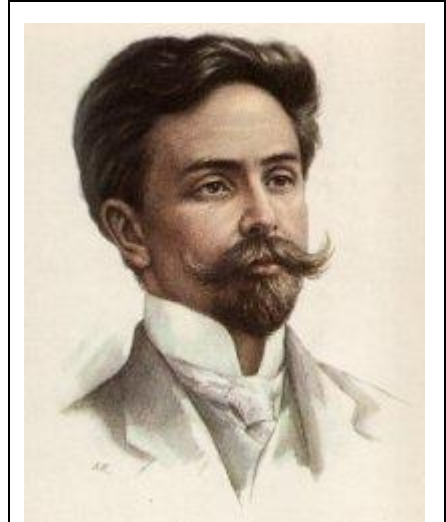

Александр Николаевич Скрябин

Русский композитор и пианист, одна из ярчайших личностей не только русской, но и мировой музыкальной культуры. Пламенное и глубоко поэтичное, почти мистическое творчество Скрябина было новаторским даже на фоне всеобщего модернизма.

Александр Николаевич творил на рубеже веков, на фоне трудных и горьких событий начала XX века. Его «Божественная поэма», «Поэма экстаза», «Прометей» («Поэма огня», впервые в истории это произведение должна была сопровождать цветомузыка) – шедевры, в которых композитор не только отступил от традиционной тональной системы, но и привнес новый – оптимистический, волевой, активный идейный посыл.

А.Н. Скрябин

(1872 – 1915)

Сам он его формулировал так:

«Я иду сказать людям – чтобы они ничего не ожидали от жизни кроме того, что сами могут себе создать... Иду сказать им, что горевать – не о чем, **что утраты нет**. Чтобы они не боялись отчаяния, которое одно может породить настоящее торжество. **Силен и могуч тот, кто испытал отчаяние и победил его**».

Трагическая случайность, оборвавшая жизнь Скрябина, не позволила закончить ему "Мистерию" – грандиозный замысел композитора-мечтателя, романтика, философа, в котором он хотел обратиться ко всему человечеству и вдохновить его на создание нового фантастического миропорядка, в котором Вселенский Дух соединялся бы с Материей через творчество.

Сергей Васильевич Рахманинов

Имя Сергея Васильевича Рахманинова не нуждается в представлении. Творческий образ Рахманинова часто определяют эпитетом «самый русский композитор», подчеркивая в этой краткой формулировке его заслуги в объединении музыкальных традиций Московской и Петербургской композиторских школ, но главное – в создании собственного уникального, поюще-русского стиля, особняком выделяющегося в мировой музыкальной культуре. Музыкальный слог композитора насыщен сложной символикой, объединившей русскую церковную песенность, уходящий европейский романтизм, современные ему импрессионизм и неоклассцизм. Рахманинов был не только композитором, но еще и одним из величайших пианистов эпохи и дирижером, концертировавшим до последних дней жизни.

С.В. Рахманинов

(1873 – 1943)

«Самое высокое качество всякого искусства – это его искренность», – считал Сергей Васильевич Рахманинов.

Пианист Иосиф Гофман писал: «Рахманинов был создан из стали и золота: сталь в его руках, золото – в сердце. Не могу без слёз думать о нём. Я не только преклонялся перед великим артистом, но любил в нём человека».

«Музыка Рахманинова – это Океан. Его волны – музыкальные – начинаются настолько далеко за горизонтом, и возносят Вас так высоко и так медленно Вас опускают... что Вы чувствуете эту Мощь и Дыхание»: так воспринимал музыку композитора Андрей Кончаловский.

Игорь Федорович Стравинский

Игорь Федорович Стравинский стал лидером неоклассицизма в музыке, одним из самых влиятельных мировых композиторов 20-го века. Стравинский был "зеркалом" своей эпохи, в его творчестве отражена множественность стилей, постоянно пересекающихся и трудно поддающихся анализу. Он свободно комбинирует жанры, формы, стили, выбирая их из столетий музыкальной истории и подчиняя своим собственным правилам.

Ученик Римского-Корсакова, профессионально сочинять Стравинский начал относительно поздно, но взлёт его был стремителен – серия трех балетов: «Жар-птица» (1910), «Петрушка» (1911) и «Весна священная» (1913) моментально вывели Стравинского в ряды композиторов первой величины.

