«Целой жизни не хватит для музыки»

К 150-летию
Сергея
Васильевича
Рахманинова

Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943 гг.), потомственный русский дворянин, гениальный пианист и композитор, стал символом русской музыки во всем мире.

После Октябрьской революции он эмигрировал в Америку и прожил там последнюю треть жизни, однако музыкальные сочинения Рахманинова были известны всему миру, не исключая и Советского Союза.

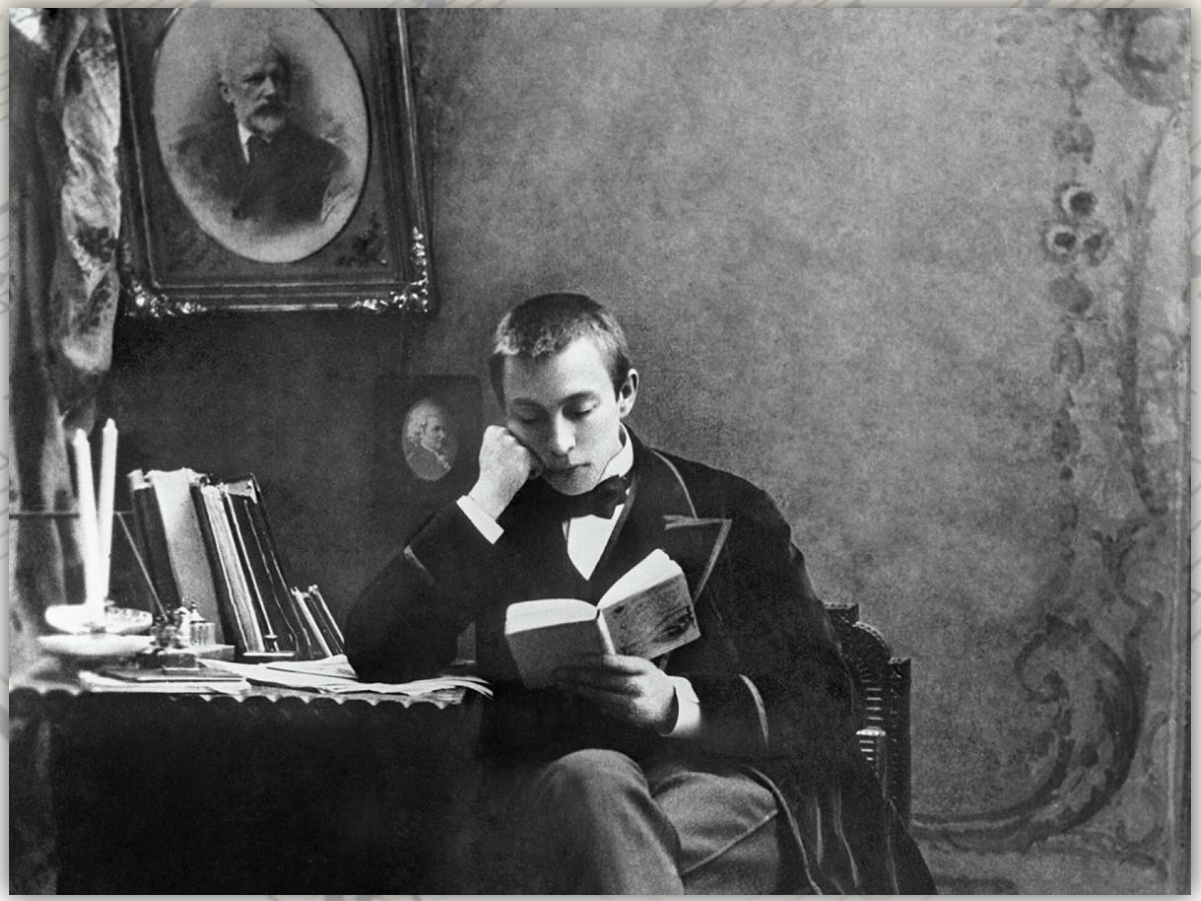
Сергей Рахманинов родился в усадьбе Семеново Новгородской губернии 1 апреля 1873 года. Семья Рахманиновых была очень музыкальна. Дед учился у известного в России педагога и композитора Джона Фильда, и сохранилось несколько романсов и фортепианных пьес его сочинения, изданных в XVIII веке.

Отец – потомственный тамбовский дворянин – тоже увлекался музыкой, но профессионально не играл. Первой учительницей музыки Сергея Рахманинова стала его мать Любовь Рахманинова, дочь генерала Петра Бутакова, директора Аракчеевского кадетского корпуса.

Когда Сергею Рахманинову было 8 лет, семья переехала в Петербург. Осенью 1882 года мальчик поступил на младшее отделение Петербургской консерватории. Поначалу юный музыкант тяготился занятиями и часто их прогуливал. Но позже он встретился со своим двоюродным братом – молодым, но уже известным московским пианистом Александром Зилоти. Зилоти послушал игру мальчика и убедил его родителей отправить Рахманинова в Москву, в ученики к Николаю Звереву. Известный педагог держал в своем доме частный пансион для одаренных учеников и в условиях строжайшей дисциплины занимался с ними по шесть часов в день.

В 1888 году Рахманинов продолжил обучение на старшем отделении Московской консерватории в классе Зилоти. Он окончил консерваторию как пианист и композитор, получив Большую золотую медаль за дипломную работу – одноактную оперу «Алеко». Чайковский, который принимал экзамен у юного композитора, поставил опере оценку «пять с тремя плюсами» и рекомендовал ее к постановке в Большом театре.

