

Научная статья
<https://doi.org/10.24412/2713-1742-2024-2-18>
УДК 008

РУССКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КОНЦА XIX-НАЧАЛА XX ВЕКОВ И ЕГО ВЫДАЮЩИЕСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чжан Боянь

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ творчества двух выдающихся композиторов конца XIX - начала XX веков – А.Н. Скрябина и С.В. Рахманинова. Акцент внимания автора на этом временном отрезке заключается в том, что А.Н. Скрябин умер в 1915г., а в творчестве С.В. Рахманинова критиками отмечается его жизнь в России до 1917 г. как период наиболее активного и продуктивного творчества, потому что в эмиграции им уже не было создано столь ярких как на Родине произведений. Цель исследования заключается в анализе музыкальных стилей этих композиторов и творческих подходов, а также в оценке их вклада в мировую музыкальную культуру. Для анализа творчества Скрябина и Рахманинова были использованы методы сравнительного анализа музыкальных произведений, аналитического исследования нотных текстов, историко-культурного подхода и интерпретации музыкальной эстетики. В результате проведенного исследования, автору удалось выявить как общие, так и уникальные черты в творчестве А.Н. Скрябина и С.В. Рахманинова. Выводы: оба композитора внесли существенный вклад в развитие мировой музыкальной культуры, в том числе и благодаря своим индивидуальными подходами к музыкальному творчеству.

Ключевые слова: Александр Скрябин, Сергей Рахманинов, композиторы, музыкальное творчество, стиль, сравнительный анализ, музыкальная культура, гармония, мелодика, форма.

RUSSIAN MUSICAL ART OF THE LATE XIX-EARLY XX CENTURIES AND ITS OUTSTANDING REPRESENTATIVES

Zhang BoYan

Lomonosov Moscow State University

Abstract. This article provides a comparative analysis of the work of two outstanding composers of the late nineteenth and early twentieth centuries - A.N. Scriabin and S.V. Rachmaninov. The author's emphasis on this time period lies in the fact that A.N. Scriabin died in 1915, and in the work of S.V. Rachmaninov, critics note his life in Russia before 1917 as the period of the most active and productive creativity, because in emigration he no longer created works as vivid as in his Homeland. The purpose of the study is to analyze the musical styles of these composers and creative approaches, as well as to assess their contribution to world musical culture. To analyze the work of Scriabin and Rachmaninov, methods of comparative analysis of musical works, analytical study of musical texts, historical and cultural approach and interpretation of musical aesthetics were used. As a result of the conducted research, the author was able to identify both common and unique features in the works of A.N. Scriabin and S.V. Rachmaninov. Conclusions: both composers have made a significant contribution to the development of world musical culture, including through their individual approaches to musical creativity.

Key words: Alexander Scriabin, Sergei Rachmaninov, composers, musical creativity, style, comparative analysis, musical culture, harmony, melody, form.

Введение.

В конце XIX века Россия вступила в стадию империализма. За семнадцать лет, прошедших с начала 20 века, Россия пережила три революции. Во время этого ожесточенного конфликта между соперничающими общественно-

политическими силами были широко распространены различные философские и политические идеи, под влиянием которых ряд представителей культурных и художественных кругов, в определенной степени, подверглись их влия-

нию на мировоззренческом и творческом уровнях. Перемены, происшедшие в России это время, и влияние революционных идей можно ощутить и в творчестве двух русских композиторов того времени – А.Н. Скрябина и С.В. Рахманинова [1].

Результаты.

1. Александр Николаевич Скрябин.

А.Н. Скрябин (1872-1915 гг.) - русский композитор и пианист. Всю свою жизнь он активно выступал на музыкальной сцене как пианист, и большую часть его репертуара составляют собственные произведения. Его исполнение известно высокой романтической страстью и скрупулезностью деталей. Эта характеристика исполнения соответствует его музыкальному стилю.

