

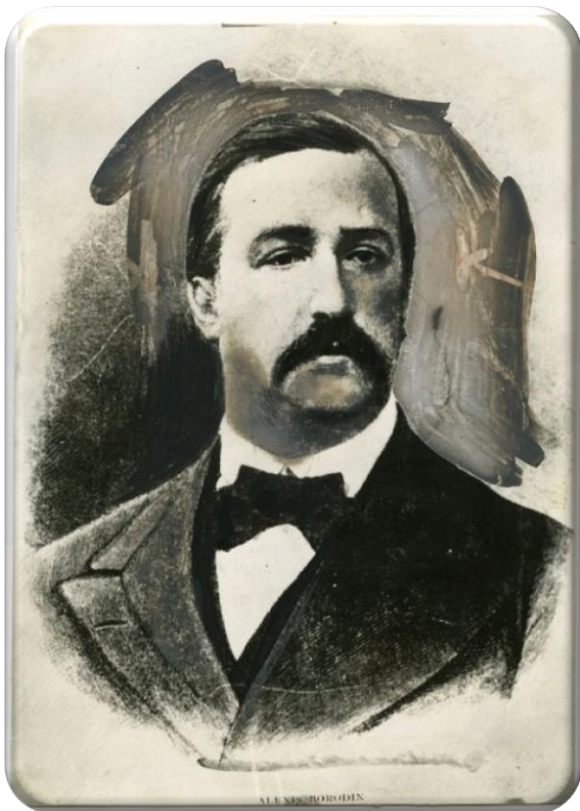
О русских композиторах



Сегодня мировая классическая музыка просто немыслима без произведений русских композиторов, хотя отечественная композиторская школа появилась только в 19 веке. О каждом из знаменитых людей можно рассказывать бесконечно. Прокофьев, например, гениально играл в шахматы, Бородин был профессором химии, а Рахманинов настолько щепетильно относился к своим рукам, что обувь ему надевала супруга. Сегодня – самые интересные факты из жизни и творчества русских композиторов.

Бородин, Александр Порфирьевич (1833-1887)

Александр Порфирьевич Бородин – русский композитор-самородок. Профессиональных учителей-музыкантов у него не было, и всего в музыке он достиг, благодаря самостоятельному овладению техникой композирования. Своё первое музыкальное произведение Бородин написал в 9 лет. Играл на фортепиано, флейте и виолончели.



Самым известным музыкальным произведением Бородина является опера «Князь Игорь», созданная по сюжету «Слова о полку Игореве». Идею написания этой оперы Бородину подсказал В.Стасов. За работу Бородин взялся с огромным энтузиазмом: изучал музыкальные и исторические того времени и даже побывал в окрестностях Путивля. Написание оперы растянулось на 18 лет. В 1887 году Бородин умер, так и не окончив это музыкальное произведение. Известно, что сам Бородин успел оркестровать часть пролога, речитатив, арии Ярославны, Кончака, князя Владимира Галицкого, плач Ярославны, народный хор. Завершили же работу по записям Бородина Римский-Корсаков и Глазунов.

Стоит отметить, что музыка была не единственной страстью Бородина. Он весьма успешно занимался медициной и химией, получив 1858 году степень доктора медицины. Бородин руководил химической лабораторией, был ординарным профессором и академиком Медико-хирургической академии, почётным членом Общества русских врачей и одним из основателей Русского химического общества. У композитора Бородина более 40 работ по химии, а его именем назвали химическую реакцию серебряных солей карбоновых кислот с галогенами, которую он исследовал первым ещё в 1861 году.

Александр Порфирьевич Бородин был очень рассеянным человеком. Однажды он пригласил к себе на вечер гостей. Было много музыки, потом ужин с дружеской беседой. Вдруг Бородин встает и начинает одеваться. Его спросили:

"Куда это вы собрались, Александр Порфирьевич?"

Тот удивился:

"Как это куда? Домой! уже поздно, а у меня завтра лекция..."

Все рассмеялись, а хозяин вспомнил, что он у себя дома.

Однажды в юности Бородин с другом возвращался с домашнего музыкального вечера, в котором оба молодых человека принимали участие: Бородин играл на флейте, его друг - на скрипке. Было уже довольно поздно, фонари еле-еле мерцали. Бородин, о чем-то задумавшись, шагал впереди, а его засыпавший на ходу приятель несколько отстал... Вдруг какой-то странный и непонятный шум, а затем вскрик заставили приятеля встрепнуться...

