Александр Николаевич Скрябин

1872—1915

Скрябин — прекрасное и гордое явление русской культуры. Магия его искусства была огромна. Оно уводило от будничной реальности в романтический лучезарный мир. "Он чувствовал симфониями света. Он слиться звал в один плавучий храм", — писал о Скрябине Константин Бальмонт. "В роковые часы очищения и бури мы вознесли над собой Скрябина, чье солнце-сердце горит над нами", — вторил ему Осип Мандельштам. В. В. Стасов говорил о необычайной красоте, оригинальной, иногда мистической силе его творений. "Гениальным искателем новых путей" называл Скрябина Мясковский.

Биография

Детство. Александр Николаевич Скрябин родился 6 января 1872 года (25 декабря 1871 года по старому стилю) в Москве. Он рос в уютной патриархальной обстановке. Его воспитанием занималась тетя Л. А. Скрябина, заменившая ему рано умершую мать. Отец, служивший по дипломатической части, почти все время жил за границей.

Саша рос хрупким впечатлительным ребенком. С ранних лет он испытывал неодолимое влечение к музыке, чут-

ко реагировал на музыкальные звуки. Его любимой прогулкой был поход в музыкальный магазин на Кузнецком мосту, где он обязательно импровизировал на фортепиано. Любимым же домашним развлечением стало изготовление игрушечных роялей. С недетским увлечением слушал он игру оркестра в оперном театре, куда его водили с пятилетнего возраста. Другим увлечением было чтение книг. В семилетнем возрасте он читал Шекспира, Мольера и в подражание своим любимым драматургам сам сочинял пьесы, рисовал декорации, устраивал домашний театр.

Годы учения. В 1882 году Скрябин поступил в Московский кадетский корпус, блестяще выдержав вступительный экзамен. Из-за слабого здоровья он был освобожден от некоторых военных предметов. Это давало возможность уделять больше внимания музыке, которой именно в эти годы Скрябин начинает заниматься по-настоящему. Он берет уроки у Г. Э. Конюса, известного теоретика, композитора, пианиста, занимается у профессора Московской консерватории Н. С. Зверева по фортепиано и у С. И. Танеева по композиции.

В 1888 году Скрябин, еще не завершив обучение в кадетском корпусе, поступает в Московскую консерваторию в класс профессора В. И. Сафонова (фортепиано) и С. И. Танеева (контрапункт). Некоторое время он посещал класс композиции А. С. Аренского.

Уже в консерваторские годы выступления Скрябина-пианиста в концертах привлекали внимание слушателей. По словам Сафонова, у Скрябина "было особое разнообразие звука, особое идеально тонкое употребление педали; он обладал редким и исключительным даром: инструмент у него дышал". Много лет спустя поэт Константин Бальмонт говорил, что, когда Скрябин играл, "из него как будто выделялся свет, его окружал воздух колдовства".

Однако был период, когда будущее Скрябина-пианиста оказалось под угрозой. Незадолго до окончания консерватории он тайком от Сафонова решил выучить сложные виртуозные произведения Листа и Балакирева, требовавшие большой физической силы, и в результате переиграл руку. Выздоровление шло медленно, однако из борьбы с болезнью Скрябин вышел победителем.

Начало самостоятельного пути. Двадцати лет Скрябин заканчивает консерваторию и начинает самостоятельную жизнь как композитор и пианист. Он пишет почти исключительно фортепианную музыку. Еще в консерватории сочинил несколько прелюдий, ноктюрнов, этюдов, вальсов, мазурок, написал первую сонату. По окончании консерватории продолжает работать в этих жанрах, а также сочиняет фортепианный концерт фа-диез минор, оркестровую прелюдию "Мечты". С самого начала творческого пути большую поддержку Скрябину оказывал М. П. Беляев. Он издавал его сочинения, субсидировал концертные поездки, дал средства на большое заграничное путешествие, во время которого состоялись концертные выступления. От "неизвестного лица" Беляев подарил Скрябину рояль, полное собрание сочинений Шопена. Тринадцать раз Скрябин получал учрежденные Беляевым премии имени Глинки.

В Петербурге, в Беляевском кружке Скрябин познакомился с Римским-Корсаковым, Кюи, Глазуновым, Стасовым. Особенно близко сошелся он с Лядовым. Оба композитора нетерпимо относились к пошлости, обывательскому мещанству, ценили красоту, любили праздничную сторону в жизни и в искусстве.

В 1898 году Скрябин начинает преподавать фортепиано в Московской консерватории и в музыкальных классах Екатерининского института. Эта работа отвлекала его от творчества, и при первой возможности, благодаря помощи меценатки М. Морозовой, он ее оставил.