На репетиции первой оперы Сергея Рахманинова **«Алеко»** к молодому, ещё никому не известному, двадцатилетнему автору подошел Пётр Ильич Чайковский и смущённо спросил:

– Я только что закончил двухактную оперу «Иоланта», которая недостаточно длинна, чтобы занять целый вечер. Вы не будете возражать, если она будет исполняться вместе с вашей оперой?

Потрясённый и счастливый Рахманинов не смог ответить и молчал, будто воды в рот набрал.

– Но если вы против... – начал Чайковский, не зная, как истолковать молчание молодого композитора.

– Он просто потерял дар речи, Пётр Ильич, – подсказал кто-то из окружающих.

И Рахманинов в подтверждение слов о потери дара речи усиленно закивал головой.

– Но я так и не понял, – засмеялся Чайковский, – против вы или нет. Если не можете говорить, то хоть подмигните...

Рахманинов так и сделал. Подмигнул. Для убедительности несколько раз подмигнул.

– Благодарю вас, кокетливый молодой человек, за оказанную мне честь, – совсем развеселился великий композитор Пётр Ильич Чайковский.

Молодой Рахманинов быстро стал любимцем московской публики: его знали как талантливого пианиста, композитора и дирижера. Но в 1897 году музыканта настиг настоящий провал: композитор Александр Глазунов крайне неудачно исполнил его Первую симфонию в Петербурге. Рецензии были разгромными. Новаторское сочинение Рахманинова не приняли ни критики, ни публика. Композитор впал в депрессию и на протяжении почти четырех лет ничего не сочинял и практически не выходил из дома.

Новый этап в его жизни и карьере наступил в 1901 году, когда композитор завершил Второй фортепианный концерт. Сочинение вернуло Рахманинову статус известного российского музыканта: он много писал, дирижировал, ездил с концертами в Европу, Америку и Канаду. Композитор занял должность дирижера в Большом театре, где руководил всем русским оперным репертуаром на протяжении нескольких сезонов, и возглавил художественный совет Российского музыкального издательства.

Вскоре после революции 1917 года композитора пригласили выступить на концерте в Стокгольме. Рахманинов покинул Россию – вместе с семьей, практически без средств к существованию. Революция, гибель имперской России, разрушение устоев стали для него настоящей трагедией.

Однако Рахманинов должен был обеспечивать семью и расплачиваться с долгами, поэтому вновь стал играть на фортепиано и выступать с концертами. Пианист покорил европейскую публику, а в 1918 году уехал в Америку, где продолжал давать концерты. Критики и слушатели признавали его одним из величайших пианистов и дирижеров эпохи.

Почти все первые 10 лет эмиграции Рахманинов не мог писать: «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя…». Первое сочинение – Четвертый концерт и русские песни – он создал только в 1926-1927 гг.

Рахманинов был нетерпим к советской власти, однако не был равнодушен к своим бывшим соотечественникам. В годы Второй мировой войны он перечислял сборы от концертов в фонд Красной армии и в фонд обороны СССР – на эти деньги в России построили военный самолет. «От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу», — писал музыкант.

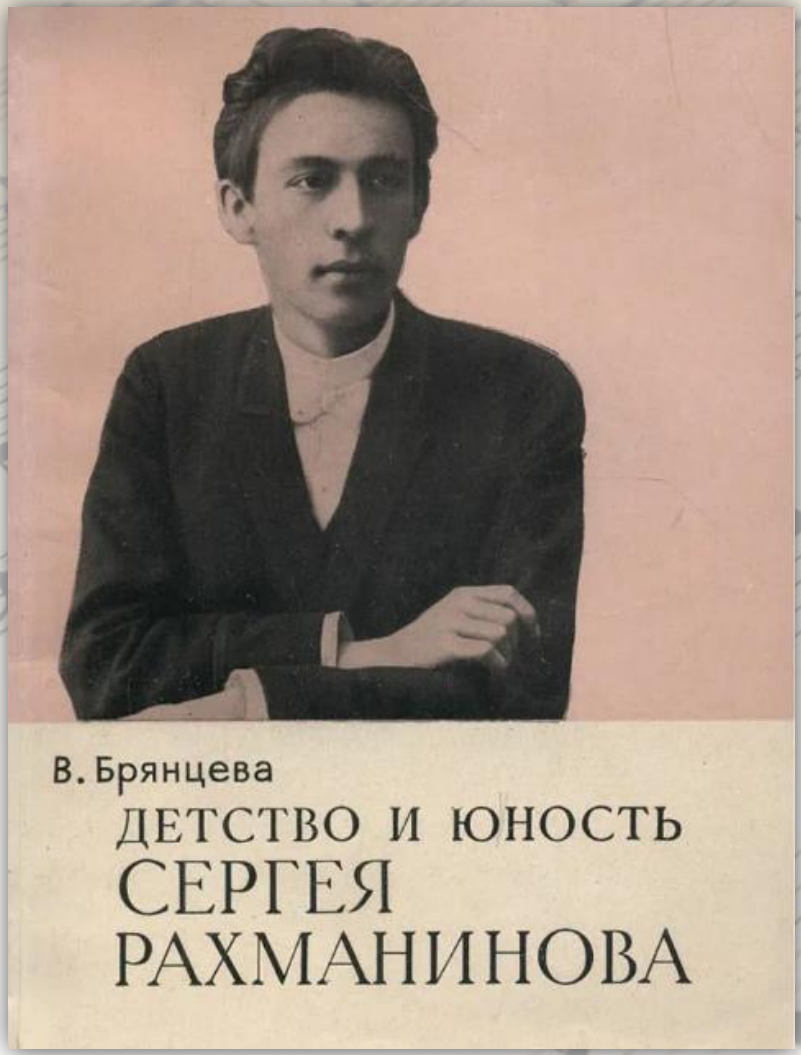

Памятник С. Рахманинову на Страстном бульваре в Москве

В последние годы жизни Рахманинова создал «Симфонические танцы», которые исследователи музыки считают одним из его лучших произведений. Все это время он продолжал выступать – и свой последний концерт дал за 6 недель до смерти. Композитора не стало в 1943 году, он всего несколько дней не дожил до 70-летнего юбилея. Рахманинова похоронили на кладбище Кенсико в Нью-Йорке рядом с женой и дочерью.

