Ф4

18.04.2020

Ведущими жанрами русских композиторов от Глинки до Римского-Корсакова и Чайковского были опера, симфония и романс. Сольные фортепианные пьесы – на периферии творческих интересов. Правда, были отдельные успехи: «Маленькая сюита» Бородина, «Картинки с выставки» Мусоргского, «Времена года» Чайковского. С 1890-х гг. картина меняется. В творчестве Лядова, Аренского, Глазунова, Танеева идут активные поиски в этом жанре. Но качественно картина меняется в начале ХХ в. Место сольных фортепианных пьес в иерархии жанров русской музыки становится вровень с ведущими жанрами благодаря Скрябину, Рахманинову, Метнеру, позже – Мясковскому, Прокофьеву.

Рахманинов как пианист и фортепианный композитор принёс ***нового героя*** – мужественного, волевого, сдержанно-сурового, обобщая лучшие черты интеллекта того времени. Этот герой лишён раздвоенности, мистики, он выражает тонкие, благородные, возвышенные чувства. Также Рахманинов обогатил русскую фортепианную музыку ***новыми темами***: трагической, национально-эпической, пейзажной лирикой, очень широким спектром лирических состояний, русской колокольностью.

Наследие композитора в фортепианном жанре можно условно разделить на две группы:

* 1 группа – *крупные произведения*: 4 концерта, «Рапсодия на тему Паганини», 2 сонаты, Вариации на тему Корелли.
* 2 группа – *пьесы для ф-но solo*. *Ранние*: ор. 3 пьесы-фантазии, ор. 10 салонные пьесы, музыкальные моменты ор. 16. *Зрелые*: прелюдии ор. 23 и ор. 32, этюды-картины ор. 33 и ор. 39, концертная полька, транскрипции собственных романсов и сочинений других авторов.

Между двумя группами сочинений есть принципиальная разница: сочинения 2-й группы Рахманинов закончил писать в России (до1917 г.), а сочинения 1-й группы писал с1891 г. до1934 г., они охватывают всю жизнь композитора. Таким образом, произведения крупной формы наиболее полно раскрывают эволюцию творчества, а сольные пьесы помогают понять становление.

Пианисты такого масштаба как Рахманинов рождаются раз в 100 лет. Рахманинов-пианист был кумиром концертной аудитории, покоривший весь мир. Дал 25 концертных сезонов. На гастроли возил рояль в прицепном вагоне, в Японию возил два рояля.

Особенности фортепианного стиля

* Рахманиновский пианизм отражает стиль *большой концертной эстрады*, для которого характерна масштабность форм, виртуозность, динамика, мощь, рельефность. Несмотря на это, есть пьесы тончайшей, филигранной работы.
* Фортепианная техника Рахманинова – в стиле *романтического пианизма* Листа, Рубинштейна: двойные ноты, октавно-аккордовые пассажи, трудные скачки, пассажи мелких нот, многозвучные аккорды с большой растяжкой и т.д.
* Виртуозная техника – только средство передачи настроения, содержания, поэтому о технике Рахманинова мало писали. *Главенство содержания* отличает именно русскую исполнительскую школу.
* *Ритмика* – мощная, стальная. Характерна склонность к повторности простых метроритмических формул.
* *Фактура многослойная*, но дифференцированная. Внутри звуковой ткани есть регистровое расположение материала, разделение функций между голосами, ближний и дальний планы, может возникать подобие обратной перспективы русских икон (значимость планов обратна их пространственному расположению).
* *Мелодия* может располагаться в разных фактурных слоях. Она имеет вокальную природу (сплав народной протяжной песни и знаменного распева). Кроме того, опора на песенное дыхание, голос ясно слышна в подъёмах и спадах фраз, в динамике, артикуляции, цезурах. В подлинной жизни мелодии, в её способности длиться, пребывать в широчайших пределах музыкального времени проявилось*полифоническое богатство* фортепианных творений Рахманинова.
* Каждый созданный образ имеет *регистровую, тембральную неповторимость*. Главенствует *басовое*звучание. «Басы жизни» (Т. Манн), основы бытия, к которым привязана мысль художника, с которой соотносится его эмоциональный мир. Нижние голоса динамически и артикуляционно образуют самый выразительный, самый характерный план звучания. Также любил располагать мелодию в среднем,*виолончельном* регистре. Рахманиновское фортепиано подобно виолончели в неторопливости, в способности выразить медленное течение времени.
* Характерно *нисхождение* – нисходящее движение преобладает над восходящим. Динамический спад может отмечать собою целые разделы формы. Творческой темой Рахманинова стал *уход*, искусство формы у него всегда искусство ухода. В пьесах малой формы Рахманинов выражает тему со всей полнотой. Эмоция изживается всегда. Нисхождение не прерывается, пологое движение чувствуется в каждом разделе, в каждой фразе.
* Рахманинов открыл для фортепианной музыки область *колокольности*, богатую мировоззренческим смыслом, экспрессией, колоритом. Звон колоколов являлся звуковой средой, в которой пребывали музыканты России. Рахманинов нашёл в звоне *постепенность ухода*, звон стал «вопрошанием о небытии».
* В итоге звучащий образ фортепиано, созданный Рахманиновым, есть воплощённое переживание широты и благодати земных стихий, материального бытия. Фактурные, динамические, регистровые, педальные решения Рахманинова служат передаче цельного, сплошного, наполненного свойства и воплощению бытия.

