Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств №11» г. Улан-Удэ

Доклад

«Судьба» с судьбою говорит

Подготовила: Зарубина Наталья Андреевна

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин

г. Улан-Удэ

2023г.

2023 год отмечен 150-летним юбилеем С. В. Рахманинова, великого композитора, гениального пианиста и дирижера. Творчество этого музыканта многогранно и глубоко самобытно, обладающее большой внутренней целостностью и органичностью.

Особое место в творчестве Рахманинова занимают романсы. Более 80 произведений написаны в разные периоды жизни.

Преимущественной сферой камерно – вокального творчества была лирика, мир личных чувств и настроений - «душевные исповеди», как называл их сам Сергей Васильевич. В своих истоках они связаны с наследием П. И. Чайковского. Другую сторону лирики Рахманинова представляют «маленькие трагедии» - романсы драматического типа, проникнутые чувствами одиночества, неудовлетворенности или страстным протестующим пафосом, где прообразом могли послужить произведения балладно – драматического типа М. П. Мусоргского цикл «Без солнца», А. С. Даргомыжского «Старый капрал», М. И. Глинки «Ночной смотр».

В декламационной манере выдержан и большой драматический монолог «Судьба» на стихи А. Н. Апухтина, входящий в цикл из 11 романсов под ор.21, написанный в 1902 г. Это произведение посвящено Ф. И. Шаляпину, с которым композитора связывала большая личная и творческая дружба, длившаяся более 40 лет. В их исполнении это произведение впервые прозвучало в доме Л. Н. Толстого.

 Тема «судьбы» не является новой в музыке, достаточно вспомнить творчество Л. Бетховена, П. И. Чайковского, Ф. Шуберта, и других композиторов - романтиков, где человек всегда стремится к счастью, но реальная жизнь – это чередование тяжелой действительности с мифическими грезами о счастье, достижению которого мешает неумолимый фатум. Рахманинов продолжает эту линию в своих произведениях.
Тема одиночества, печали, сожаление о безвозвратно ушедшем, неведомые повороты судьбы, красной нитью проходит через все творчество Рахманинова - от симфонической поэмы «Утес» и оперы «Алеко», до «Острова мертвых», «Колоколов», «Симфонических танцев». Но особенно рельефно она представлена в камерно – вокальном жанре. Начиная от самых первых романсов в число которых входит «У врат обители святой», на слова М. Ю. Лермонтова, «Отрывок из А. Мюссе», «Я опять одинок», «Мелодия», «Оброчник» и многие другие.

Тема судьбы в этом сочинении тесно связана со знаменитым мотивом Пятой симфонии Л. Бетховена. [1, 240] Бетховенский «стук судьбы» проходит сквозь весь развернутый монолог романса. Он вторгается и в жизнь бедняка («Бедняк совсем уж сжился с ней»), и пирующего богача, прерывает свидание влюбленных («Довольно счастья»). Его многократное повторение и обыгрывание в фортепианной и вокальной партиях приобретают более весомое трагическое значение, постепенно раскрывающееся в драматичной сюжетной линии романса. Его образное содержание опирается на жанр траурного или похоронного марша. На это указывает: размер 4/4, пунктирный ритм, четкое и определенное звучание каждой доли (мерная поступь), а также акцент на сильную долю. Мысль главного героя этого произведения плавно и непрерывно перетекает из одной партии в другую. При этом используется принцип контраста текста, смысла и ритма, поэтому форму можно отнести к контрастно- составной с чертами рондальности, внутри которой есть небольшие разделы. Между собой они связаны «мотивом судьбы», на словах «Стук, стук, стук» и восклицательным высказыванием «полно, друг за счастьем гоняться» (рефрен), имеющим тенденцию к интонационному и текстовому варьированию.

Наименование разделов и количество тактов представлены следующим образом: А (3-12т.) В (22-23т.), С (42-60 т.), Д (68-105т.)

Романс открывается двухтактным вступлением, из затакта которого трижды в динамике форте звучит октавный унисон тона es, подчеркнутый акцентами- настойчиво и уверенно в темпе Allegro - moderato, реализуя импульс к последующему развитию. Образуя интервал нисходящей малой терции., на сильную долю приходится основной тон «C», который также отмечен акцентом. Идентичными представляются следующие два такта с ударом на этот тон. Таким звуко изобразительным приемом композитор передает ощущение реального стука. Затем звук «С» становится педальным, на фоне которого меняется гармония с каждой следующей долей. В дальнейшем этот прием станет одним из характерных для С. В. Рахманинова в воплощении трагических образов.

В разделе А вокальная партия содержит в себе черты речитативно – декламационного начала в повторах звуков на одном тоне, пунктирном ритме, а на словах «своими» и «судьба» возникают восходящие восклицательные интонации ч4 и ч5. С особой выразительностью С. Рахманинов отнесся к слову «грозный», подчеркнув его нисходящим тритоном с повышенной IV ступенью и динамикой форте. В этом же такте прослеживается нисходящее хроматическое движение в партии фортепиано, со времен И. С. Баха считавшееся прообразом смерти.