Брянцева В. Н. Детство и юность Сергея Рахманинова. – М. : Сов. композитор, 1970. – 136 с., 8 л. ил.

В этом рассказе о детстве и юности великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова нет вымышленных лиц, и все основные события описаны по воспоминаниям современников, по письмам, статьям из старых газет и журналов и по другим архивным материалам.

Калашников Д. В."В Ивановку я всегда стремился..." : Сергей Рахманинов на тамбовской земле : / Д. В. Калашников, О. А. Казьмин. – Воронеж : Центр духов. возрождения Черноозем. края, 2003. – 269,[2] с., [18] л. ил.

Книга – дань памяти великому русскому музыканту, который родственными и творческими узами был тесно связан с Тамбовским краем. Здесь жили многие представители рода Рахманиновых. Сам композитор в течение более полувека весну и лето проводил в имении Ивановка. В этом степном уголке им создана большая часть произведений, тут готовился он к выступлениям в городах России и за рубежом как пианист и дирижер.

Здесь он обрел любовь и семью, понимание и духовную поддержку. Жизнь сблизила Рахманинова с уроженцами Тамбовского края и работавшими или бывавшими на этой земле музыкантами, писателями, художниками, артистами. Многие из них вошли в круг его друзей: А. Зилоти, Ф. Шаляпин, В. Комиссаржевская, К. Игумнов, А. Кастальский, И. Бунин, М. Добужинский и другие.

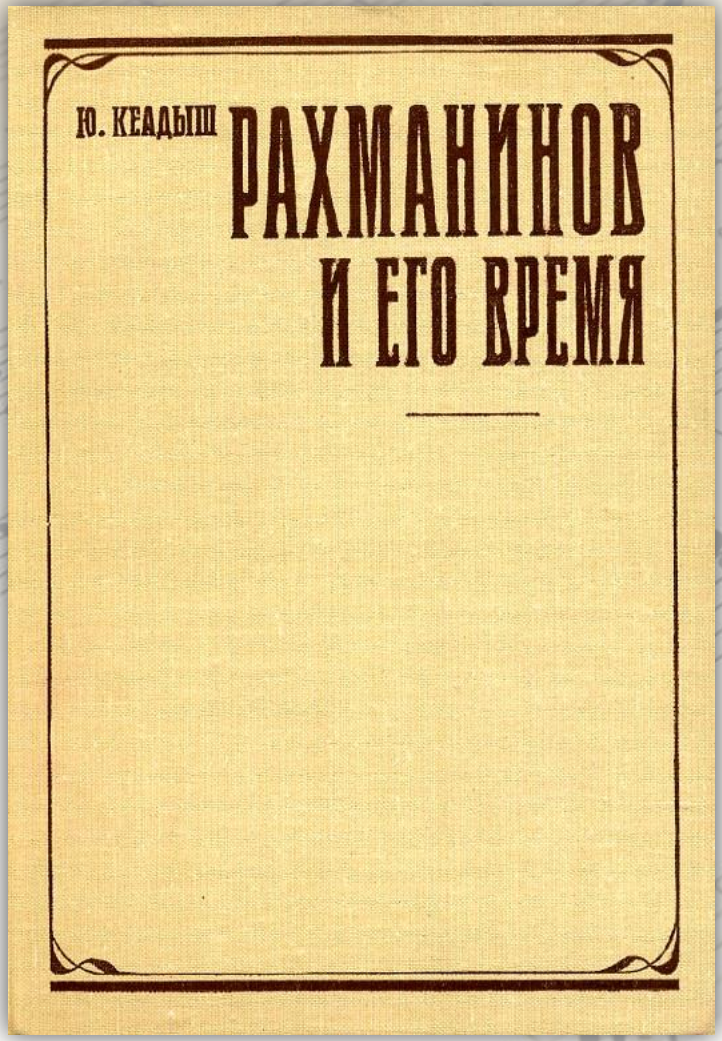

Рахманинов. Ивановка. Весна.
Дом с головой накрыт волной сирени.
И золотого утра тишина
Уже томится музыкой весенней.

Открыть окно и жизнью надышаться,
Писать, и слушать, и играть – как жить.
С Ивановкой связующая нить.
И после смерти ей не оборваться.

Елена Захарова

Келдыш Ю. В. Рахманинов и его время / Ин-т истории искусств Министерства культуры СССР. – М. : Музыка, 1973. – 469 с., 16 л. ил., портр.

В книге освещается деятельность С. В. Рахманинова до его отъезда за границу в 1917 г. Жизнь и творчество музыканта рассматриваются на широком фоне русской художественной культуры конца XIX – начала XX вв.: дается характеристика всех произведений композитора от первых юношеских опытов до последнего цикла этюдов-картин, излагается история их создания и дальнейшей жизни на концертной эстраде или в оперном театре; рассказывается о творческих взаимоотношениях Рахманинова с Чайковским, Танеевым, Скрябиным, Метнером и др.

