

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

ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ТВОРЧЕСТВА СКРЯБИНА И РАХМАНИНОВА

Чжан Боянь

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ творчества двух выдающихся композиторов – Александра Скрябина и Сергея Рахманинова. Цель исследования заключается в выявлении общих и отличительных черт в методах композиторов, их музыкальных стилях и творческих подходах, а также в оценке их вклада в мировую музыкальную культуру. Методы: для анализа творчества Скрябина и Рахманинова были использованы методы сравнительного анализа музыкальных произведений, аналитического исследования нотных текстов, историко-культурного подхода и интерпретации музыкальной эстетики. Результаты: результаты исследования позволили выявить как общие, так и уникальные черты в творчестве Скрябина и Рахманинова. Выводы: оба композитора внесли существенный вклад в развитие музыкальной культуры, но при этом выделились своими индивидуальными подходами к музыкальному творчеству.

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

COMMON AND DISTINCTIVE FEATURES OF THE WORKS OF SCRIBIN AND RACHMANINOV

Zhang BoYan

Lomonosov Moscow State University

Abstract. This article provides a comparative analysis of the work of two outstanding composers - Alexander Scriabin and Sergei Rachmaninov. Purpose: The purpose of the study is to identify common and distinctive features in the methods of composers, their musical styles and creative approaches, as well as to evaluate their contribution to world musical culture. Methods: 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. Results: the results of the study made it possible to identify both common and unique features in the works of Scriabin and Rachmaninov. Conclusions: both composers made a significant contribution to the development of musical culture, but at the same time stood out for their individual approaches to musical creativity.

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

Введение.

После 1890-х годов России вступила в стадию империализма. За более чем десять лет начала 20 века в России произошли три революции. В этот период ожесточенного конфликта между соперничающими общественными силами были широко распространены различные философские идеи. В этот период люди из культурных и художественных кругов также в определенной степени подверглись влиянию в своем мышлении и творчестве. Перемены времени и влияние мысли можно ощутить и в двух русских музыкантах того времени - Скрябине и Рахманинове [1].

Результаты.

1. Александр Николаевич Скрябин.

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

Творчество Скрябина начитывает симфонии репрезентативных произведений: Симфония № 1 ми мажор, шестая часть с хором;

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

Ранний творческий стиль (1888-1900) унаследовал романтический стиль, а в музыке – поэзию в стиле Шопена. В этот период фортепианные произведения стали более заметными. Стиль унаследовал романтизм конца 19 века и был сильно драматичным. В основном он был основан на музыкальных стилях Шопена, Шумана и Листа, но у Скрябина была своя индивидуальность, основанная на наследовании его предшественников, наиболее выдающимися из которых были чрезвычайно раздражающая гармония и богатое разнообразие тонов.

В среднесрочной перспективе (1900-1905), прочитав "Введение в теизм" Блаватской, Скрябин поверил, что идеи Блаватской имеют много общего. Мистицизм, в который он верит, - это, в частности, общий теизм, основанный на таинственной интуиции [2]. Хотя это один из методов познания Бога, этот метод принципиально исключает разум и знание и полагается только на интуицию для достижения единства человека и Бога. Однако эта идея оказала большое влияние на Скрябина, повлияв не только на его общественную жизнь, но и на его творческое мышление. Таким образом, творческое мышление Скрябина вышло далеко за рамки лирической концепции - создание музыки означает донесение определенной правды до человечества, и эта концепция привела к большим изменениям в технике его музыкального творчества.

В поздний период (1905-1915) в творчестве Скрябина полностью доминировала философия идеализма, а концепция мистицизма доминировала в его мышлении. В течение этого периода он постепенно нашел средство музыкального творчества, которое могло бы полностью отразить его мистицизм. Появление этого средства творчества означало, что творение Скрябина переросло из содержания в форму, и в то же время оно также завершило последние чувства и эмоции его романтизма.