- Эй! - позвал он, однако никто ему не ответил.

Бородин исчез...

Испуганный молодой человек замер, прислушиваясь, и минутой спустя услышал звуки флейты... Удивительным было то, что они доносились откуда-то из-под земли. Оказалось, что в темноте Бородин остуился и упал в какую-то глубокую яму...

- Александр, с тобою все в порядке? - крикнул вниз приятель.

- Пока не знаю, - отозвался молодой музыкант, - но, слава Богу, флейта, кажется, цела!

Перефразируя известную фразу, вечный труженик Бородин любил часто повторять:

- Всем тем, чего мы не имеем, мы обязаны только себе!

Портрет Александра Порфирьевича Бородина написан И.Е.Репиным уже после смерти композитора. Художник хорошо знал Бородина, и это помогло ему в работе. Портрет писался с человека из Дворянского собрания, похожего на Бородина.

На памятнике Бородину, установленном на его могиле, наряду с музыкальными темами из "Князя Игоря" выгравированы четыре главные формулы, добытые его химическими исследованиями. Как учёный он занимался химическими заменителями крови, что имело огромное значение в Первую мировую войну.

По мере развития деятельности, индивидуальность начинает брать перевес над школой, над тем, что человек унаследовал от других. Яйца, которые несёт курица, всё же похожи друг на друга; цыплята же, которые выводятся из яиц, бывают уже менее похожи, а вырастут, так и вовсе не походят друг на друга - из одного выходит задирный чёрный петух, из другого смиренная белая курица. Так и тут. Общий склад музыкальный, общий пошиб, свойственный кружку, остались, как и в приведённом примере остаются общие родовые и видовые признаки куриной породы, а затем каждый из нас, как и каждый выросший петух или взрослая курица, имеет свой собственный личный характер, свою индивидуальность. (А.П.Бородин)

Первоклассный химик, которому многим обязана химия. (Д.И.Менделеев)

Глинка, Михаил Иванович (1804-1857)

Успех композитору принесла его опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). В этом музыкальном произведении композитору удалось органично соединить европейскую оперную и симфоническую практику с русским хоровым искусством. Впервые появился национальный герой, воплотивший в себе лучшие черты национального характера.



Известно, что Михаил Иванович Глинка был слаб здоровьем. Это, однако, не мешало ему путешествовать, к тому же географию композитор знал прекрасно. Он свободно владел шестью иностранными языками, среди которых был и персидский.

Однажды в доме Глинки собрались друзья и на трех роялях, которые стояли у композитора в зале, все вместе принялись играть произведения Бетховена. Надо сказать, что все они, хотя и любили музыку Бетховена, были дилетантами. Через пять минут Глинка, заложив руки за спину, стал нервно расхаживать по комнате.

- Михаил Иванович, что с вами? Почему вы так топаете? - обернувшись, спросил наконец один из музицировавших гостей.

- Так нельзя, господа! - воскликнул Глинка в отчаянии. - Вы уже полчаса истязаете и без того несчастного мученика Бетховена. Поимейте милосердие! Бетховен никогда не писал ваших антраша!

Рассказывают, что в молодости Михаил Иванович Глинка обладал феноменальным красивейшим голосом. У него был тенор, который приводил в восхищение публику. Однажды собралось довольно много народа. Среди собравшихся был юнкер егерского полка юный князь Кастриото Скандербек. Он впервые услышал Глинку.

Михаил Иванович был в ударе и пел невыразимо хорошо. Когда он умолк, обнаружилось, что бедный юнкер близок к обмороку...

- Что с вами, князь? - спросили у юноши, опрыскав его холодной водой и приведя в чувство.

- Мне показалось, что это пели ангелы, и я испугался, что сейчас начнется Страшный суд...

Работая с певцами над оперными партиями, Глинка очень долго и безуспешно репетировал с певицей Лилеевой. Она имела дивный, но маловыразительный голос. А в партии Гориславы в "Руслане и Людмиле" в первую очередь должна была быть выразительность пения. Глинка, чтобы хоть как-то растормошить певицу, подкрался сзади и больно ущипнул ее. Лилеева истошно вскрикнула. - Вот! Вот этого мне и надо! - засмеялся Михаил Иванович. - Теперь ты сама видишь, душа моя, что в этой фразе можно прибавить и жизни, и выразительности. Вот так и пой, иначе я снова повторю мою маленькую педагогическую хитрость...