Ковалёва-Огороднова Л. Л. Сергей Рахманинов в Санкт-Петербурге - Петрограде / Л. Л. Ковалёва-Огороднова. – 3-е изд., стер. – СПб. [и др.] : Лань : Планета музыки, 2019. – 412, [1] с. : ил., ноты, портр.

«В конечном счете музыка – выражение индивидуальности композитора во всей ее полноте... Музыка композитора должна выражать дух страны, в которой он родился, его любовь, его веру и мысли, возникшие под впечатлением книг, картин, которые он любит. Она должна стать обобщением всего жизненного опыта композитора».

С. В. Рахманинов

Книга посвящена композитору Рахманинову и его связи с северной столицей – Санкт-Петербургом. Легкий и увлекательный стиль повествования способствуют интересу к фигуре знаменитого композитора.

Надеждин Н. Я. Сергей Рахманинов: "Посланник" / Николай Надеждин. – М. : Майор : Изд. Осипенко А. И., 2009. – 191 с. : ил., портр.

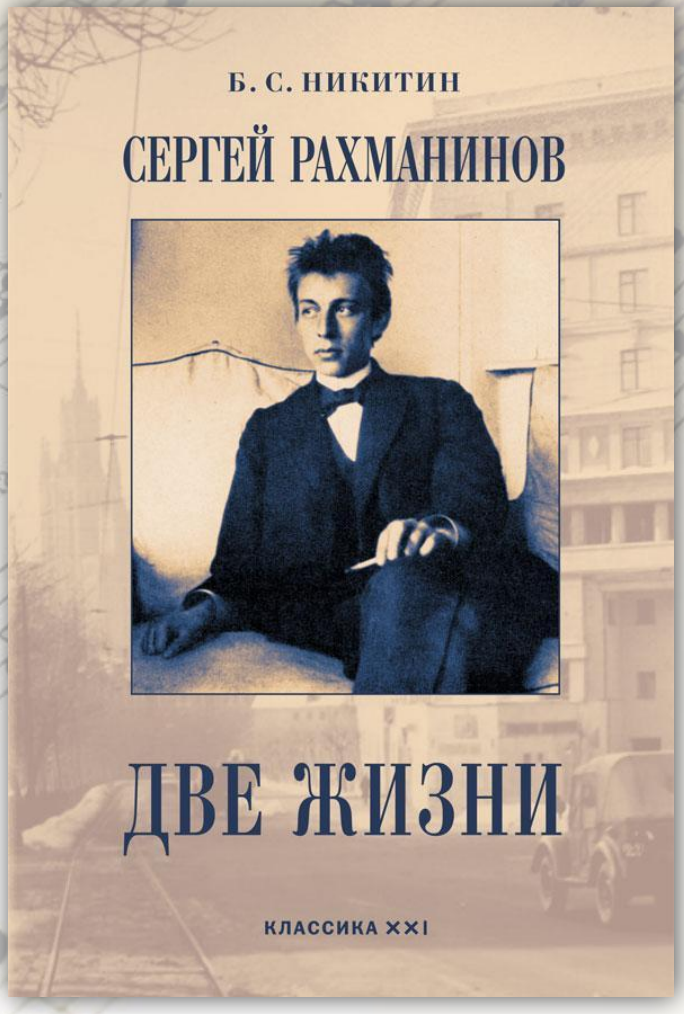
Книга – беллетризованная биография великого русского пианиста, дирижера, композитора Сергея Васильевича Рахманинова. В этом человеке удивительным образом соединились большой талант музыканта и цельная, сильная личность. История жизни Рахманинова – история долгого и многотрудного восхождения к вершинам исполнительского мастерства, преодоления обстоятельств и собственных комплексов. Великий труженик, он добивался абсолютного совершенства даже тогда, когда был недосягаем, когда достиг славы лучшего пианиста планеты.

Особое место в мировой культуре занимает музыка Рахманинова-композитора. Вторая симфония, "Всенощное бдение", "Симфонические танцы" – эти и многие другие произведения Рахманинова стали подлинным достоянием человечества, ценностью абсолютной и вечной... Биографические рассказы о Рахманинове иллюстрированы редкими фотографиями, сделанными в разные периоды его жизни.

Никитин Б. С. Сергей Рахманинов. Две жизни / Б. С. Никитин. – М.: Классика-XXI, 2009. – 205, [2] с., ил., портр.

Книга Б. С. Никитина – увлекательный роман-расследование, поражающий обилием малоизвестных фактов и красноречивых деталей, которые нередко становятся "шифром" к загадкам рахманиновского творчества.

Основываясь на труднодоступных, а подчас и неизвестных документах и фактах, автор дает ответы на вопросы: какова связь между "историями любви" композитора и авторскими посвящениями, какие отношения связывали музыканта с "конкурентами" – Скрябиным и Стравинским, кто на самом деле излечил его от депрессии – Лев Толстой или доктор Даль, и почему композитор "отживающего" стиля, которому предрекали забвение, занял сегодня одно из первых мест в рейтинге классической музыки?

