по произведению А. С. Пушкина «Цыганы». Кроме неё написаны первый фортепианный концерт, ряд романсов, пьесы для фортепиано, в том числе прелюдия до-диез минор, которая стала одним из наиболее известных произведений Рахманинова. В период с 1890 года по 1917 год он почти каждую весну, лето, а часто и осень проводил в Ивановке. В 1902 году он женился на дочери Сатиных и своей двоюродной сестре Наталье Александровне (1877-1951 гг.) В Ивановке родились обе дочери Сергея Васильевича и Натальи Александровны – Ирина (1903) и Татьяна (1907). Именно здесь, среди степного раздолья расцвел талант великого музыканта. Здесь он много и плодотворно работал. В Ивановке появляются фортепианные концерты, музыкальные моменты, этюды-картины, романсы, симфонические произведения «Цыганское каприччио», «Утес» и многие другие. В период с 1890 по 1917 годы С.В.Рахманинов жил по следующему распорядку: осень, зима - гастролы по России, Европе, Америке; весна, лето - жизнь в Ивановке. Ради лета в Ивановке Сергей Васильевич отказывался от самых выгодных гастрольных предложений. Ивановка была для него ,по его собственным словам, «милым сердцу и душе монастырем». Рахманинов любил ивановские сады, большой тенистый парк, пруды, чистый воздух и аромат прилегавших к усадьбе полей и лугов.[5] Украшением и гордостью ивановского парка того времени была сирень. Отдельные кусты сирени были посажены даже между плодовыми деревьями в садах. Сергей Рахманинов очень любил цветущую сирень. Она вдохновляла его на создание произведений. Один из его романсов так и называется «Сирень». Место и время создания- Ивановка, апрель 1902 года. Автор стихов - Е. Бекетова, старшая дочь профессора А. Н. Бекетова, ректора Московского университета.

По утру, на заре,
По росистой траве,
Я пойду свежим утром дышать;
И в душистую тень,
Где теснится сирень,
Я пойду своё счастье искать...
В жизни счастье одно
Мне найти суждено,
И то счастье в сирени живёт;
На зелёных ветвях,
На душистых кистях
Моё бедное счастье цветёт.

Одной из первых исполнительниц романса была А. Нежданова, чьи корни тоже были с Тамбовщины. В своих воспоминаниях она пишет: «Будучи артисткой Большого театра и выступая в концертах, я обязательно включала в свои программы романсы Рахманинова: исполняла всеми любимые вдохновенные романсы “Сирень”, “Здесь хорошо”, “У моего окна”, “Островок” и много других, таких же прекрасных по своей выразительности, поэтичности и красоте мелодии произведений». [5]

С. А. Сатина, двоюродная сестра композитора писала: "К нашей усадьбе примыкала небольшая, около 100 дворов, деревня Ивановка. Вокруг нас простирались бесконечные поля, сливавшиеся на горизонте с небом. Вдали, на западе, виднелась колокольня нашей приходской церкви, находящейся в пяти верстах от Ивановки. На севере — чья-то ветряная мельница, на восток — ничего кроме полей, а на юг — наш осиновый лес. На протяжении многих верст вокруг Ивановки эти осины и наш сад около дома, были единственными деревьями среди полей, и поэтому этот осинник являлся убежищем для зайцев, лисиц, и даже забегавших иногда откуда-то волков, в особенности же для птиц, вивших там свои гнёзда и наполнявших воздух щебетом и пением." [5]