«Если бы гений как творческую силу в её количественном и качественном отношении можно было измерить и определить в виде какой-нибудь известной величины, то гений оказался бы приблизительно одинаков у Моцарта и у Глинки», писал Николай Андреевич Римский-Корсаков.

Живя за границей, я более и более убеждаюсь в том, что я душою русский и мне трудно подделываться под чужой лад. (М.И.Глинка)

Чем труднее достижение цели, тем я, как всегда, упорнее и постоянное стремлюсь к ней. (М.И.Глинка)

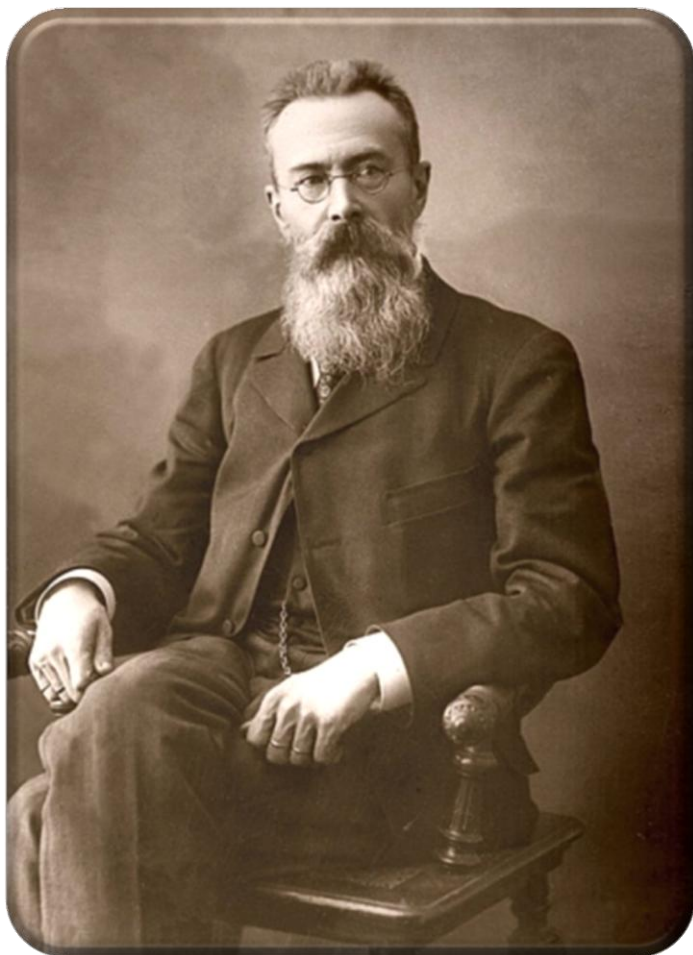
Сцену Сусанина в лесу с поляками я писал зимою; всю эту сцену, прежде чем я начал писать, я с удовольствием читал вслух и так живо переносился в положение моего героя, что волосы у самого меня становились дыбом и мороз продирали по коже. (М.И.Глинка)

Учитель [рисования] сказал мне однажды, что он замечает, что я всё только думаю о музыке. "Что же делать? - отвечал я. - Музыка - душа моя!.. (М.И.Глинка)

Звуки тогда естественны, когда они верно выражают идею или чувства композитора. (М.И.Глинка)

Гигант Пушкин, величайшая гордость наша и самое полное выражение духовных сил России, а рядом с ним волшебник Глинка. (Максим Горький)

Римский-Корсаков, Николай Андреевич (1844-1908)



Николай Андреевич Римский-Корсаков - известный дирижёр, музыкальный критик, великий русский композитор и общественный деятель. Сын крепостной и помещика он получил хорошее образование, много путешествовал, а вернувшись на Родину, успевал абсолютно везде: был инспектором духовых оркестров Морского ведомства, преподавал в Санкт-Петербургской консерватории, профессором которой являлся, дирижировал симфоническими и оперными спектаклями, помогал управляющему Придворной певческой капеллы.

Одной из любимых его тем в творчестве были сказочные произведения. Оперы «Сказка о царе Салтане», «Кащей Бессмертный», «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии», «Золотой петушок» закрепили за ним прозвище Сказочник.

Опера «Золотой петушок» Римским-Корсаковым была написана 1908 году по одноимённой сказке Пушкина. Цензура узрела в этом произведении язвительную сатиру на самодержавие, и оперу запретили. Это стало причиной инфаркта композитора. Скончался он от повторного приступа в усадьбе Любенск 21 июня 1908 года.