Творчество А.Н. Скрябина включает:

- Симфонию № 1 мажор, шестая часть с хором;
- Симфонию № 2 до минор;
- Симфонию № 3 до минор (Божественная поэма);
- Симфонию № 4 (Поэма экстаза);
- Симфонию № 5 фа-бемоль мажор ("Прометей", "Поэма огня");
- Сонату для фортепиано № 6 соль мажор;
- Сонату для фортепиано № 7 фа-бемоль мажор (Белая месса);
- Сонату для фортепиано № 8 ля мажор;
- Соната для фортепиано № 9 фа мажор (Черная месса);
- Сонату для фортепиано № 10 до мажор, а также ряд фортепианных произведений: 24 этюда, 85 прелюдий, концертное аллегро си-бемоль минор; вальс, экспромт, мазурка и др.

Раннее творчество А.Н. Скрябина (1888-1900 гг.) унаследовало романтический стиль, а в музыке – стили Ф. Шопена, Р. Шумана и Ф. Листа, но у А.Н. Скрябина была своя индивидуальность, основанная на наследовании от его предшественников, которых отличали гармония и богатое разнообразие тонов.

В среднесрочной перспективе (1900-1905 гг.), прочитав "Введение в теизм" Е.П. Блаватской, А.Н. Скрябин поверил в то, что идеи этого русского религиозного философа имеют много общего с мистицизмом, в который он верил, в частности, в её общий теизм, основанный на таинственной интуиции [2]. Хотя это был один из методов познания Бога, он принципиально исключал разум и знание и полагался только на интуицию для достижения единства

человека и Бога. Однако эти идеи оказали большое влияние на А.Н. Скрябина, повлияв не только на его взгляды, но и на его творческое мышление.

Таким образом, творческое мышление А.Н. Скрябина вышло далеко за рамки лирической концепции, когда создание музыкальных произведений означало донесение определенной правды до человечества; и эта концепция привела к большим изменениям в технике его музыкального творчества.

В поздний период (1905-1915 гг.) в творчестве А.Н. Скрябина полностью доминировала философия идеализма, а концепция мистицизма доминировала в его мышлении. В течение этого времени он постепенно нашел такое средство музыкального творчества, которое могло бы полностью отразить его мистицизм.

Появление этого средства самовыражения означало, что творчество А.Н. Скрябина переросло из содержания в форму и, в то же время, оно также завершило формирование чувства и эмоции его романтизма.

Если в конце 19 века ранние произведения А.Н. Скрябина теоретически принадлежали к романтическому музыкальному стилю, а в его сочинениях среднего периода творчества был силен дух бунтарства, то в поздний период он приложил все усилия, чтобы создать свой собственный музыкальный язык.

2. Сергей Васильевич Рахманинов.

С.В. Рахманинов (1873-1943) - русский композитор и пианист, представлявший русскую фортепианную школу начала 20 века, унаследовавший и развивший прекрасные традиции русской музыки.

Рахманинов написал 4 фортепианные пьесы с симфоническим оркестром и Рапсодию на тему Паганини («Rhapsody on a Theme of Paganini»), из которых наиболее известны Второй и Третий фортепианные концерты, линейная доска Паганини в тематической рапсодии. Она была еще более мелодичной и стала популярным произведением. Она была использована в качестве фоновой музыки к фильму "Где-то во времени".

Что касается сольных произведений для фортепиано, то С.В. Рахманинов сочинил, в общей сложности, 24 прелюдии, самой известной из которых является его "Прелюдия до минор". Рукопись первой симфонии была разорвана С.В. Рахманиновым. Вся партитура была обнаружена только после его смерти и собрана в Ленинград-

ской консерватории. Только в 1948 году её второе исполнение было в Соединенных Штатах в ознаменование пятой годовщины со дня смерти С.В. Рахманинова.

С.В. Рахманинов также написал вокальные и хоровые произведения, в том числе Вечернюю мессу, Литургию Св. Иоанн Златоуст и Колокола.

Со стилистической точки зрения, П.И. Чайковский - композитор, который С.В. Рахманинову очень нравился со студенческих лет, поэтому он продолжал творить в стиле русской классической музыки, вместо того, чтобы находиться под влиянием музыкального стиля того времени.

Несмотря на то, что современная художественная мысль в русском искусстве получила большое развитие, С.В. Рахманинов по-прежнему сохранял верность классической музыке, которую он любил и написал много произведений, внося выдающийся вклад в русскую классическую музыкальную культуру.

