

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР

РУССКИЙ РОМАНС

(XIX ВЕК)

Составитель Н. И. Прохорова

Санкт-Петербург
2007

Романсом называют сольную лирическую песню с инструментальным сопровождением. Основное значение в музыке романса имеет вокальная мелодия; сопровождение /фортепиано, гитары и т.п./ играет роль гармонической опоры.

История развития романса в России уходит корнями в XVIIIв., когда в дворянских салонах и гостиных зажиточных горожан наряду с исполнением куплетов из модных водевилей и арий из опер стали исполнять "российские песни". Эта протяжная многоголосная народная песня, исполнявшаяся в крестьянском быту *a cappella* /без сопровождения/, в атмосфере городской музыкальной культуры теряет характерные для неё черты. В условиях домашнего музицирования она стала исполняться одностольно с аккомпанементом фортепиано или гитары, вольная импровизационная манера исполнения сменилась куплетной формой, а слова песни - текстами модных в то время поэтов-сентименталистов.

Сентиментальная пасторальная поэзия той эпохи стремилась к естественному выражению простых человеческих чувств. Их трогательные сюжеты умильные образы пастушков, голубков и горлиц, исполненная приятности поэтическая лексика, легко ложась на музыку - все это способствовало широкой её популярности, как у любителей, так и у музыкантов профессионалов. Типичным образцом сентиментальной бытовой песни 90-х годов была песня Ф.Лубянского на слова И.Дмитриева "Стонет сизый голубочек", упомянутая А.С.Пушкиным как популярнейшее произведение той эпохи /"Домик в Коломне"/. Она напечатана в "Сборнике российских песен" 1792 года.

Большинство песен распространялись анонимно. Они создавались в дружеском кругу любителей пения под гитару, в тесном общении поэта и композитора - любителя или профессионала. "Песни с сопровождением" /так они назывались в печатных изданиях/ стали любимым жанром в широких кругах общества: бесхитростные душевные мелодии, скромные по масштабам, не всегда глубокие по выразительной силе, но простые в изложении, были доступны не только для восприятия, но и для исполнения.

На рубеже XVIII-XIX веков стали появляться песни-романсы более значительные по масштабам. В них обогащается гармонический язык, драматизируется вокальная линия, её напряжённость и чувственность приближается к оперной патетической декламации. Усложняется и партия аккомпанемента: его фактура становится разнообразнее, сопровождению придается самостоятельное выразительное значение. И.Козловский "Прежестокая судьбина"/

В конце XVIII и начале XIX столетия в русской поэзии на смену сентиментальному направлению приходит романтизм. В образах романтической лирики прослеживается стремление выйти за пределы тем "слезливой" поэзии, чувствуется склонность к правдивому выражению мира человеческой души. Поэзия романтиков не могла не привлечь к себе внимание композиторов, наиболее чутких к новым художественным веяниям. Творчество В.Жуковского, К.Батюшкова, Е.Баратынского, А.Дельвига стало плодотворной почвой для развития романса - его ритмики, его интонаций. Поэтический слух композитора с большой чуткостью воспринимал в стихе его музыкально-композиционную сторону. Особенно значительную роль сыграло обращение к поэзии А.Пушкина. Лаконизм, точность, весомость каждой фразы, каждого слова в стихах А.Пушкина ставили задачу найти соответствующую манеру его музыкального произведения.

В 20-х годах XIXв. авторами романсов выступают А.Алябьев, А.Верстовский, А.Варламов, А.Гурилёв. Особенно близко и созвучно стихам Пушкина творчество **Алябьева А.А. /1787-1851/**. На его стихи написан 21 романс /"Я вас любил", "Увы, зачем она блистает", "Я пережил свои желанья" и др./ Романтические темы тоски и разлуки,

Термин *romance*- буквально "по-романски" возник в Испании, /в средние века испанский язык часто называли романским/. Родственными понятиями стали - во Франции *chanson*, в немецком языке - *Zied*.

одиночества изгнанника, преследуемого судьбой - находят выражение в лирических романах Алябьева.

Не чужды Алябьеву темы, связанные с воспеванием тесного круга друзей, где царит веселье, вино и любовь, а гусарские проказы являются признаком вольнолюбия. Большая чуткость к поэтическому тексту, к новому психологическому содержанию позволяет Алябьеву находить музыкальные приемы, точно передающие образное содержание стихотворения. Интонационная манера, общая композиция романа гибко следуют за поэтической мыслью, придавая романсу характер лирико-драматического монолога.

Наряду с романтическим романсом немалое значение в творчестве Алябьева имеет так называемая "русская песня". Такое замечательное произведение, как "Соловей", приобретает мировую популярность. Впервые определился и получил самостоятельное значение жанр "восточной песни" - один из самых богатых и самобытных в русском романсе. Изучив песенное творчество народов Заволжья и Кавказа Алябьев создаёт несколько башкирских и киргизских песен. Характерные особенности музыки народов Кавказа Алябьев воссоздал в своих кавказских песнях /"Кабардинская песня", "Грузинская песня"/.