Если в конце 19 века ранние творения Скрябина теоретически принадлежали к категории романтического музыкального стиля, а в его творениях средней стадии был силен дух бунтарства, то на поздней стадии он приложил все усилия, чтобы создать свой собственный музыкальный язык.

2. Сергей Васильевич Рахманинов.

С. Рахманинов (1873-1943) был русским композитором и пианистом. Он был представителем русской фортепианной школы начала 20 века и унаследовал и развил прекрасные традиции русской музыки.

Рахманинов написал 5 произведений в исполнении фортепиано с симфоническим оркестром, а именно 4 фортепианные пьесы и Рапсодию на тему Паганини («Rhapsody on a Theme of Paganini»), из которых наиболее известны Второй фортепианный концерт и Третий фортепианный концерт, 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 сольного фортепиано, то Рахманинов сочинил в общей сложности 24 прелюдии, самой известной из которых является его "Прелюдия до минор". Рукопись первой симфонии была разорвана Рахманиновым. Вся партитура была обнаружена только после его смерти и была собрана в Ленинградской консерватории. Только в 1948 году второе исполнение было исполнено в Соединенных Штатах в ознаменование пятой годовщины смерти Рахманинова

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

Со стилистической точки зрения Чайковский - композитор, который Рахманинову очень нравился со студенческих лет, поэтому Рахманинов продолжал творить в стиле русской классической музыки, вместо того, чтобы находиться под влиянием музыкального стиля того времени. Он живет в обществе, где новое является обычным явлением, а старое подвергается уничтожению. Современная художественная мысль в русском искусстве получила большое развитие, но Рахманинов по-прежнему настаивает на классической музыке, которую он любит, и написал много произведений, внося выдающийся вклад в русскую классическую музыку. Хотя большое количество произведений Рахма-

нинова было создано в начале 20 века, его музыкальная структура и мысль по-прежнему тяготеют к творчеству романтического периода.

Обсуждение.

1. Скрябин.

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, поступила в Московскую консерваторию по классу фортепиано. После 1904 года Скрябин жил в основном за границей, играя и сочиняя.

Творчество Скрябина можно разделить на три периода:

Первый период, 1888-1900 гг. Этот период творчества Скрябина в основном отражает наследие европейской романтической музыки, которая по жанру и стилю очень похожа на Шопена.

Второй период, 1900-1905 гг. В связи с социальными потрясениями и культурным влиянием России того времени, Скрябин в этот период начал верить в «мистику», полагая, что «материальный мир в конце концов будет разрушен, а мир духовный будет бессмертен!». Он даже считал себя «Богом» и считал, что пришел «спасти мир», основываясь на том факте, что его день рождения был 25 декабря. Эксперты полагают, что у Скрябина в этот период были проблемы с психикой [3]. Под влиянием идей этого периода он уже не ограничивался мелкими жанрами, и в основном сочинял симфонии для «спасения мира», такие как «Первая симфония» (1899-1900), «Вторая симфония» (1901), «Песнь Божия», Третья симфония (включающая три главные части: «Борьба», «Наслаждение», «Игра Бога», 1904) и так далее.

Третий период, 1905-1915 гг. В этот период в России вспыхнуло много революций, во время которых Скрябин познакомился с русским революционером Плехановым, человеком, который понимал и сразу указывал на то, что Скрябин – «неисправимый идеалист-мистик». Скрябин был фактически представителем класса людей в русском обществе того времени, которые стали впадать в депрессию, упадок, расстраиваться из-за частых неудач русской революции,

и даже некоторые люди стали преследовать идеалистические философские идеи, Скрябин был одним из них. В этот период музыкальная композиция Скрябина стала еще более загадочной. Его представительные произведения: симфонические поэмы «Поэмы экстаза» (1905-1908), «Прометей» (также известный как «Поэт огня», 1908-1910), «Фортепианные сонаты» (1907, 1912, 1912, 1913, 1913, 1913)

Творческий стиль Скрябина на протяжении всей его жизни очень богат, ранний период – стиль Шопена эпохи романтизма, средний период похож на стиль Вагнера и Дебюсси, а поздний период сформировал свой собственный музыкальный стиль с «мистическими» тенденциями.

