

Мотивы модерна в камерно-вокальном творчестве С.В. Рахманинова

Научный руководитель – Заднепровская Галина Викторовна

Завьялов Алексей Андреевич

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Москва, Россия

E-mail: zavinna@gmail.com

Модерн — художественный стиль, затронувший все виды искусств на рубеже XIX—XX веков. Его представители стремились использовать новый язык искусства для создания модных современных произведений в живописи, архитектуре, литературе, музыке и театре.

Период модерна довольно короткий — с 80-х годов XIX века до 1914 года (начало Первой мировой войны) — полностью пришелся на молодость С. В. Рахманинова, на самое плодотворное время его творчества как композитора. Рахманинов в своих сочинениях не стремился к формальной новизне, но он, несомненно, не мог избежать влияния своей эпохи.

В творчестве композитора прослеживаются черты модерна, которые в докладе будут показаны на примере его романсов.

Прежде всего, у Рахманинова мы встречаем особую тематику, характерную для стиля модерна. По словам И. А. Скворцовой, круг сюжетов и мотивов модерна во многом унаследован от романтизма: это темы молодости, порыва, стихии вихревого движения, пробуждения, весны» [4, с. 12]. Так, в известном романсе Рахманинова «Весенние воды» (1896) на слова Тютчева звучат тема весны и молодости: «*Мы молодой весны гонцы. Она нас выслала вперед*». 23-х летний композитор не случайно выбрал эти стихи, в период модерна они очень современны. Музыкальное воплощение темы весны и движения можно увидеть в аккомпанементе романса: волновая фигура изображает бурные ручьи. Волнообразная фактура аккомпанеента напоминает плавно закругленные линии архитектуры и живописи модерна.

Нередкие в модерне островные мотивы одиночества и уединения встречаются в романсах: «Островок», «Здесь хорошо», «Сон». Также модерну свойственны растительные мотивы и цветы-символы, например: ирис — невинность, символ женского начала, орхидеи — символ зла и др.

Образ сирени — олицетворяет весну и цикличность жизни. Романс «Сирень» написан на слова Екатерины Бекетовой в 1902 году и перекликается с картиной М. А. Врубеля «Сирень», созданной художником в 1900 году. Удивительно, как проявляется связь этих произведений, какая, по словам А. Н. Мерзлова, «перекличка ... тем творчества» [2, с. 194].

В рахманиновском романсе «Сирень» вокальная мелодия оплетается и обвивается фактурными голосами из аккомпанеента. И. А. Скворцова пишет: «Фактура представляет собой ... словно зримые вьющиеся линии» [4, с. 30]. При этом, звуковая материя романса состоит из мелких мелодических ячеек, (как мозаичное изображение), это сходно с картиной М. А. Врубеля. Жена художника, Надежда Забела-Врубель стала первой исполнительницей романса «Сирень». Мелодические линии аккомпанеента как-бы заимствуют свой рисунок из живописи: это всевозможные волновые линии, а также фигура спирали. Обе стали знаковой чертой мелодических линий в музыкальных произведениях этого времени.

В искусстве модерна присутствует категория времени: либо это сжатость, мимолетность, призрачное, вихревое – время миг, либо наоборот – растянутое время, можно сказать, остановка. Выдающийся отечественный музыковед В. П. Бобровский отмечал, что у Рахманинова лирика соединяется с элементами статики, «длительным погружением в одно эмоциональное состояние» [1, с. 89]. Например, «Вокализ» Рахманинова – одно постепенное длительное погружение в состояние задумчивого размышления. Медленные аккордовые повторения передают ощущение застылости [3, т. 2, с. 129-132].

По словам Рахманинова, он не испытывал симпатии к музыке «модерна», не гнался за формальной новизной в угоду сиюминутной моде, но современная ему эпоха повлияла на творчество композитора, поэтому можно встретить мотивы модерна во многих его романсах.

Источники и литература

- 1) 1. Бобровский В.П. О музыкальном мышлении Рахманинова // Советская музыка. – 1985. – №7. – С.88-92.
- 2) 2. Мерзлов А. Н. К вопросу о творческих параллелях между С.В. Рахманиновым и М.А. Врубелем // Музыка в системе культуры: Научный вестник Уральской консерватории. – 2019. – №16. – С.194-198.
- 3) 3. Рахманинов С.В. Романсы. Полное собрание для голоса в сопровождении фортепиано: в 2 т. – М.: Изд-во «Музыка», 1973. – 176 с., 160 с.
- 4) 4. Стиль Рахманинова. К 150-летию со дня рождения. Коллективная монография // Автор проекта, глав. ред., составитель И. А. Скворцова. – М.: Изд-во «Московская консерватория», 2023. – 303 с.