Период расцвета. В 1900-е годы Скрябин вступает в период наивысшего расцвета творчества. В 1900 году он создает Первую симфонию в шести частях с хоровым финалом, написанным на собственный текст и прославляющим искусство. В 1902 году появляется Вторая симфония, и отныне фортепианное и симфоническое творчество развиваются параллельно, взаимно дополняя друг друга.

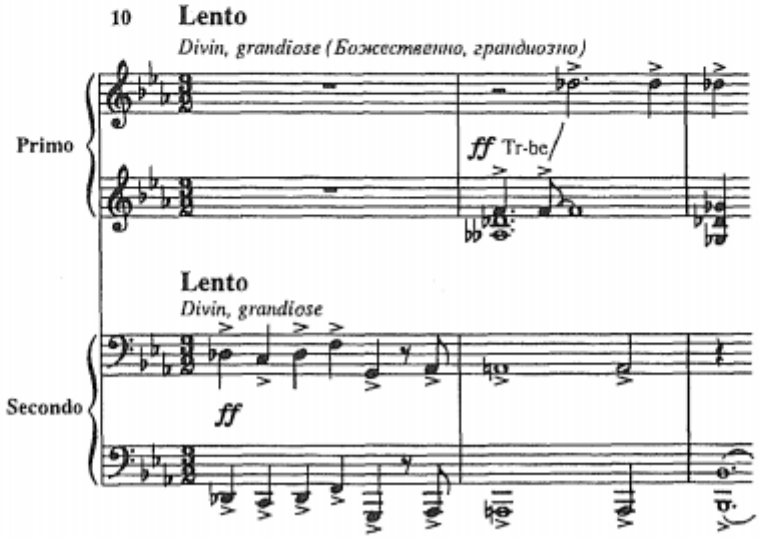
В эти годы Скрябин серьезно изучает Библию, труды немецких и русских философов. Сблизившись с известным философом-марксистом Г. Плехановым, он штудирует работы Энгельса, "Капитал" Маркса, становится членом Московского философского общества, посещает заседания Международного философского конгресса в Женеве.

В 1904—1910 годы Скрябин живет за границей, преимущественно в Швейцарии, периодически возвращаясь в Россию. Он много концертирует в Европе, дает концерты в Соединенных Штатах Америки. Пребывая за рубежом, он постоянно интересуется событиями в России, восторженно принимает революцию 1905 года.

В творчестве этих лет Скрябин стремится к воплощению борьбы с силами, препятствующими свободе человеческого духа, к властному, гордому самоутверждению. "Жизнь есть преодоление сопротивления", — говорит он. Эти идеи определяют содержание симфонических произведений композитора — "Божественной поэмы" (Третья симфония), "Поэмы экстаза", Поэмы огня "Прометей".

"Божественная поэма" была написана в 1904 году. Ее первое исполнение в России состоялось в 1906 году в Петербурге. Впечатление было ошеломляющим. "В таком роде, складе, форме и содержании у нас еще никто не писал! ...Какие задачи! Какой план! Какая сила и какой склад!" — восторгался Стасов.

Симфония имеет три части, идущие без перерыва: "Борьба", "Наслаждения", "Божественная игра". Масштабы ее грандиозны, значительно расширен состав оркестра, музыкальный язык усложнен за счет ладогармонических средств, тематического развития, полифонических приемов. Центром всей композиции является тема, с которой начинается и которой завершается симфония. Это тема Самоутверждения:



С замыслом Третьей симфонии сходна программа "Поэмы экстаза" (1907). Композитор писал ее в состоянии наивысшего творческого подъема. "Я блаженствую! Я задыхаюсь! Я дивно сочиняю!" — сообщал он о работе над "Поэмой". Все звукообразы "Поэмы" имеют символические наименования: темы мечты, воли, полета, возникших творений, самоутверждения и т. д. Их развитие устремлено к выражению наивысшего восторга, упоения, экстаза.

Характерный образ в произведениях Скрябина этого периода — образ ослепительного света, очистительного огня. Автор вводит его в названия, в комментарии к сочинениям. Таковы фортепианные поэмы "Мрачное пламя", "К пламени". Наивысшим воплощением этого образа в творчестве Скрябина стала Поэма огня "Прометей" для оркестра расширенного состава, фортепиано, органа, хора, света[1]. Поэма "Прометей" впервые была исполнена в 1911 году в Петербурге под управлением С. Кусевицкого. Партию фортепиано играл Скрябин. Впечатление было необычным. Часть публики пребывала в невероятном восторге, требовала повторения. Другая часть недоумевала: слишком сложным был музыкальный язык этого произведения, выходивший за рамки привычной тональной системы.