Первая постановка оперы состоялась уже после смерти великого композитора - 24 сентября 1909 в Оперном театре Сергея Зимина в Москве. Премьера предварялась анонсом в газете «Русские ведомости»: «Последняя опера Н. А. Римского-Корсакова

«Золотой петушок», непринятая к постановке на Императорских сценах, пойдет в наступающем сезоне в оперном театре Зимина».

Верный сын русского народа, он воплотил в себе лучшие стороны национального ума, характера, психологии. Его жизнь - подвиг, его творчество - слава русской музыки во всех краях земли. (А.В.Оссовский)

Этому замечательно даровитому человеку суждено сделаться одним из лучших украшений нашего искусства. (Пётр Ильич Чайковский)

Я прислушивался к голосам народного творчества и природы и брал напетое и подсказанное ими в основу своего творчества. (Н.А.Римский-Корсаков)

Кончая "Снегурочку", я почувствовал себя созревшим музыкантом и оперным композитором, ставшим окончательно на ноги. (Н.А.Римский-Корсаков)

"Я вынес убеждение, что "Снегурочка"... - моя лучшая опера..." (Н.А.Римский-Корсаков после московской премьеры оперы)

Прокофьев, Сергей Сергеевич (1891-1953)



Сергей Сергеевич Прокофьев – дирижёр, пианист и один из крупнейших русских композиторов XX века. Его считают русским музыкальным вундеркиндом: композировал он с 5 лет, в 9 написал две оперы, а в 13 лет стал студентом Санкт-Петербургской консерватории.

Страстью Прокофьева были шахматы. Он не только любил в них играть, но и обогатил эту игру собственными идеями, предложив так называемые «девятерные» шахматы – доска с полем 24x24, на которой играют сразу девятью комплектами фигур. Известно, что однажды Прокофьев играл шахматную партию с экс-чемпионом мира по шахматам Э. Ласкером и смог свести ее к ничьей.

Игра Прокофьева! Рука вплотную к клавиатуре, необыкновенно сильная, твердая кисть, дивное стаккато. Он очень редко применял удар сверху, он был не из тех пианистов, которые как будто бросаются с пятого этажа, чтобы извлечь звук. У него была рука, мощная и гибкая, как сталь, которая давала ему возможность при игре "от клавиатуры" достигать звучности редкой силы и наполненности, и потом ... темп он не менял никогда.

Его [Прокофьева] интересовала живопись Пикассо. Мы все [композиторы и художники] общались, и поэтому было естественно, что Матисс написал его портрет, как Пикассо

написал мой (Пуленка). Он был очень доволен этим портретом и находил его отличным, но он не испытывал склонности к живописи Матисса и стилю Матисса.

Сергей Сергеевич Прокофьев внёс в русскую музыкальную культуру огромный, неоценимый вклад. Гениальный композитор, он развил творческое наследие, оставленное нам великими корифеями русской национальной классики - Глинкой, Мусоргским, Чайковским, Бородиным, Римским-Корсаковым и Рахманиновым. (Дмитрий Дмитриевич Шостакович)

«Вступительный экзамен прошёл довольно эффектно. Передо мной экзаменовался мужчина с бородой, принёсший в качестве всего своего багажа романс без аккомпанемента. Я вошёл, стибаясь под тяжестью 2-х папок, в которых лежали четыре оперы, две сонаты, симфония и довольно много фортепианных пьес. "Это мне нравится!" - сказал Римский-Корсаков, который вёл экзамен».

(С.Прокофьев). Прокофьеву тогда было всего 13 лет!

Прокофьев во многих отношениях может считаться... идеалом большого художника, умевшего жить одной жизнью со своим народом, откликаться на каждое движение своего народа, мыслить его мыслями, горевать и радоваться вместе с ним. Он внёс в русскую музыкальную культуру огромный, неоценимый вклад. Гениальный композитор, он развил творческое наследие, оставленное нам великими корифеями русской музыкальной классики. (Дмитрий Дмитриевич Шостакович.)

Рахманинов, Сергей Васильевич (1873-1943)



Музыкой Рахманинов начал заниматься с матерью в четырёхлетнем возрасте. Его музыкальная одарённость была феноменальна. Она граничила с чудом и напоминала рассказы о гениальном Моцарте.

В 10 лет Рахманинов поступает в консерваторию по классу фортепиано и оканчивает её на год раньше, чем его сверстники-однокурсники. Ещё через год он заканчивает класс композиции. За экзаменационную работу, оперу "Алеко", он получает золотую медаль. опера была закончена в клавире (фортепианное переложение) и инструментована за 17 дней.