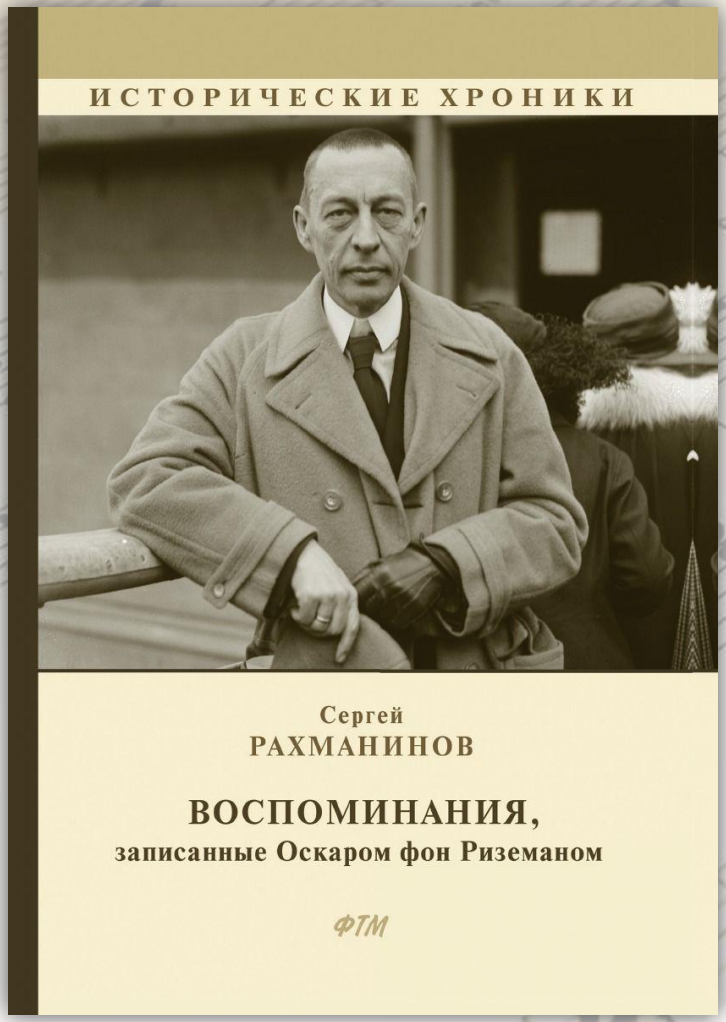

Федор Иванович Шаляпин и Сергей Васильевич Рахманинов. Они был свидетелями мировых войн и трёх русских революций. Они долгие годы жили вдали от Родины, но до конца своих дней чувствовали себя русскими людьми.

«Шаляпин – динамика, огонь, беспокойство, Рахманинов – сосредоточенное спокойствие, углубленность. Шаляпин много говорил, жестикулировал. Рахманинов слушал, улыбался своей доброй улыбкой. Федор Иванович прекрасно чувствовал себя в любой компании. Сергей Васильевич сторонился надоедливых, бестактных. У певца душа была «нараспашку». Композитор раскрывался только перед близкими ему людьми. Что же сблизило этих столь разных людей, что сделало их друзьями на всю жизнь? Ответ однозначен – талант. Их объединяла горячая и бескорыстная любовь к высокому искусству. Они часами репетировали, готовясь к совместным выступлениям. После этого на сцене был великолепный ансамбль».

(Из воспоминаний певицы Ю. С. Фатовой-Бакалейниковой)

Рахманинов С. В. Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном / [пер. с англ., послесл. и коммент. В. Н. Чемберджи]. – М. : Классика-XXI, 2010. – 245, [2] с.

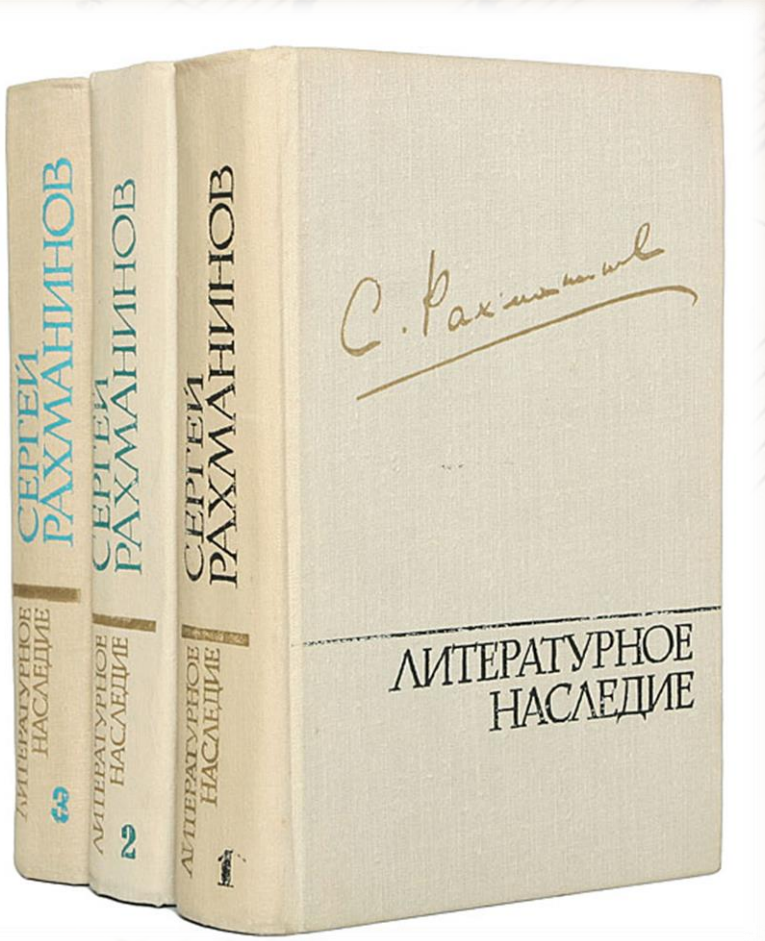

Со страниц уникальной книги критика, дирижера и композитора Оскара фон Риземана звучит голос самого Рахманинова. Во время прогулок в парижском предместье Клерфонтен великий музыкант искренне поведал о своем детстве и юности, о первых успехах и поражениях, о полных горечи и триумфов годах эмиграции.