Почти все написанное Рахманиновым в России прошло через Ивановку. В Ивановке Рахманинов работал над симфоническими пьесами «Утес», «Остров мертвых», «Цыганское каприччио», над Первой и Второй симфониями, операми «Монна Ванна», «Скупой рыцарь» и «Франческа да Римини», «Литургией Святого Иоанна Златоуста», поэмой «Колокола», Первым, Вторым, Третьим, Четвертым концертами для фортепиано с оркестром. В Ивановке Сергей Васильевич написал 24 прелюдий, 9 этюдов-картин, 2 сонаты, 49 романсов. 1 ноября 1918 года Рахманинов эмигрировал в США. Больше он никогда не был в России. В связи с отъездом у него начинается творческий кризис, он перестаёт писать музыку. Только через восемь лет он возвращается к композиторской деятельности. Рахманинов начинает работать и создаёт шесть произведений, среди которых "Четвертый концерт" и "Три русские песни". Объясняя причину своего молчания после отъезда за границу, Рахманинов говорил, что, уехав из России, он потерял самого себя, что "у музыканта, который лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не остается желания творить". Понимая, что вернуться в Ивановку он не может, пробует воссоздать черты сходства с природой Ивановки при строительстве виллы в Швейцарии, где и жил с 1930 по 1940 год. Вернувшись в США в 1941 году он заканчивает своё последнее произведение "Симфонические танцы". В годы Второй мировой войны Рахманинов даёт в США несколько концертов, в пользу Красной Армии. Денежные средства он передал со словами: «От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу». На деньги композитора был построен для армии боевой самолёт. Рахманинов очень хотел

поехать на родину. По воспоминаниям внука Александра, Рахманинов «очень глубоко и искренне любил Россию, свою Отчизну, но терпеть не мог советский строй и его руководителей». До конца дней он хранил в памяти светлые воспоминания о "своей родине" Ивановке и стремился туда. Написанные в эти годы Три русские песни, Третья симфония, Симфонические танцы - это его любовь к России, к родной земле, которую он поцеловал, уезжая за границу, и на которую так и вернулся. После его смерти у секретаря нашли списки, насчитывавшие сотни адресов, по которым от имени Рахманинова оказывалась помощь. Он всегда помогал русским и России.

Большое место в творчестве С.В.Рахманинова занимают образы русской природы. Ивановка сыграла важную роль в возникновении его типично русских музыкальных картин. Живописные рахманиновские "пейзажи", созданные в Ивановке или под ее впечатлением, замечательны тем, что они передают не только картины природы, но и его эмоциональное состояние, что вместе со зрительным и слуховым восприятием природы композитором в них отражено все то, что соединялось в его представлении о Родине - душа русского человека, его влюбленность в свой край, его думы, его песни.

В Ивановской усадьбе раскрылись и другие склонности С.В.Рахманинова. Он был русским. А русские, как нация, сформировались как земледельческий этнос. [1] Посадить что-либо - это у русских в крови. Даже сейчас, несмотря на изобилие продуктов в магазинах, даже очень богатые русские обязательно посадят около дома сельскохозяйственные растения. Рахманинов также занимался сельским хозяйством: старался улучшить породу скота, покупал новый, современный инвентарь, интересовался полевыми работами. [] С русским пейзажем творчество Рахманинова связано своей сердцевиной, сокровенным движением души, рождающим вдохновение. Рахманинов говорил: «Я русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды». Музыка Сергея Васильевича Рахманинова органично сочетается с поэзией Федора Ивановича Тютчева. Композитор написал на стихи Тютчева четыре романса. В своем творчестве Рахманинов впервые обратился к лирике Тютчева в 1906 году, когда им были написаны два романса: трагический: «Всё отнял у меня» и лирический «Фонтан». Написаны они были летом в Ивановке. Но одним из замечательнейших образцов камерного вокального творчества Рахманинова это романс «Весенние воды» на стихи Ф. И. Тютчева. Он весь словно залит потоком солнца и в нём бушует ликование. «Молодые гонцы» весны радостно будят все вокруг и сообщают о грядущем обновлении, ведь его так заждалась природа. Энергия музыки подчёркивает вдохновенную силу этого таинственного превращения, которое повторяется каждый год, однако после долгой зимы и природа, и человек ждут весеннюю каплю с нетерпением. Музыка Рахманинова в «Весенних водах» восходит к

древнеславянскому мифу и чувству ожидания любви, страстного желания обновления Земли, что находится в подсознании и просыпается с небывалой силой каждой весной.

Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят -
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят...
Они гласят во все концы:
"Весна идет, весна идет,
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!
Весна идет, весна идет,
И тихих, теплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!.."