Чайковский отозвался на смерть Н.Г.Рубинштейна фортепианным трио "Памяти великого художника". В 1893 году умер Чайковский. Эта смерть была тяжёлым ударом для Рахманинова, который в музыке Чайковского видел для себя самый совершенный образец. Свои чувства он выразил в элегическом трио "Памяти великого художника". В своём сочинении двадцатилетний Рахманинов во многом шёл за своим предшественником, и в то же время уже здесь раскрылось его удивительное дарование. Несмотря на влияние Чайковского, Рахманинов предстаёт здесь как музыкант,

довольно отчётливо определивший свой индивидуальный почерк. Трио было исполнено 12 февраля 1894 года

Сочинять музыку - неотъемлемая часть моего существования, всё равно как дышать или есть - необходимые функции жизни. Моё постоянное желание сочинять связано с внутренней потребностью выразить музыкой свои чувства так же, как речь выражает мои мысли. Это и есть то назначение, которому, я полагаю, должна служить музыка в жизни каждого композитора. (С.В.Рахманинов)

Сергей Васильевич Рахманинов покинул Россию в 1917 году и осел в США. Практически 10 лет после отъезда из России он не писал музыку, много гастролируя по Европе и Америке, где его признали крупнейшим дирижером и величайшим пианистом эпохи. При этом Рахманинов на протяжении всей своей жизни оставался человеком, стремящимся к уединению, неуверенным в себе и ранимым. Всю жизнь он искренне переживал, что покинул Родину. В годы Великой Отечественной войны Сергей Рахманинов дал несколько благотворительных концертов, а все сборы им были перечислены в фонд Красной армии.

У Рахманинова была уникальная особенность – самый большой из всех известных пианистов охват клавиш. Он охватывал сразу 12 белых клавиш, а левой рукой брал совершенно свободно аккорд «до ми-бемоль соль до соль». При этом у него в отличие от многих концертирующих пианистов были изумительной красоты руки без вздувшихся вен и без узлов на пальцах.

Как-то Рахманинов заслонился от папарацци, не желая сниматься, а вечером в газете появилось фото композитора: лица видно не было, только руки. Подпись под фото была такой: «Руки, которые стоят миллион!»

Скрябин, Александр Николаевич (1872-1915)- создатель светомузыки



Александр Николаевич Скрябин проявлял музыкальные способности с детства. Уже в пять лет Скрябин умел играть на фортепиано, позже проявил интерес к композиции, однако по семейной традиции (род композитора Скрябина известен с начала XIX века и насчитывал большое количество военных) был отдан в 2-й Московский кадетский корпус. После окончания кадетского корпуса он поступил в Московскую консерваторию, после окончания которой полностью отдался музыке. Его глубоко поэтичное и самобытное творчество было новаторским даже на фоне новых течений в музыке, связанных с изменениями политического строя и общественной жизни в начале XX века.

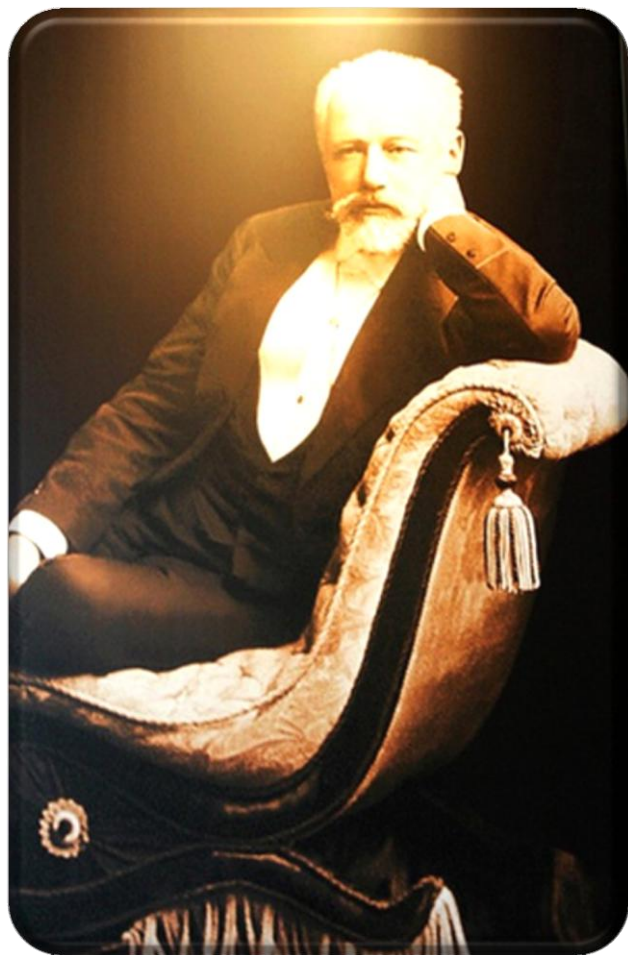
Так, в партитуру написанной им симфонической поэмы «Прометей» Скрябин включил партию для света. Но премьера из-за технических неполадок прошла без световых эффектов.