«Воспоминания», впервые изданные в Лондоне в 1934 году, почти полвека оставались недоступными для российского читателя. Теперь с их помощью можно дорисовать живой и многомерный портрет одного из последних могикан великой культуры старой России.

Рахманинов С. В. Литературное наследие: в 3 т. / сост.-ред., авт. вступ. статьи, коммент., указ. З. А. Апетян. – М. : Сов. композитор, 1978-1980.

В первый том «Литературного наследия» вошли воспоминания, статьи, интервью, письма классика первой половины XX века, прославившего русское музыкальное искусство. Во второй том "Литературного наследия" вошли письма композитора, написанные в период с 1910 по 1933 гг. В третий том "Литературного наследия" вошли письма композитора, датированные 1934-1943 гг.

Симонов Г. Н. Бунин и Рахманинов : биографический экскурс / Гавриил Симонов, Людмила Ковалёва-Огороднова. – М. : Русский путь, 2006. – 317, [2] с., [9] л. ил., портр.

Книга, по определению самих авторов, «есть скромный результат биографических изысканий, почтительный экскурс в историю, деликатные наблюдения за жизнью и встречами Бунина и Рахманинова, их родных и близких».

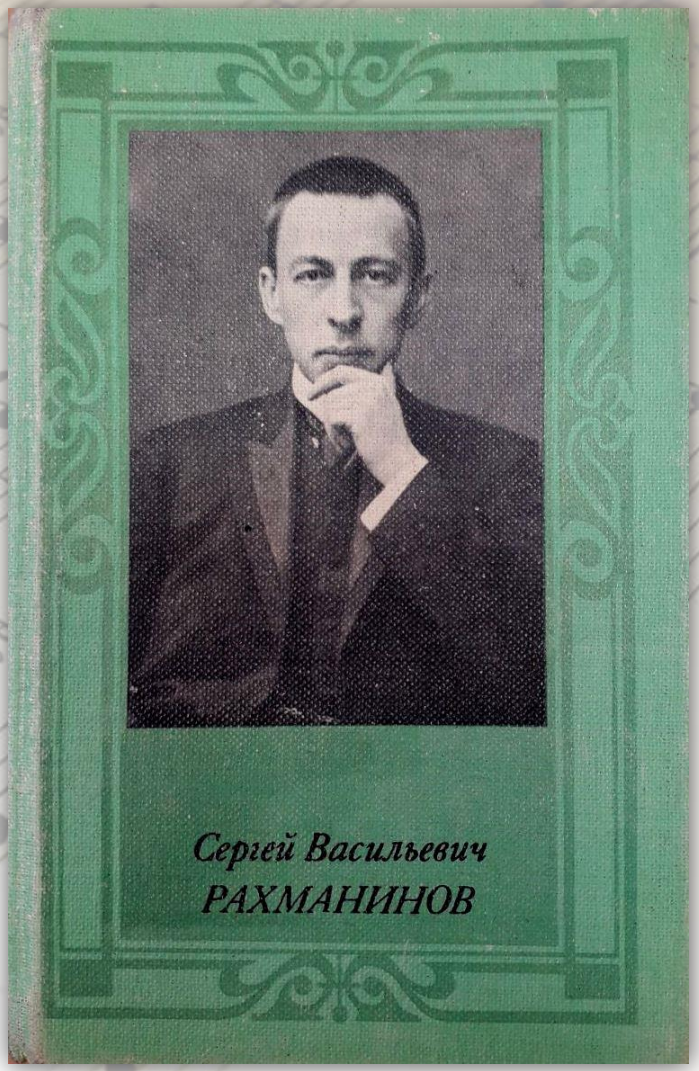
Впервые публикуются фрагменты переписки дочери Рахманинова Т. С. Конюс с В. Н. Муромцевой-Буниной.

Соколова О. И. Сергей Васильевич Рахманинов / О. И. Соколова. – 3-е изд. – М.: Музыка, 1987. – 157,[3] с., [64] л. ил.

Автор книги рассказывает читателю о жизни, творчестве, исполнительской деятельности С. В. Рахманинова. По мнению автора книги, творчество великого русского композитора давно уже стало достоянием широких кругов музыкантов и любителей музыки, прочно вошло в сознание людей, в жизнь и быт многих народов мира.

Его фортепианные концерты, прелюдии и этюды-картины, его симфонии и симфонические поэмы, оперы, хоры, романсы постоянно звучат в концертных залах, консерваториях и музыкальных училищах, на международных конкурсах, по радио и телевидению, пользуясь неизменной любовью слушателей и исполнителей.

Книга позволяет документально осветить различные периоды жизни и творчества Сергея Васильевича, показать нелегкий жизненный и творческий путь русского композитора и пианиста, создателя замечательной музыки, давно приобретшей популярность во всем мире.

Романсы Сергея Васильевича Рахманинова называют его душевной исповедью. Композитором создано немало творений в этом жанре – около восьми десятков, каждое из которых отличается удивительной искренностью. Композитор часто говорил о том, что любит поэзию и всегда возводил ее на второе почетное место после музыки.

В сердце величайшего маэстро не раз вспыхивала любовь, которая вдохновляла его на написание романсов. Именно под воздействием этого чувства были созданы «В молчаньи ночи тайной» (посв. В. Скалон), «О нет, молю не уходи» (посв. А. Лодыженской), «Не пой красавица при мне» (посв. Н. Сатиной).