Музыка Рахманинова передает упоение жизнью. Она то льется, как бесконечная, широкая мелодия (Второй концерт), то бурлит, словно стремительные вешние потоки (романс «Весенние воды»). Рахманинов рассказывает о тех минутах, когда человек наслаждается покоем природы или радуется красоте степи, леса, озера, — и музыка становится особенно нежной, светлой, какой-то прозрачной и хрупкой (романсы «Здесь хорошо», «Островок», «Сирень»), В «музыкальных пейзажах» Рахманинова, тонко и одухотворенно передано обаяние русской природы: широкой, раздольной, бесконечно щедрой и поэтичной.

Рахманинов обогатил русскую музыку достижениями искусства XX века и был одним из тех, кто вывел национальную традицию на новый этап. Рахманинов обогатил интонационный фонд русской и мировой музыки интонационным багажом древнерусского знаменного распева. Рахманинов вывел русскую фортепианную музыку XX века на мировой уровень, стал одним из первых русских композиторов, чьи фортепианные произведения входят в репертуар всех пианистов мира.

Творчество Рахманинова принято условно делить на три или четыре периода: ранний (1889—1897), зрелый (его иногда делят на два периода: 1900—1909 и 1910—1917) и поздний (1918—1941). И мы видим, что самый продуктивный его период был тогда, когда он находился в окружении русской природы, которая подпитывала его, давала силы и вдохновение. Россия не забыла своего сына. В 1968 году создан музей, а с 1987 года —

Музей-усадьба С.В. Рахманинова в деревне Ивановка Уваровского района Тамбовской области. С 1982 года в Ивановке ежегодно проводится Международный музыкальный фестиваль имени С.В. Рахманинова. Также, в рамках Международного Рахманиновского музыкального фестиваля, традиционно проходят концерты в Казинке.[4]

Про Рахманинова-композитора часто говорят, что он «самый русский композитор». Рахманинов сделал выдающийся вклад в развитие русской духовной музыки (Литургия св. Иоанна Златоуста, 1910; Всенощная, 1916). Рахманинов был порождением Руси и русской природы. Он воплощение русских пословиц, например таких как эта: "ну какой же русский не любит быстрой езды". Сергей Васильевич любил верховую езду, прогулки на моторной лодке и в автомобиле. Рахманинов написал произведения, в которых выразил то чувство счастья, какое испытывают люди среди полей, лесов, лугов и нив. Максим Горький сказал о нём: «Как хорошо он слышит тишину».[5,7] Рахманинов синтезировал различные тенденции национального музыкального искусства и объединил их в Русский национальный стиль. Рахманинов любил ивановские сады, большой тенистый парк, пруды, чистый воздух и аромат прилежавших к усадьбе полей и лугов. Ивановка была частицей великой Родины. Её природа способствовала обострению национального самосознания композитора и пробуждала патриотизм. И эту великую любовь к вмещающему русскому ландшафту мы слышим во всех его произведениях.

Список литературы:

1. Аничкина Н.В. Влияние характеристик вмещающего ландшафта на народные игры. /Проблемы непрерывного образования: проектирование, управление, функционирование: Материалы VIII международной научно-практической конференции. (21-22 мая 2010 г.; г. Липецк): В 3 ч. - Липецк: ЛГПУ, 2010. Ч. 1.- с. 165-168.
2. Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. -М.: Рольф, 2002. - 560 с.
3. Историческая справка о Казанской церкви в с. Старая Казинка Мичуринского района Тамбовской области. [Электронный ресурс] / URL: <http://starkazinka.prihod.ru/history>(дата обращения 10.01.2016)
4. Музей-усадьба С.В. Рахманинова. [Электронный ресурс] / URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki> (дата обращения 10.01.2016)
5. Рахманинов Сергей Васильевич (воспоминания о нем). [Электронный ресурс] / URL: <http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1136>(дата обращения 10.01.2016)
6. Рахманинов, Сергей Васильевич <https://ru.wikipedia.org/wiki/> [Электронный ресурс] / URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>(дата обращения 10.01.2016)

7. Фраёнова О.В. Рахманинов // Большая Российская энциклопедия. Том 28. - Москва, 2015. - с. 267-270.