Невозможно равнодушно пройти мимо искусства Скрябина, невозможно не полюбить то прекрасное, что в нём заключено. (Генрих Нейгауз)

Играет он как-то интимно, - точно импровизирует, точно исповедует самому себе сокровеннейшие свои вдохновения. Хотелось бы потушить огни в зале и в темноте подслушивать движения столь богатой души. Нельзя говорить о его технике, о ней не думаешь, слушая его игру. Слышишь только и переживаешь то, что он своей творческой волей заставляет слышать и переживать, - это величайшее искусство!.. Он похож на своего духовного предшественника - Шопена. (Один из рецензентов)

Его музыка "учит не бояться страданий, не бояться смерти, но верить в победную жизнь духа". (Анатолий Васильевич Луначарский)

Чайковский, Петр Ильич (1840-1893)



Пётр Ильич Чайковский – одна из самых ярких фигур мировой классической музыки и композитор, который сумел поднять русское музыкальное искусство до небывалых высот.

Многие считали его западником, но ему удавалось удивительным образом соединять наследие Шумана, Бетховена и Моцарта с русскими традициями. Чайковский творил практически во всех музыкальных жанрах. Он написал 10 опер, 7 симфоний, 3 балета, 4 сюиты и 104 романса.

Родные прочили ему карьеру военного офицера и были категорически против поступления в консерваторию. Известно, что родной дядя будущего великого композитора с горечью заявил: «Петя, какой позор! Променял юриспруденцию на дудку!»

Отец музыканта отправился за советом к бывшему преподавателю Петра – Рудольфу Кюндингеру. В детстве Чайковский занимался у него, обучался игре на музыкальных инструментах. Тот удивился: «Что вы, Петр не сможет стать ни композитором, ни исполнителем. У него, конечно, есть талант, но для профессиональной карьеры его недостаточно». Если бы Кюндингер мог знать, как он ошибается!

Кроме музыки, Петр Ильич интересовался открытиями во многих областях науки. После него осталась огромная библиотека, насчитывавшая 1239 книг. Там и художественные произведения, и книги по медицине, зоологии, астрономии. А еще Чайковский увлеченно собирал гербарии.

Мне кажется, что я действительно одарён свойством правдиво, искренно и просто выражать музыкой те чувства, настроения и образы, на которые наводит текст. В этом смысле я реалист и коренной русский человек. (П.И.Чайковский)

Если я могу содействовать распространению славы русской музыки, не прямой ли мой долг бросить всё... и спешить туда, где я могу быть для своего искусства и своей страны? (П.И.Чайковский)

Я обладаю над собой железной волей и когда нет особой охоты к занятиям, то всегда умею заставить себя превозмочь нерасположение и увлечься... (П.И.Чайковский)

Труд - ни с чем не сравнимое для меня благо. (П.И.Чайковский)

Я буквально не могу жить, не работая. (П.И.Чайковский)

Единственное спасение в душевной горе - это работа. (П.И.Чайковский)

...вдохновения нельзя ожидать, да и одного его недостаточно: нужен прежде всего труд, труд и труд. Помните, что даже человек, одарённый печатью гения, ничего не даст не только великого, но и среднего, если не будет адски трудиться. И чем больше человеку дано, тем больше он должен трудиться. (П.И.Чайковский)

Его мечта осуществилась: он действительно стал во всём творческом размахе народнейшим композитором. Его произведения поют, играют, слушают, изучают, любят самые чуткие, внимательные и признательные слушатели. (Борис Асафьев)

Я готов день и ночь стоять почётным караулом у крыльца того дома, где живёт Пётр Ильич, - до такой степени я уважаю его. (Антон Павлович Чехов)

Кажется, ещё никогда в музыке не было нарисовано что-нибудь подобное и никогда ещё не были выражены с такою несравненною талантливостью и красотой такие глубокие сцены душевной жизни. (В.В. Стасов о «Патетической симфонии»)