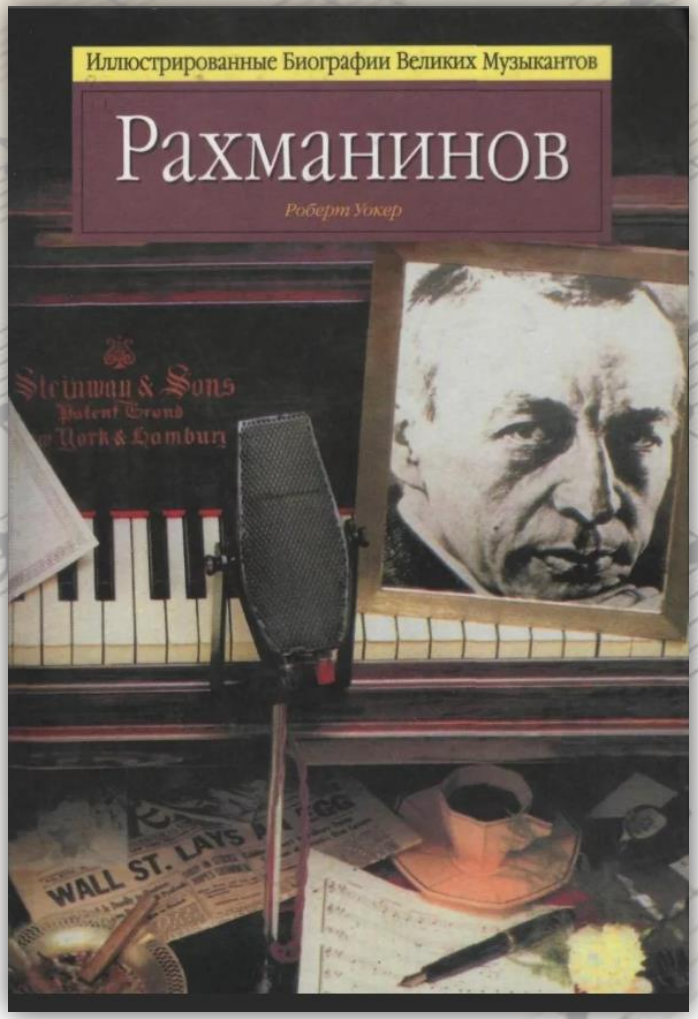

Нина Павловна Кошиц, исполнительница романсов С. В. Рахманинова

С. В. Рахманинов с женой Н. Сатиной

Уокер Р. Рахманинов / Роберт Уокер; пер. с англ. С. М. Каюмова. – Челябинск : Урал, 1998. – 199 с. : ил., портр.

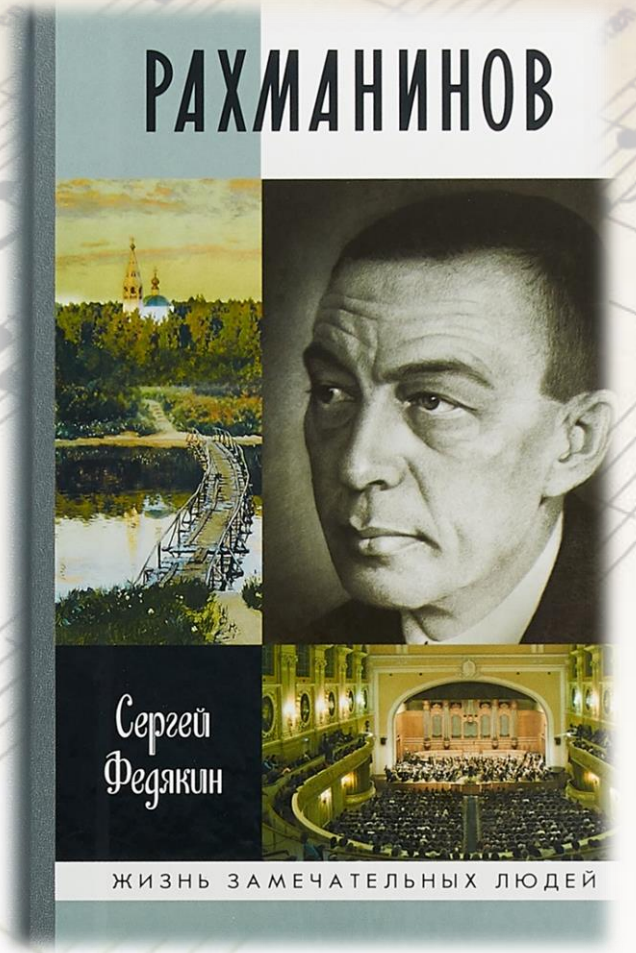
Роберт Уокер искусно соединяет увлекательный рассказ о жизни композитора с повествованием об исторических событиях его времени. Автор показывает, насколько сильно эти события – в том числе революция 1905 и 1907 годов. Первая мировая война, биржевой крах на Уолл-стрит и Великая депрессия – повлияли на творчество Рахманинова.