Последние годы. С 1910 года Скрябин живет в Москве. Его окружают друзья — горячие почитатели его творчества, пропагандирующие его идеи. Среди них музыкальные критики Л. Сабанеев, Н. Жиляев, Б. Шлёцер, поэт Вяч. Иванов и другие. Они всячески поддерживают намерение композитора создать невиданное действо — Мистерию, объединяющую все виды искусства. Мистерия, по мысли Скрябина, должна была стать последним праздником человечества на берегу озера в Индии в специально выстроенном храме. Готовясь к созданию Мистерии, Скрябин читал книги об Индии, по истории религии, изучал творчество русских поэтов-символистов, пластику танцевальных движений актрисы Алисы Коонен и выдающейся танцовщицы Айседоры Дункан. Многие свои произведения он рассматривал как подготовку к

[1] В партитуре "Прометея" имеется строчка luce (свет). По замыслу композитора во время исполнения Поэмы "вся зала будет в переменных светах. ...Свет должен наполнить весь воздух... Вся музыка и все вообще должно быть погружено в этот свет, в световые волны, купаться в них".

этому грандиозному замыслу. В течение 1913—1915 годов композитор работал над "Предварительным действием" для большого симфонического оркестра, фортепиано, органа, хора, солистки, со строкой luce. В нем он хотел, по словам Б. Шлёцера, "восстановить гармонический синтез трех искусств: музыки, поэзии и танца путем сложного контрапунктирования". А музыкальный критик Л. Сабанеев вспоминал о музыке "Предварительного действия" как о музыке несказанной красоты: «Это был какой-то колоссальный подъем, лучезарный, как в „Поэме экстаза", но более величественный и сложный по гармониям».

Скрябин не успел завершить работу над этим произведением. 27 апреля 1915 года он скоропостижно скончался от заражения крови. Музыку "Предварительного действия" по черновым наброскам много времени спустя воссоздавал композитор А. Немтин. А дом в Николо-Песковском переулке, где Скрябин провел последние три года жизни, стал музеем его памяти.

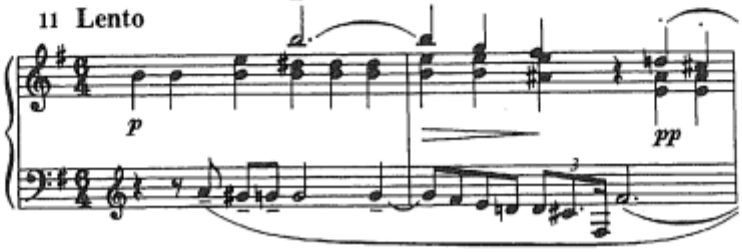
Фортепианные сочинения

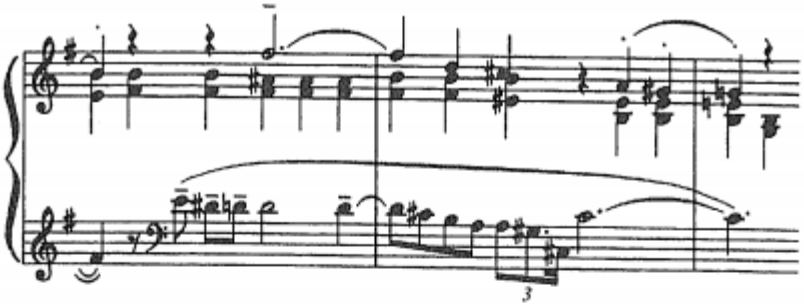
Скрябин, как упоминалось, писал исключительно фортепианную и симфоническую музыку. Но если первое произведение для оркестра — прелюдия "Мечты" — появилось только в конце 1890-х годов, то фортепианные пьесы Скрябин начал сочинять еще в отроческие годы и писал их всю жизнь, поверяя любимому инструменту "все изгибы безумной фантазии". Среди жанров фортепианной музыки много прелюдий (89), этюдов (27), а также вальсы, мазурки, экспромты, ноктюрны. Эти жанры сформировались в XIX веке в творчестве композиторов-романтиков, в первую очередь у Шопена, влияние которого на молодого Скрябина было довольно значительным. Наряду с миниатюрами у Скрябина есть концерт, сонаты, причем интерес к произведениям крупной формы у него возрастает в 1900-е годы. Именно тогда в его творчестве появляется новый в фортепианной музыке жанр поэмы. Многие фортепианные сочинения создаются одновременно с симфоническими, являясь как бы их спутниками, и раскрывают те же идеи.