Хотя большое количество произведений С.В. Рахманинова было создано в начале 20 века, его музыкальная структура и мысль по-прежнему тяготели к творчеству романтического периода в русском музыкальном искусстве.

Обсуждение.

1. А.Н. Скрябин.

А.Н. Скрябин умел импровизировать на фортепиано в 5 лет, сочинил оперу в 8 лет, дал фортепианный концерт в 11 лет, поступил в Московскую консерваторию в 16 лет по классу фортепиано и композиции, которую окончил в 20 лет. Однако из-за разногласий с учителем композиции он получил только диплом по фортепиано и не получил диплома по композиции.

В 1898 году, в возрасте 26 лет, он поступил в Московскую консерваторию по классу фортепиано. После 1904 года А.Н. Скрябин жил, в основном, за границей, играя и сочиняя.

Творчество А.Н. Скрябина можно разделить на три периода:

Первый период: 1888-1900 гг. Этот период творчества А.Н. Скрябина в основном отражает наследие европейской романтической музыки.

Второй период: 1900-1905 гг. В связи с социальными потрясениями и культурным влиянием событий в России того времени, А.Н. Скрябин начал верить в «мистику», полагая, что «материальный мир, в конце концов, будет разрушен, а мир духовный будет бессмертен!». Он

даже считал себя «Богом» и утверждал, что пришел «спасти мир», основываясь на том факте, что его день рождения был 25 декабря.

Как полагают эксперты, у А.Н. Скрябина в этот период времени были проблемы с психикой [3]. Под влиянием этих идей он уже не ограничивался мелкими жанрами и в основном сочинял симфонии для «спасения мира»:

- Первую симфонию (1899-1900 гг.);
- Вторую симфонию (1901 г.);
- Песнь Божию (1902-1904 гг.);
- Третью симфонию, включавшую три заглавные части: «Борьбу», «Наслаждение», «Игру Бога» -1904 г.) и так далее.

Третий период, 1905-1915 гг. В это время Россия пережила первую революцию, когда А.Н. Скрябин познакомился с русским революционером Г.В. Плехановым, человеком, который понял его и сразу указал на то, что А.Н. Скрябин – «неисправимый идеалист-мистик».

А.Н. Скрябин, фактически, оказался среди представителей группы людей в русском обществе того времени, находившихся в кризисном состоянии, вызванном первой русской революцией и её политическими последствиями, сопровождавшими последующее десятилетие российской истории, усугубило которые вступление России в Первую мировую войну.

В результате этих процессов, некоторые представители российского искусства и культуры стали впадать в депрессию, переживали творческий кризис, впали в состояние растерянности, стали исповедовать идеалистические философские идеи, и А.Н. Скрябин был одним из них.

В это время музыкальные композиции А.Н. Скрябина стали еще более загадочными, представленными в таких его симфонических произведениях, как «Поэмы экстаза» (1905-1908 гг.), «Прометей» (также известный как «Поэма огня», 1908-1910 гг.), «Фортепианные сонаты» (1907, 1912, 1912, 1913, 1913, 1913 гг.)

Творческий стиль А.Н. Скрябина на протяжении всей его жизни был весьма разнообразным. Так, в ранний период творчества у него он находился под влиянием стиля Ф. Шопена эпохи романтизма; средний период был похож на стиль Р. Вагнера и К. Дебюсси, а в поздний период творчества им был сформирован свой собственный музыкальный стиль с «мистическими» тенденциями.

Следует отметить, что «мистические аккорды» — это оригинальные аккорды, создан-

ные А.Н. Скрябиным, которые чаще встречаются в его поздних произведениях. Они были составлены из наложенных друг на друга прибавлений квартов, вычитаний квартов и чистых кварт; и Скрябин использовал эти аккорды в качестве тонального центра произведения, придавая ему атональность.

2. С.В. Рахманинов.

С.В. Рахманинов, на год младше А.Н. Скрябина, родился в 1873 году в аристократической семье. Он начал учиться игре на фортепиано у матери в 4 года, поступил в Петербургскую консерваторию в 9 лет и в Московскую консерваторию - в 12 лет, где учился игре на фортепиано и композиции у нескольких мастеров. Во время учебы в школе С.В. Рахманинов был очень увлечен музыкой П.И. Чайковского, поэтому в более поздних произведениях С.В. Рахманинова часто можно отметить стиль, схожий с П.И. Чайковским.