Игорь Федорович был высокообразованным, общительным человеком, с прекрасным чувством юмора. В его творчестве выделяется одна уникальная черта – «неповторяемость», недаром его называли «композитором тысячи одного стиля», постоянная смена жанра, стиля, направления сюжета – каждое произведение Стравинского неповторимо. Одно их объединяет: композитор постоянно возвращался к конструкциям, в которых видно русское происхождение, слышны русские корни.

Стравинский говорил о себе так: «Я всю жизнь говорю по-русски, у меня слог русский. Может быть, в моей музыке это не сразу видно, но это заложено в ней, это – в ее скрытой природе»

Замечательно сказал Шостакович о Стравинском: "Стравинский – истинно русский композитор... Русский дух неистребим в сердце этого настоящего подлинно большого, многогранного таланта, рожденного землей русской и кровно с ней связанного..."

Еще один ученик Римского-Корсакова – Сергей Сергеевич Прокофьев

Один из крупнейших русских композиторов 20-го века, пианист и дирижер.

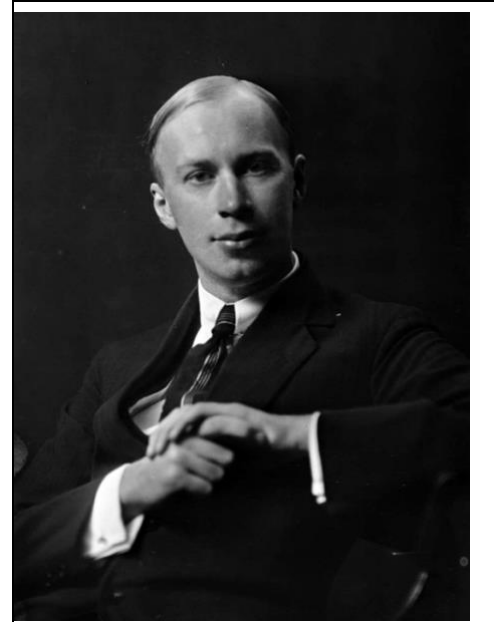
Прокофьева можно считать одним из немногих русских музыкальных "вундеркиндов", с 5 лет он занимался сочинением, в 9 лет уже написал две оперы, а в 13 лет сдал экзамены в Санкт-Петербургскую консерваторию.

Начало его композиторского пути вызвало бурю критики и непонимания его уникального, крайне модернистского стиля, парадокс которого заключался в том, что, разрушив академические каноны, структура его композиций оставалась верна классическим принципам.

Самыми яркими произведениями композитора стали оперы «Война и мир», «Повесть о настоящем человеке»; балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка», ставшие эталоном новой мировой балетной музыки; оратория «На страже мира»; музыка к фильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный»; симфонии; фортепианные циклы и сонаты.

Музыка Прокофьева – острая, волевая, предельно точная с новыми образами и идеями, заложила фундамент советской классической музыки. Свежесть и своеобразие этой музыки составили целую эпоху в мировой музыкальной культуре 20 века и оказали мощное воздействие на многих советских и зарубежных композиторов.

Вот как рассуждал Сергей Сергеевич о творческой позиции художника: «Может ли художник стоять в стороне от жизни?.. Я придерживаюсь того убеждения, что композитор, как и поэт, ваятель, живописец призван служить человеку и народу... Он, прежде всего, обязан быть гражданином в своем искусстве, воспевать человеческую жизнь и вести человека к светлому будущему...»

С.С. Прокофьев

(1891–1953)

Дмитрий Дмитриевич Шостакович

— один из самых значимых и исполняемых композиторов в мире, его влияние на современную классическую музыку неизмеримо. Его творения — это истинные выражения внутренней человеческой драмы и летописи тяжёлых событий 20-го века, где глубоко личное переплетается с трагедией человека и человечества, с судьбой родной страны.