В фортепианном творчестве Скрябина в течение всей его жизни происходит интенсивное развитие музыкально-выразительных средств, особенно гармонии и фактуры. Эта эволюция была столь значительна, что стиль ранних и поздних произведений отличается весьма существенно. Однако уже в ранних фортепианных сочинениях отчетливо проступают характерные черты скрябинского стиля. Его пьесы отличают изысканность, бесконечное разнообразие тончайших нюансов, градаций темпа, хрупкая, ломкая, "парящая" фактура в пьесах, воплощающих образ идеальной мечты, и нервное, импульсивное, "толчкообразное" движение в пьесах порывистого характера.

Один из любимых жанров композитора — п р е л ю д и я. Он писал их в течение всей жизни. Прелюдии миниатюрны, предельно лаконичны. В них сочетаются прихотливость, импровизационность высказывания и четкая форма, тщательная отделка всех деталей.

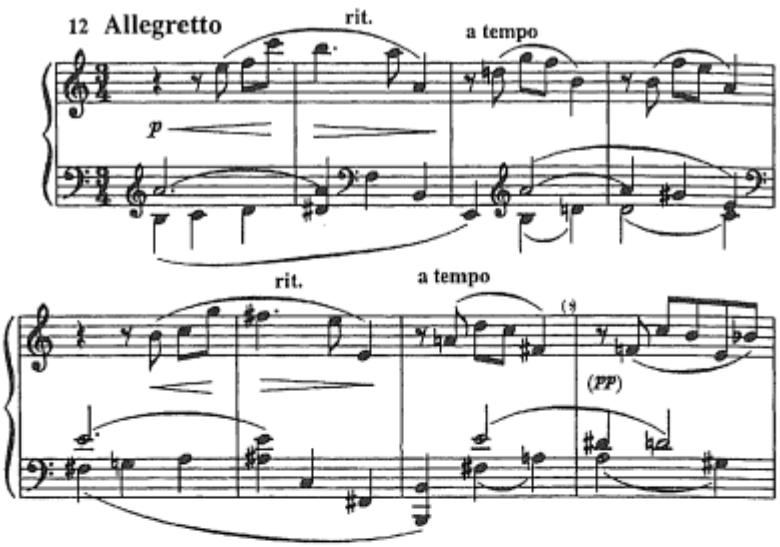
Примером может служить одна из самых ранних прелюдий Скрябина, написанная им в 16-летнем возрасте, — **прелюдия ми минор ор. 11.** В первом же такте пьесы хроматическое движение мелодии в левой руке "застывает" на загадочно звучащем увеличенном трезвучии, затем медленно и плавно скользит вниз и завершается выразительным певучим мотивом. На нем начинается секвентное восхождение, но в конце первого предложения (прелюдия написана в форме периода из двух предложений) мотив становится более напряженным. Вместо восходящей октавы звучит малая, а затем уменьшенная септима. Однако этот порыв гасится. В мелодии правой руки возникает интонация томления-вздоха и горестное звучание аккорда доминанты с секстой.





Конец второго предложения неясен. Возникает прерванный оборот... Пауза... В небольшой коде на фоне печального перезвона на звуке *си* дважды повторяется начальный хроматический мотив прелюдии. Он "зависает" на звуке *соль*... Исчезает... Звучит тоническое трезвучие, но и оно угасает, и остаются лишь щемяще-печальный звук *си* и глухой отзвук *ми* в басу.

Прелюдия ля минор ор. 11. В основе этой пьесы — изысканное вальсовое движение, иногда завуалированное, иногда — более явное. Фактура прелюдии капризно-ломкая, воздушная, мелодическая линия имеет изломанный рисунок. Часто возникают остановки на самой слабой— третьей — доле такта, почти все время на неустойчивых аккордах. Во всех голосах много хроматических задержаний, проходящих и вспомогательных звуков, придающих музыке хрупкость. Темп слегка меняется почти в каждом такте (эти изменения Скрябин отмечает ремаркой "рубато"). Характерной для стиля Скрябина особенностью фактуры является расположение звуков аккорда, который берется не сразу, а постепенно. Примером могут служить два первых такта прелюдии. В септаккорде II ступени, с которого начинается пьеса, вначале берутся его крайние звуки, образующие остро звучащую малую септиму, и лишь на третьей доле такта мелодическое движение голосов на широком расстоянии приводит к полному септаккорду. Типичен для гармонии Скрябина аккорд второго такта. Это доминанта к доминанте (так называемая двойная доминанта), в которой понижен квинтовый тон. Его звуки берутся постепенно, отчетливо слышны два составляющих аккорд тритона.