Диапазон мелодии постепенно расширяется, а напряженность вносит уверенно восходящий ход по устойчивым ступеням, который тут же меняет свое направление с включением гармонического минора, образуя увеличенную секунду- на словах «бедой лицо ее грозит».

Яркие динамические контрасты присущи этому романсу, в частности, в момент обыгрывания мотива судьбы – от крадущегося пианиссимо «и все стучи и все стучит», до форте «стук, стук, стук», которое подхватывает и усиливает фортепиано. Так композитор хотел передать непредсказуемость и неожиданность поворотов судьбы, ее невидимого присутствия. В басовой линии аккомпанемента часто фигурируют типично рахманиновские интервалы квинты и октавы, создающие ощущение пустоты и «мертвенности».

 Наряду с этим, романс обогащен убедительными и живыми ораторскими интонациями, имеющими непосредственное отношение к театрально – сценическому действию. На словах «Полно, друг за счастьем гоняться!», словно представляется фрагмент оперного речитатива – с постепенным замедлением и выдержанным паузированием между словами, а также широкими нисходящими и восходящими интервалами. Интересным становится ход на м7, которая затактом примыкает к устойчивому основному тону «C» на сильную долю, отмеченной сфорцандо. Таким средством интонационной связи композитор объединяет вокальную и фортепианную партии.

В разделе В начинающегося словами «бедняк совсем обжился», намечается первая кульминация, которая приходится на акцентированный звук des. Ее достижение возникает за счет активной восходящей кварты. Далее, мелодия движется согласно «мотиву судьбы» по нисходящим терциям на словах «В награду вместе голодают». Вокальная тесситура постепенно расширяется, и фраза «День целый дождь» мощно звучит на фортиссимо, мелодия, которой образует ход по звукам тонического минорного квартсекстаккорда, затрагивая тон es. Продолжает свое развитие и интонация нисходящего тритона – на словах «дождь его» и «вечером ласкает» это осуществляется через секунду внутри увеличенной кварты.

Раздел С исполнен в свободной манере Tempo rubato в жанре триумфального марша. Широко и свободно в размере 6/4 звучат приподнятые декламационные интонации. Фортепианная фактура становится более насыщенной, обогащаясь в правой руке шестнадцатыми, а левой плотными аккордами. Но ведущее положение остается за «мотивом судьбы». Он звучит грозно, а регулярные октавные повторения указывают на ее неумолимость и скорое наступление трагического финала. Особое напряжение привносит доминантовая гармония и обилие диссонансов, остающихся без разрешения.

Раздел Д Аndante добавляет в этот романс лирический оттенок высказывания, воплощая состояние спокойствия и безмятежности. Мелодия становится более распевной, но утверждение «но есть же счастье на земле» звучит напряженно за счет восходящей увеличенной секунды. Резкий контраст касается и фортепианного сопровождения, сменяющегося на застылую интонацию м3 (c- es). В этом разделе «мотив судьбы» кратковременно меняет свою направленность на восходящую – «и соловей уж затихает». Здесь чувствуется надежда на счастливый конец. Но постепенно ускоряя движение вновь появляются звуки стука, прерывая оптимистически – гимническое любовное высказывание. На этом же мотиве основывается фортепианная постлюдия, обрамляя все содержание произведения.

Длительное драматическое развертывание музыкальной мысли, с резкими контрастами выразительных средств, а также жанровых основ, по-прежнему оставляет слушателя в рамках трагедийности и неразрешимости конфликта судьбы и личности.

 Очень часто судьба «С своей походною клюкой, ….» повсюду следовала и за самим С. В. Рахманиновым набиваясь в друзья. В этом романсе нашла преломление как бы вся жизнь композитора .

Впервые она вмешивается в жизнь мальчика, в детстве, когда в семье не остается средств к существованию и маленького Сережу вместо дорогого военного Гвардейского пажеского корпуса мать с помощью подруги пристраивает на бесплатное обучение в Петербургскую консерваторию. Став военным, Рахманинов вряд ли подарил миру столь великие произведения.

Судьба рано оставляет его без отчего дома, родительского тепла, без средств к существованию, наделяя мальчика огромным талантом, она как бы наблюдает со стороны сможет ли он противостоять ей.

 Рахманинов богат, знаменит, признан во всем мире, но судьба лишает его Родины, друзей, родных- всего, что питает его талант, дает вдохновение и радость творчества.

«Но есть же счастье на земле!» гласят слова романса. Огромная, загадочная любовь, длинною в жизнь, с гроздьями белой сирени, но нет ….. судьба распорядилась иначе

 Очевидно, что выбор этого стихотворения, был неслучаен, С. В. Рахманинов вернул теме судьбы ее настоящее, вечное звучание, и сегодня этот романс снова актуален, как никогда.

Список используемой литературы

1. Келдыш, Ю. Рахманинов и его время / Ю. Келдыш. – М., 1973.
2. Брянцева, В.Н. С.В. Рахманинов / В.Н. Брянцева. – М., 1976.