Шостакович был феноменально одаренной личностью. При поступлении в Петербургскую консерваторию её ректор Александр Глазунов сравнил молодого Шостаковича с Моцартом — так поразил он всех своей прекрасной музыкальной памятью, тонким слухом и композиторским даром. Уже к окончанию консерватории Шостакович не только имел серьезный запас собственных произведений, которые вывели его в число лучших композиторов страны, но и был редчайшим по мастерству пианистом. Вскоре к композитору пришла и мировая слава.

До постановки оперы "Леди Макбет Мценского уезда", Шостакович творил как свободный художник-авангардист, экспериментируя со стилями и жанрами. Жесткая критика этой оперы и репрессии 1937 года положили начало последующей постоянной внутренней борьбе Шостаковича за стремление выразить свои взгляды своими средствами в условиях навязывания государством направлений в искусстве. В его жизни политика и творчество очень тесно переплетены, он был хвалим властью и ею же гоним, занимал высокие должности и снимался с них, награждался и был на грани ареста, сам и его близкие.

Мягкий, интеллигентный, деликатный человек он нашел свою форму выражения творческих принципов в симфониях, где мог максимально открыто говорить правду о времени. Из всего обширного творчества Шостаковича во всех жанрах именно симфонии (их 15) занимают

Д. Д. Шостакович

(1906 – 1975)

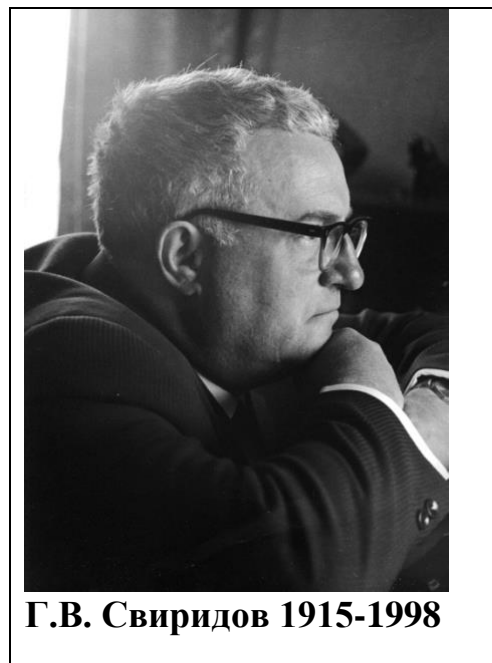
центральное место, многие из них стали вершиной мировой симфонической музыки.

Несмотря на то, что сам Шостакович был "домашним" композитором и практически не выезжал за рубеж, его гуманистическая по сути и истинно художественная по форме музыка быстро и широко распространялась в мире, исполнялась лучшими дирижерами. Величина таланта Шостаковича столь необъятна, что полное постижение этого уникального явления мирового искусства ещё впереди.

Шостакович говорил: «Настоящая музыка способна выразить только гуманные чувства, только передовые гуманные идеи».

Георгий Васильевич Свиридов

Музыку Георгия Свиридова несколько десятилетий ежедневно слушает вся наша огромная страна. Именно его мелодия «Время, вперед!» в информационной программе «Время» стала предвестником всех главных новостей за последние полвека. Наверное, это не случайно – в прошедшем столетии не было композитора, творчество которого настолько сильно связано с Россией, ее исконной культурой и духовными основами. Музыка Свиридова, исполненная простоты и нравственной чистоты, просветляет нас, но самое главное – она побуждает человека поверить в свои силы.

Свиридов считал, что музыка и слова нерасторжимы, он верил и слышал поющую Русь. И она откликнулась ему тем же: уже в 19 лет к композитору пришла огромная слава после создания романсов на стихи Пушкина.

Композитора всегда вдохновляли поэты первой величины – Лермонтов, Тютчев, Пастернак, Бернс, Шекспир. Он положил на музыку и слог Маяковского, и даже прозу Гоголя. Но, пожалуй, самыми любимыми и близкими ему были Сергей Есенин и Александр Блок. Начиная с вокального цикла «У меня отец крестьянин» и вокально-симфонической поэмы «Памяти