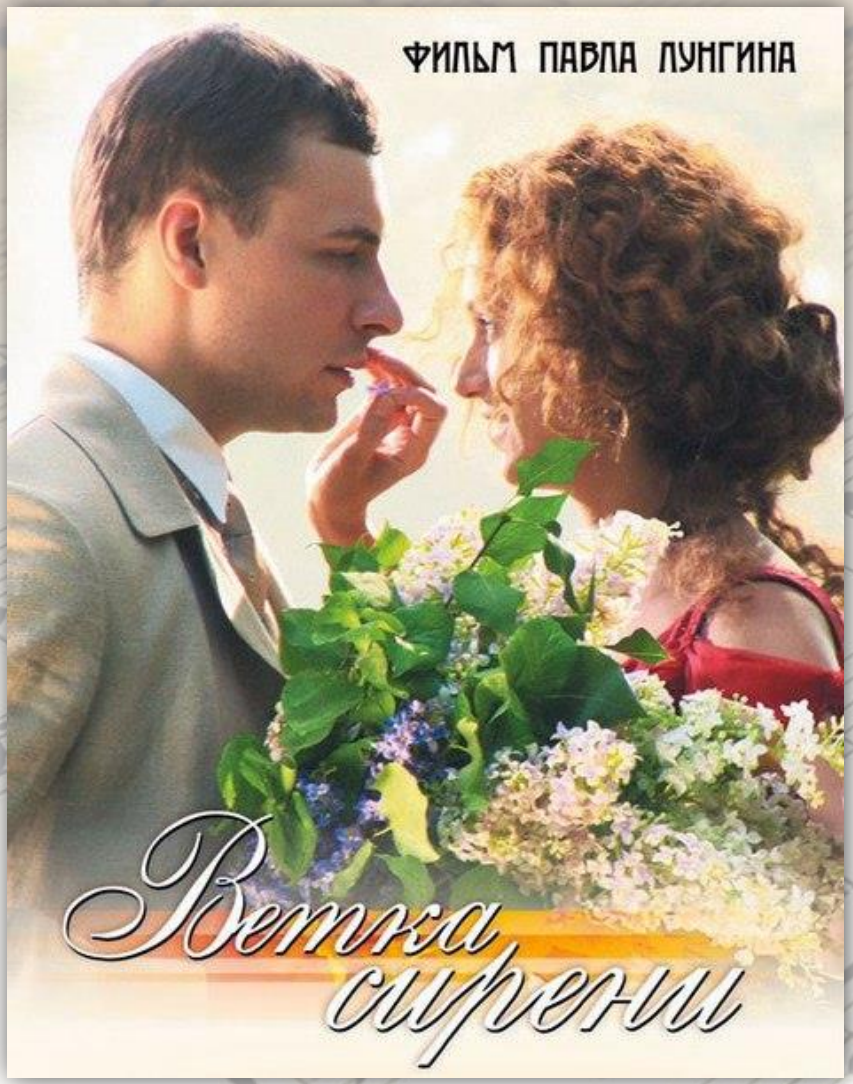
Уокер использовал в своей книге воспоминания выдающихся музыкантов, близко знавших Рахманинова и работавших с ним. В книге приведено множество фотографий, не менее захватывающих, чем ее текст. Роберт Уокер учился в Париже у Дариуса Мильо. Он приобрел известность благодаря своим радиопередачам, книгам и статьям о музыке. В качестве руководителя Отдела классической музыки филиала фирмы звукозаписи АРК в Великобритании, Уокер отвечал за последний этап выпуска полной коллекции записей Рахманинова. Под его руководством вышло немало записей, получивших широкое признание любителей музыки.

Федякин С. Р. Рахманинов / Сергей Федякин. – 3-е изд. – М. : Молодая гвардия, 2022. – 477, [1] с., [16] л. ил., портр. – (Жизнь замечательных людей).

"Странствующий музыкант" – так с юности говорил о себе Сергей Рахманинов. Бесприютное детство, неустроенная жизнь, скитания из дома в дом: Зверев, Сатины, временное пристанище у друзей, комнаты внаём. Те же скитания и внутри личной жизни. На чужбине он как будто напророчил сам себе знакомое поприще – стал скитальцем, странствующим музыкантом, который принёс с собой русский мелос и русскую душу, без которых не мог сочинять.

Судьба отечества не могла не задевать его «заграничной жизни». Помощь русским по всему миру, посылки нуждающимся, пожертвования на оборону и Красную армию – всех благодеяний музыканта не перечислить. Но главное – музыка Рахманинова поддерживала людские души. Соединяя их в годины беды и победы, автор книги сумел ёмко и выразительно воссоздать образ музыканта и Человека с большой буквы.

Фильм 2007 г.
Режиссер П. Лунгин
В роли С. В. Рахманинова –
Евгений Цыганов

Фильм-фантазия о выдающемся русском композиторе.

По легенде, после каждого выступления Рахманинову приносили букет белой сирени от прекрасной незнакомки. За границей, измотанный концертами и тоской по Родине, Рахманинов на грани нервного истощения. Любящая жена не может вынести всего этого, в конце концов она решает уйти от него. И тут неожиданно приходит разгадка тайны белой сирени.

Музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка» – музей композитора С. В. Рахманинова, расположенный в деревне Ивановка Уваровского района Тамбовской области. С июня 1890 по апрель 1917 года он почти каждый год жил и работал в этом имении. К 1922 году все строения Ивановки были уничтожены. Воссоздание Ивановки началось в 1968 г., и 18 июня 1982 года Дом-музей С. В. Рахманинова в Ивановке был торжественно открыт.

Сейчас в музее проходят музыкальные фестивали, фольклорные праздники, конкурсы пианистов и вокалистов, а в мае проводится Сиреневый Фестиваль.

Композитор Сергей Рахманинов синтезировал различные тенденции нашего национального искусства, различные тематические и стилистические направления, и объединил их под одним знаменателем – Русским национальным стилем. Он вывел нашу фортепианную музыку первой половины XX века на мировой уровень, стал одним из первых русских композиторов, чьи великолепные произведения до сих пор входят в репертуар всех музыкантов мира. И будут исполняться ими ещё очень и очень долго.

А Рахманинов-исполнитель стал эталоном для многих поколений пианистов разных стран и школ. Самый русский композитор Сергей Васильевич Рахманинов утвердил мировой приоритет русской фортепианной школы.

Выставку подготовила заведующий БИЦ ЕАСИ С. П. Кожинова