

ВОСТОЧНАЯ ПАЛИТРА В ФОРТЕПИАННОМ ТВОРЧЕСТВЕ С. В. РАХМАНИНОВА

Азизова Нодида Акмал кизи

Преподаватель Государственной, консерватории Узбекистана
(Teacher at the State conservatory of Uzbekistan)

Аннотация:

в статье рассматривается связь композитора с интересным ориентализмом в своём творчестве, в стилизации мелоса, в изысканных и новаторских композиционных рисунках в фортепианном творчестве. На примере жанра-прелюдия и других.

Ключевые слова: Прелюдия, жанр, ориентализм, Восток, Запад, композитор, культура, русская музыка.

Рахманинов и ориентализм вещи довольно- таки интересные, они присущи именно в непрограммных опусах.

Носителями ориентализма в Рахманиновской музыке являются жанры камерной-фортепианной музыки, такие как прелюдия, этюд-картина.

И свойственный ориентализм несёт в себе жанр сонатно-симфонического цикла, в медленных лирических разделах.

Рахманинов обратился к цыганской культуре, где он воспекает страдание и томление, относящиеся к человечески- психологическому фактору.

Само течение ориентализм было сформировано в произведениях композиторов XIX века, стало частью русской музыкальной культуры.

Б.В. Асафьев дал этому направлению название –«русский музыкальный ориентализм», ещё одно название «русская музыка о Востоке».

Давайте ответим на вопрос, что за явление ориентализм?

Ориентализмом называется художественное течение, которое характеризуется представлением о Востоке, несмотря на призму менталитета, которое сложилось в европейском композиторском сознании. Для Рахманинова ориентализм был по своему изыскан, особенен, фрагментарен.

Сколько в его музыки русского Востока, русские напевы переосмыслены на восточный лад, колорит.

Ориентальное начало композитора при синтезировании русского и восточного, может восприниматься как показ образа Востока, через русское народное сознание.

Прелюдии Рахманинова — это жанр к которому он возвращался не раз. Для пианистов прелюдии Рахманинова это огромное оставленное композитором наследие, клад для развития музыкального слуха и техники. Самыми популярными из этого наследия являются прелюдии соч. №3 *cis-moll*, соч. №23 *g-moll*.

Всем известный пианизм Рахманинова хотят повторить самые прославленные пианисты мира, именно в прелюдиях Рахманинов, использует свой ювелирный композиторский талант. Сам Рахманинов признавал, что работа над его прелюдиями является сложной, нежели работа в других жанрах.

Как было сказано ранее свойство Востока и Запада Рахманинова влияло на сочинения именно жанра прелюдии.

В чём же это проявлялось? По началу речь шла о цыганской культуре, что предполагало в музыке эмоции и страсть.

В его произведениях слышны мелодии цыганского фольклора, затем проникновение русского и восточного начала, и явное использование черт восточного мелоса именно в непрограммных произведениях, где заметна тоска по Родине, одиночество композитора, и воспоминания о былом.

В прелюдии (№ 2 оп. 32 «Восточный эскиз» для фортепиано) мы слышим здесь ориентальные признаки.

Ориентализм в музыке Рахманинова индивидуальный, интимный можно сказать, новое восточное понимание и осмысление переданное композитором несёт в себе секреты его музыкального языка.

Как же пианистам исполнять прелюдии, на что именно обращать внимание при исполнении? Прелюдия до- диез минор одна из ранних, но более популярных прелюдий.

Форма прелюдии трёхчастная, где сопоставлены два различных музыкальных образа, но интонационно родственных.

Прелюдия более трагедийного склада, во фресковом стиле.

Характер прелюдии насыщен страстным пафосом. При исполнении начального мотива и у исполнителя, и у слушателя ассоциируются с призывом властного могучего колокола.

По словам Гольденвейзера «Когда мы начинаем играть музыкальное произведение Рахманинова- первое, что мы должны сделать это произвести внутреннюю «зарядку», ощутить пульс, который бьётся в ритме данного произведения.».

Многие из русских композиторов понимали восточную тему по-своему и трактовали по-разному.

Ориентальных свойств в рассматриваемой прелюдии нет, но есть в других произведениях миниатюрного жанра.

Периодами обращения к восточным изыскам, являются страны Украина, Испания.

Миры, на которых построена музыка Рахманинова –это колокола и церковная музыка.

Его музыка никогда не покидает пределов тональности, не выводит слушателя из зоны комфорта. Музыка Рахманинова на стыке импрессионизма, неоклассицизма, модерна и зарождавшегося джаза.

Колоссальную роль в жизни Рахманинова играет фортепиано и сама стихия пианизма. Один из самых совершенных пианистов в истории профессии Рахманинов демонстрировал свой лаконичный индивидуально-щёгольский виртуозный стиль. Рахманинову чужда стихия романса, но всё же заметно связь его с Чайковским. Его музыке свойственна лапидарность. Композитор обладал даром естественного пианизма, данного ему от Бога. Его музыка связана с православной архаикой.

Некоторые музыковедческие исследования показали, что в рахманиновской музыке существует аспект, требующий глубокого изучения с научной точки зрения, это ориентализм в музыке Рахманинова которое считается явлением уникальным, в русской музыкальной культуре и в музыкальной культуре мира.

В каких именно произведениях прослеживаются ориентальные черты? «Восточный эскиз», «Восточный танец». «Каприччио на цыганские темы». Композитор прибегает к использованию в своих произведениях цыганского фольклора.