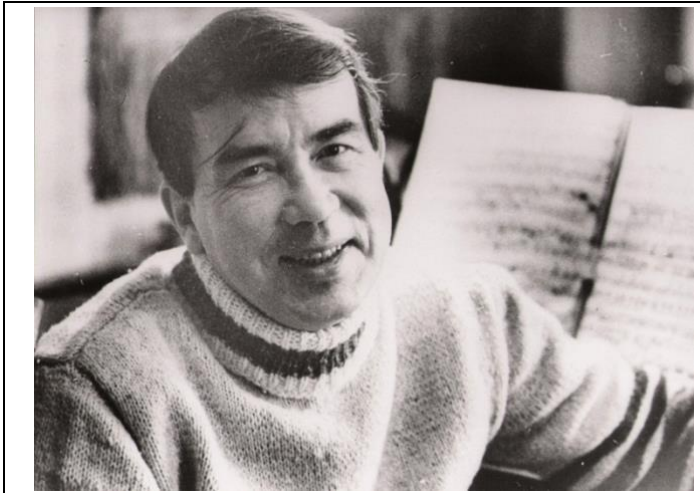
Сергея Есенина», Свиридов постоянно использует есенинские стихи для создания своих произведений. Почти так же часто он обращается и к поэзии Блока, которого считал пророком своей страны. Среди произведений: «Голос из хора», цикл «Петербургские песни», кантата «Ночные облака» и последняя масштабная работа, на создание которой ушло 20 лет – вокальная поэма «Петербург». Это сочинение композитор заканчивал, зная, что доверит его первое исполнение молодому баритону Дмитрию Хворостовскому.

Огромную отдельную сферу творчества Свиридова составляет хоровая музыка. Это и «Пять хоров на слова русских поэтов», и кантата «Курские песни» на основе фольклорных источников, удостоенная Государственной премии, и известнейший «Пушкинский венок». Жанр этого произведения автор обозначил как хоровой концерт. Венок – это один из символов самой жизни с ее круговоротом времен года, цикличности рождения и смерти.

Георгий Васильевич много работал и в кино. Иногда созданная им музыка к кинофильмам превосходила славу самих кинокартин. Так произошло с «Музыкальными иллюстрациями к повести А.С. Пушкина «Метель» и с фильмом «Время, вперед!» о строителях Магнитки. В главных ролях снимались лучшие актеры своего времени, а музыка Свиридова ярко выразила энтузиазм и эмоциональный подъем советской молодежи.

Своей основной формой творчества Георгий Свиридов выбрал песню. Он черпал вдохновение в том, чем живет народ, считая, что искусство должно быть простым и понятным. Будучи человеком религиозным, он помнил, что вначале было Слово. Именно Слово с большой буквы композитор ставил превыше всего, поэтому и посвятил свою жизнь соединению слова и музыки. Сегодня, спустя два десятилетия после ухода творца, его музыка по-прежнему живет – настоящая, искренняя и волнующая наши сердца.

Валерий Александрович Гаврилин

В.А. Гаврилин 1939 - 1999

Этот столь рано ушедший из жизни, под занавес века, певец русской души необыкновенно точно и глубоко воплотил, вылепил своей музыкой характер русского народа.

Валерий Гаврилин – удивительный композитор, новатор, сумевший добиться звучного сочетания аутентичной народной мелодии с элементами

эстрадной и классической музыки. Утонченность и мелодизм – вот главные черты его стиля.

Свою миссию как композитора он видел в синтезе классических музыкальных канонов с бытовой, народной мелодией, в недрах которой скрыты настоящие сокровища. И все это было овеяно лирическим и тонким восприятием музыки.

«Мечтаю своей музыкой добраться до каждой человеческой души», – говорил музыкант. По меткому выражению музыкального критика Сохора, Гаврилин на пересечении микро- и макро-жанров создал свой уникальный «песенно-симфонический жанр».

О каждом из этих знаменитых людей можно рассказывать еще очень много, у всех непростые, а порой и трагические судьбы.

Мировая классическая музыка немыслима без работ русских композиторов. Россия – великая страна с талантливым народом и колоссальным культурным наследием, всегда вносила ценнейший вклад в развитие мирового искусства. Русская композиторская школа, продолжателем традиций которой стали советская и сегодняшняя российская школы, сформировалась в 19 веке из творчества композиторов, поставивших

своей целью объединение европейского искусства с русским народным мелосом, связав воедино европейскую форму и русский дух.