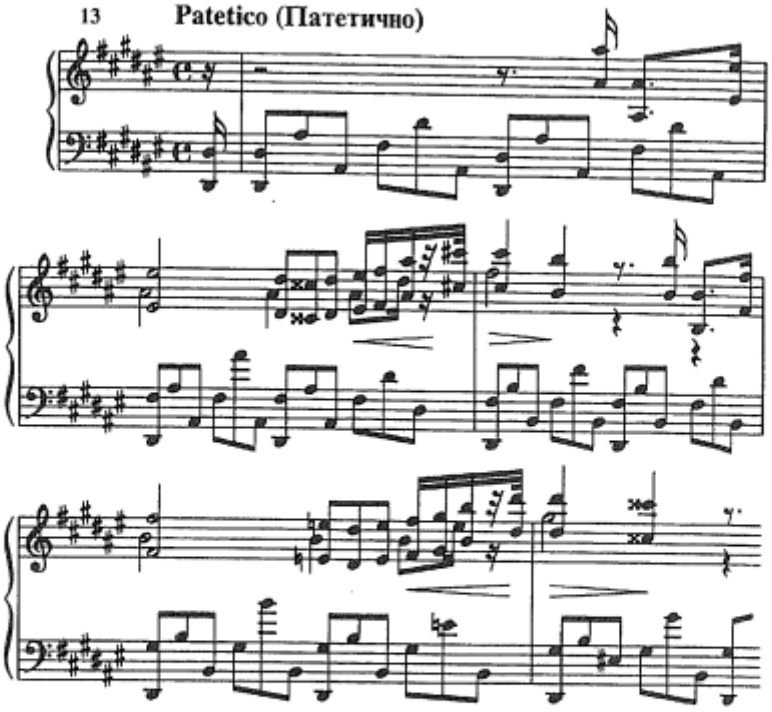


Созерцание, томление, изысканная нежная лирика — это один из характерных для Скрябина образов в музыке, который от сочинения к сочинению будет приобретать все более хрупкий облик.

Другой, контрастный образ характеризуется пылкостью, дерзновенностью. Пьесам такого рода свойственна напряженность звучания, окрыленность, восторг.

Этюд ре-диез минор ор. 8 — одно из самих известных сочинений Скрябина такого характера. Его "предшественником" можно считать этюд Шопена до минор ор. 10, который известен под названием "Революционный", а "современниками" — "Музыкальные моменты" Рахманинова ми минор и до мажор ор. 16. Так же как и в них, в пьесе Скрябина воплотился призыв к действию, волевой порыв, гордый вызов, но в более экстатическом звучании. С первых же тактов возникает необычайно широкий охват фортепианного пространства. Раскидистые триольные фигурации звучат во всем диапазоне левой стороны клавиатуры. В репризе этюда они превращаются в мощную полно-

звучную аккордовую фактуру, триолями, характерную для многих скрябинских произведений. На этом фоне тема, изложенная октавами в правой руке, напоминает страстную призывную ораторскую речь. Необычайно рельефно ее начало — октавный скачок вниз и стремительный взлет:



Упоение свободой, ликование, экстаз — все соединяется в этой замечательной музыке, которая, несмотря на минорную тональность, лучезарна и ослепительно ярка.

Вопросы и задания

1. Процитируйте двустишие Бальмонта о Скрябине. Кто еще высказывался подобным образом о композиторе?
2. Назовите музыкантов, у которых учился Скрябин.

3. Внимательно прочитайте биографию, выпишите все даты и попробуйте составить конспект биографии (письменно) по следующему образцу:

1872 год — в Москве родился А. Н. Скрябин.

1882 год — Скрябин поступает в Московский кадетский корпус и т. д.

4. Выпишите из биографии все упомянутые имена и кратко прокомментируйте их.

5. Для какого исполнительского состава написаны: "Поэма экстаза", поэма "К пламени", "Прометей"?

6. Как называется Третья симфония Скрябина?

7. Назовите основные жанры фортепианной музыки Скрябина.

8. Сыграйте примеры из фортепианных пьес Скрябина и охарактеризуйте их.

9. Прослушайте этюд ре-диез минор. Передайте свои впечатления в рассказе, в стихотворении или в рисунке.

Основные произведения

Для оркестра: 3 симфонии, "Поэма экстаза", Поэма огня "Прометей"

Концерт для фортепиано с оркестром

Для фортепиано: 10 сонат, 20 поэм, 89 прелюдий, 27 этюдов, вальсы, мазурки, ноктюрны, экспромты, другие сочинения