В поздних романах Алябьева появляются новые настроения - песни с социальным содержанием на слова поэта-революционера Н.Огарёва /"Изба", "Кабак", "Деревенский сторож"/ и Беранже /"Нищая"/. Яркие убедительные музыкальные образы в его произведениях волнуют слушателя и по сей день.

Романсы **Варламова А.Е. /1801-1848/** не отличаются жанровым разнообразием — это лирические романсы и "русские песни". Чаще всего он обращается к поэзии А.Кольцова, освобождённой от традиций сентиментализма. В своих "русских песнях" Варламов опирается на определённый тип протяжной народной песни с её характерным, мелодическим рисунком, варьированным развитием мелодических попевок.

Беря за основу мелодику протяжной народной песни, Варламов вносит новые черты в романсное творчество: вариантное развитие мелодии, свободную перестановку и переплетение её отдельных элементов. Им написано 150 романсов и песен. Выразитель живых, повседневных чувств и настроений - Варламов исключительно популярен в 30—х г. XIXв. По воспоминаниям композитора Н.Гитова, "Красный сарафан" Варламова "произвёл фурор, пелся везде и всеми, словом - сделался общею песнею".

Высокое мастерство Варламова, как мелодиста связано с его долголетней работой в качестве певца-исполнителя и педагога.

/А.Варламов родился в Москве. Музыкальные способности у него проявились рано: он по слуху научился играть на скрипке и звонким дискантом пел в церковном хоре. Отец отправил 10-ти летнего мальчика в Петербург в Придворную певческую капеллу, где он сразу же был зачислен в штат "малолетним певчим". Выдающиеся способности Варламова привлекли внимание директора капеллы - Бортнянского, который, стал руководить его занятиями. По окончании обучения в капелле Варламов получил место учителя пения в русской посольской церкви в Гааге, а по возвращении в Петербург с 1829 по 1831г. работал в капелле в качестве "большого певчего" и одновременно ему поручили занятия сольным пением с лучшими певчими-мальчиками./

В мелодиях Варламова всегда чувствуется знание технических и выразительных возможностей человеческого голоса; мелодия всегда естественна, как дыхание. Его романсы подкупают своим простодушием и непосредственностью.

Вокальное наследие **А.Л. Гурилёва /1803—1853/** состоит из песен, романсов /около ста/ и записей обработок подлинных народных напевов. "Русские песни" Гурилёва, в основном, лирического содержания. Их отличает особая, трогательная чувствительность, утончённость, мягкость в выражении чувства /"Матушка-голубушка/. По своему образно-поэтическому содержанию и музыкальному языку они тесно связаны с городской бытовой традицией.

Свои самостоятельные черты вносит Гурилёв и в область лирического романса. Он глубоко проникает в сферу лирики и отражает её по-своему искренно и правдиво. Тонко выраженные настроения затаённой грусти, разочарования, одиночества роднит его творчество с поэзией М.Лермонтова. Нельзя не отметить прекрасный романс "И скучно, и грустно", в мелодии которого чувствуется непосредственность живого высказывания: она кажется одновременно напевной и декламационной.

Влияние цыганского пения, пленявшего слушателей своей безудержной эмоциональностью сказалось в общей драматизации стиля таких романсов как "Разлука", "Уж как пал туман" /предназначенного в одной из редакций для концертного исполнения цыганским хором, артистическое мастерство певцов которого приводило в восторг Пушкина./ Большую экспрессию и драматизм таким романсам /так называемый "жестокий романс"/ придаёт особая манера пения: патетические взлёты голоса, задержания и "вздохи", выразительные паузы, переходы в низкий, грудной регистр.

В творчестве Гурилёва и других авторов начинают занимать видное место романсы в танцевальных ритмах, особенно в ритме вальса, так популярного в то время в Европе. Композиторы использовали вальс чаще всего как средство портретной характеристики женского образа - хрупкого и изящного /Алябьев: "Увы, зачем она блистает"/, а ритмы мазурки придавали образу оттенок беззаботности, кокетства /"Не задумывайся/. Для выражения воли и устремлённости так подходила ритмическая формула полонеза - активная и мужественная, связанная с образами рыцарской героини /Варламов: "Белеет парус"/. Ритмы сицилианы, болеро и баркаролы - новые, не свойственные русскому творчеству - подчёркивали светский, салонный характер романса.

Конец XVIII и начало XIX в. были периодом формирования жанров русского романса. Поэтические темы, волновавшие самые широкие круги общества /от аристократов до мелких чиновников/, получали воплощение в музыкальных образах - лирической кантилене. Слагался песенно-романсовый язык: старые "крестьянские" и новые "городские" речевые и мелодические обороты сливались в естественный сплав, делавший романс самым популярным жанром. Этот постоянно звучащий, общераспространённый в музыкальной среде русского общества жанр получил название - "бытовой романс". При всей простоте и доступности в его скромной лирике есть немало художественных ценностей, что позволяет "бытовому романсу" занять определённое место в истории русской вокальной культуры.

Широкие связи с русской действительностью и ведущими направлениями в русском искусстве, многообразие жанров, интонационно-мелодическое богатство — всё это стало той богатой почвой, на которой выросло вокальное творчество композиторов последующих поколений.

Составитель П.И.Прохорова.