Потому что цыганские таборы, песни цыган, красивые мелодии и вокальные восточные напевы цыганского народа, были одной из частиц его Родины, по которой томила его душа, стремилась его кровь и сердце, но

он был далеко от неё, но воспоминания о ней всегда переходили на нотную запись в музыку в виде новых произведений.

Тоска композитора по России оставалась с ним до самой смерти.

Две тетради этюдов-картины, маленькие пьесы с гибкой программой, Рахманинов написал 9 этюда картин в Ивановке.

До-мажорный и до-минорный этюд картина о котором пойдёт речь требует особого внимания пианиста.

До мажорный этюд напоминает 12 прелюдию из 32 опуса, яркая звончатость, гудящая как колокола, интересно завитая мелодия, восходя по ступеням раскручивается из ответной интонации главной темы. Ей отвечают сверху как- будто колокольчики. Всё вместе гармонически заполнено.

Колокольчиковый элемент звеня продолжает мелодическое движение, кульминация стихает, пьеса не завершается, а продолжается послесловие, брызгая фонтанирующим пассажем, завершается в мажоре переходя в трели.

Следующий этюд с-moll этюд, начинается с угрожающего баса, которому вторит далёкий удар колокола. Рахманиновская таинственная атмосфера, слышны постоянно отдалённые удары колокола. Переход в одноименный мажор, тема становится волнообразной, просветлённой. Насыщенная хроматизмами музыка перестаёт быть умиротворённой, в кульминации, но стихнув опять пробегающие пассажи и приход к затиханию. Свойство выразительных средств, к которым прибегает композитор, напоминает ему о Родине, Рахманинов был влюблён в Россию.

Каждый из композиторов относил восточные грани по-своему, особняком из русских композиторов является Рахманинов.

Его русский Восток преследовал на протяжении нескольких периодов его музыкальной жизни. Особенности и истоки русского ориентализма в современном искусстве связано с интерпретацией неевропейской культуры, европейскими художниками.

Понятие ориентализм встречается в языковых словарях и энциклопедиях по культурологии. Но в музыкально-энциклопедических словарях как такового - понятия об ориентализме нет. Понятие, которое избрали для себя русские композиторы и не только, связано с увлечением Востоком, его тонкой культурой, его изысками.

В научном понимании, это название несёт в себе культурологический статус, использование мотивов и стилистических приёмов связанного с восточной культурой, и с историей Востока, его сюжетов литературных и включая свойственный каждому народу быт, но музыкальная специфика не связана с этими дисциплинами. Но, однако чаще всего понятие и течение или направление, к которому указывает свойство ориентализма, глубже осело в композиторском творчестве. Именно на этой почве своими бриллиантовыми пассажами нот, пользовался в своей музыкальной технике Рахманинов, а специфика его тонкого восточного действа лишь заключалась в своём мировоззрении, он определился лишь от того, что композитору пришлось жить далеко от родных мест.

Чужестранец, живущий на чужбине, одинокий в своих мыслях, тоска по родным местам, мечтательность присущая романтикам, естественно вдохновение и ностальгия приводит его к такому роду сочинительству. Многие музыковеды изучали ориентализм в творчестве Рахманинова, и пришли к выводу, что рахманиновский Восток свойство лишь самого Рахманинова.

В музыке С. Рахманинова, эпизоды, окрашенные восточным колоритом. Элементами ориентализма насыщена прелюдия h-moll.

Использование восточной импровизации, с многократными повторениями одной и той же мелодической линии и использование композитором хроматизмов. Работу пианиста над прелюдиями облегчает сама запись композитора, использование штрихов, правильного ритмического рисунка. Место кульминации Рахманинов особенно подчёркивал- динамическими оттенками.

Исполнителям этой прелюдии нужно точно вглядываться в нотную рукопись, так как от этого зависит успех исполнения. Многие высказывания о сочинении прелюдий были оставлены в эпистолярном жанре композитора, они так быстро являлись композитору, что нужно было лишь успеть их записать.

Стремление композитора обогатить свой пианистический репертуар, предполагал быстрое написание миниатюрных пьес, но правдивость и естественность произведений приносила успех композитору-пианисту. Самое интересное в этом и было обращение к ориентальной мелодике цыганского или славянского фольклора.

Изучая творчество великого композитора, мне стало ясно, что ориентализм его коренится в его мировоззрении и эстетическим взгляде. Ещё один признак, романтический принцип передачи национального в связи с инациональным, видение Востока по-своему, того грустного томящего сердце, упоенное тоской. Яркие стилистические средства выразительности, которого, обогатили русскую музыку «рахманиновским» почерком.

Для пианистов есть огромная гладь, по которой можно интерпретировать музыку Рахманинова играть её по зову сердца, так как композитор оставил свободные просторы, которые и сам видел в цыганской культуре и в русской.

Виват композитору Рахманинову С.В. и его величайшему наследию!

Список использованной литературы:

1. Келдыш Ю. В. Рахманинов // музыка XX века/ Ред. Д.В. Житомирский-М.: Музыка, 97.
2. Келдыш Ю.В. Рахманинов и его время. -М: Музыка, 1973.
3. Коган Г.М. Рахманинов-пианист//Коган Г.М. Вопросы пианизма. Сов. комп. 1968.
4. Ориентализм в музыке Рахманинова-автореферат Рахимова Д.А. Петербург 2011.