Стоит отметить, что «мистические аккорды» — это оригинальные аккорды, созданные Скрябиным, и чаще встречаются в его поздних работах. «Мистические аккорды» - это аккорды, составленные из наложенных друг на друга прибавлений квартеров, вычитаний квартеров и чистых кварт, и Скрябин использует этот аккорд в качестве тонального центра произведения, придавая произведению атональность.

2. Рахманинов.

Рахманинов, на год младше Скрябина, родился в 1873 году в аристократической семье Онегов. Рахманинов начал учиться игре на фортепиано у матери в 4 года, поступил в Петербургскую консерваторию в 9 лет и Московскую консерваторию в 12 лет, где учился игре на фортепиано и композиции у нескольких мастеров. Во время учебы в школе Рахманинов был очень увлечен музыкой Чайковского, поэтому в более поздней музыке Рахманинова часто можно увидеть произведения, похожие на стиль Чайковского. В 1891 и 1892 годах Рахманинов окончил две школы соответственно по классу фортепиано и композиции. С тех пор и началась его творческая карьера. Музыкальное творчество Рахманинова также можно разделить на три периода:

Первый период, 1891-1900 гг. В этот период произведения Рахманинова были относительно незрелыми и все еще находились в стадии стилистического исследования. Самое известное его произведение этого периода – одноактная опера «Алек», которой Рахманинов получил большую известность благодаря дирижированию на мероприятиях, посвященных столетию со дня рождения Пушкина.

Второй период, 1900-1917 гг. В этот период Рахманинов достиг совершеннолетия, завершив некоторые из наиболее представительных произведений своей жизни.

Третий период, 1917-1943 гг. В 1917 году, во время двух важнейших революций в истории России, Февральской и Октябрьской, Рахманинов, как сын аристократов, по-разному относился к двум революциям, во время которых Рахманинов всячески поддерживал и даже жертвовал всю выручку от своих концертов армии. Однако после «Октябрьской революции» Рахманинов был в растерянности, что было общим отражением русской аристократии и интеллигенции того времени, и это было очень интригующе. Рахманинов покинул Россию в ноябре 1917 года и оказался в США, где и провел остаток жизни. В этот период он сочинял очень мало, и общий художественный уровень был невысоким.

В целом, музыкальное творчество Рахманинова в основном сохраняло творческий стиль западноевропейской романтической музыки и русской народной музыки, не находилось

под влиянием музыкальных стилей Вагнера, Дебюсси, Шёнберга и других того времени.

Заключение.

У обоих композиторов есть русская глубина, которая в принципе неотделима от элегантности. Работы очень сложные. Что касается фортепианных произведений, то они часто чрезвычайно сложные, многочастные, особенно у Скрябина, и в дополнение к многочастным есть много полифонических произведений.

Рахманинов - романтик и придерживается типично русского стиля, а музыкальное оформление относительно традиционное; у Скрябина на раннем этапе творчества был романтический стиль и склонность к меланхолии, стиль очень традиционный, а более поздние произведения очень уникальны. Это не жанр, это уникальность. Музыка Рахманинова, напротив, более позитивна, в то время как сам Скрябин и его музыка очень экстраординарная. Если Рахманинов больше похож на Пикассо, то Скрябин больше похож на Ван Гога, который отрезал себе уши.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование в формате double-blind peer review (рецензенту неизвестны имя и должность автора, автору неизвестны имя и должность рецензента). Рецензия может быть предоставлена заинтересованным лицам по запросу.

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 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. Gakkell L. Piano music of the XX century. L. 2021. - p.102

Информация об авторе:

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