Эволюция

* *Ор. 3* – Прелюдия, Элегия, Мелодия, Серенада, Мазурка. Названы «пьесы-фантазии». Скомпонованы по принципу контраста – элегическая лирика и героический эпос.
* *Ор*. *10 «Салонные пьесы»* – Баркарола, Вальс, Романс, Мелодия и др. Они менее известны, в них Рахманинов отдаёт дань салонной традиции.
* *Ор*. *16 «Музыкальные моменты*». Характерный романтический жанр (Шуберт). В цикле развивает идею «от мрака к свету» – от трагизма разных аспектов через протест к упоению жизнью. Центральный образно-смысловой стержень – пьесы № 3 и 4 – трагическое начало и перелом, протест.
* *Прелюдии ор*. *23*(10 пьес, 1901 г.)*, ор. 32*(12 пьес, 1910 г.), *этюды-картины ор. 33*(10 пьес, 1911 г.)*, ор. 39*(12 пьес, 1917 г.)*.*Углубляет содержание пьес. Как правило, все написаны в сложной трёхчастной форме с динамизированной репризой. Эти пьесы подлинно *симфоничны* – сквозное развитие, черты конфликтности. Реприза – как исход, этап прожитого, выход из борьбы. В данных пьесах происходит кристаллизация рахманиновского фортепианного письма: с одной стороны, детализация, с другой – листовский симфонизм.

Характерные ***образные сферы:***

1. элегии, пейзажи (преобладают);
2. празднично-торжественные;
3. эпические;
4. пьесы драматические и трагические.

Контрольные вопросы:

1. В чём состоит значение фортепианного творчества Рахманинова?
2. Перечислите наследие в фортепианном жанре.
3. Раскройте особенности фортепианного стиля Рахманинова.
4. Проследите эволюцию в области малой формы.
5. Каковы характерные образные сферы?

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Музыкальные моменты, Прелюдии, Этюды-картины: сравнительный анализ.
2. Эволюция в жанре фортепианного концерта.

Рекомендуемая литература

1. Арановский, М. Этюды-картины Рахманинова / М. Арановский. – М., 1963.
2. Брянцева, В.Н. Фортепианные пьесы Рахманинова / В.Н. Брянцева. – М., 1966.
3. Понизовкин, Ю. Рахманинов-пианист, интерпретатор собственных сочинений / Ю. Понизовкин. – М., 1965.
4. Алексеев, А.Д. Фортепианная музыка. Конец XIX – начало ХХ в. / А.Д. Алексеев. – М., 1969.
5. Энгель, Ю.Д. Глазами современника: избр. статьи о русской музыке / Ю.Д. Энгель. – М., 1971.
6. Гаккель, Л. Фортепианная музыка ХХ в.: очерки / Л. Гаккель. – Л., М., 1990.