В 1891 и 1892 годах С.В. Рахманинов окончил две школы, соответственно, по классу фортепиано и композиции. С тех пор и началась его творческая карьера.

Музыкальное творчество С.В. Рахманинова также можно разделить на три периода:

Первый период, 1891-1900 гг. В это время произведения С.В. Рахманинова были относительно незрелыми и все еще находились в стадии стилистического исследования. Самое известное его произведение этого периода – одноактная опера «Алеко», благодаря которой С.В. Рахманинов получил большую известность, потому что сам дирижировал на мероприятиях, посвященных столетию со дня рождения А.С. Пушкина.

Второй период, 1900-1917 гг. В эти годы С.В. Рахманинов достиг совершеннолетия, завершив некоторые из наиболее ярких произведений в своей жизни.

Третий период, 1917-1943 гг. В 1917 году, во время двух важнейших революций в истории России, Февральской и Октябрьской, С.В. Рахманинов, как сын аристократов, по-разному относился к ним, всячески поддерживая русскую армию на фронтах Первой мировой войны и даже жертвовал все гонорары от своих концертов на её поддержку.

Однако после Октябрьской революции 1917 г. С.В. Рахманинов впал в состояние растерянности, что было общим отражением настроений у русской аристократии и интеллигенции того времени.

С.В. Рахманинов покинул Россию в ноябре 1917 года и оказался в США, где и провел остаток жизни. В эти годы он сочинял очень мало, и общий художественный уровень его произведений, по мнению критиков, был невысоким.

В целом музыкальное творчество С.В. Рахманинова в основном сохраняло творческий стиль западноевропейской романтической музыки и русской народной музыки и не находилось под влиянием музыкальных стилей западных композиторов того времени.

Заключение.

В завершение анализа музыкального творчества выдающихся русских композиторов А.Н. Скрябина и С.В. Рахманинова, следует отметить, что они являются представителями глубинной русской музыкальной культуры. Это были люди с очень сложными характерами. Что же касается их фортепианных произведений, то они также часто чрезвычайно сложны, многоаспектны, особенно у А.Н. Скрябина; и в дополнение к выше сказанному, у них есть много полифонических произведений.

С.В. Рахманинов – романтик, который придерживался типично русского стиля, а музыкальное оформление его произведений было относительно традиционным.

У А.Н. Скрябина на раннем этапе творчества был характерным романтический стиль, в котором проявлялась его склонность к меланхолии. Этот стиль можно охарактеризовать как традиционный, а более поздние произведения можно отнести к уникальному авторскому нежанровому стилю.

Музыка С.В. Рахманинова, напротив, более позитивна, в то время как сам А.Н. Скрябин и его музыка были экстраординарны.

Если С.В. Рахманинов больше похож на П. Пикассо, то А.Н. Скрябин больше похож на Ван Гога.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование в формате double-blind peer review (рецензенту неизвестны имя и долж-

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are reviewed in the double-blind peer review format (the reviewer does not know the name and position of the author, the author does not know the name and position of the

ность автора, автору неизвестны имя и должность рецензента). Рецензия может быть предоставлена заинтересованным лицам по запросу.

reviewer). The review can be provided to interested persons upon request.

Литература:

1. Антонович Ю. Статья “Рахманинов” // газета “Искусство” №41 2020. - с.1.
2. Бондаренко А.В. Место интуиции в научном и художественном творчестве // Вестник Башкирского университета. – 2006. – Т. 11, № 4. – С. 183-185.
3. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. Л. 2021. - с.102

References:

1. Antonovich Yu. Article “Rachmaninov” // newspaper “Iskusstvo” No.41 2020. - p.1.
2. Bondarenko A.V. The place of intuition in scientific and artistic creativity // Bulletin of the Bashkir University. - 2006. – Vol. 11, No. 4. – pp. 183-185.
3. Gakkel L. Piano music of the XX century. L. 2021. - p.102.

Информация об авторе:

Чжан Боянь, магистр, факультет искусств по классу фортепиано, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 3545338178@qq.com
Zhang BoYan, Master, Faculty of Arts, Piano, Lomonosov Moscow State University.