ВАЛЬС УСТАРЕЛ?

Когда мы слушаем вальс, в нашем воображении возникает какое-то кружение. Порою медленное и плавное, а, если мелодия подвижная, то неудержимое, стремительное. Наверное, потому и назвали вальс вальсом, ведь это слово по-немецки означает «вертящийся, кружащийся». Кружится вальс… Как началось это кружение 200 лет назад, так и не останавливается по сей день. Появилось немало других танцев: танго, фокстрот, твист, рок-н-ролл, но с улыбкой взирает на них вальс, сознавая свое превосходство и величие. Кружит он по всей планете и, видно, не остановится, пока будет жить музыка.

Вот любопытная бытовая картинка: народный праздник в австрийской деревне в области Ландль. Здесь самый любимый танец – лендлер. Когда-то это был танец сватовства, степенный и важный, со временем превратившийся в быстрый и веселый. Кавалер, выбрав понравившуюся ему девушку, выводил ее на круг, вращал партнершу вокруг себя, и оба постепенно продвигались по кругу за другими парами. Вот от этого танца и взял свое начало прекрасный вальс.

Однако путь вальса ко всеобщему признанию был нелегок. Аристократической и буржуазной среде многое в новом танце казалось неприемлемым. Движения вальса находили неприличными: виданное ли дело, чтобы кавалер при всех обнимал барышню за талию и прижимал к себе! Против вальса были официальные и неофициальные выступления. Но запреты не помогали, и вальс распространялся по Европе. XIX век прошел под символом вальса, его танцевали повсюду, и прежде всего, конечно в Вене, столице вальса. Жители австрийской столицы всегда отличались любовью к музыке, особенно к танцам. Для удовлетворения «танцевальных аппетитов» в Вене открыли много танцевальных залов. Говорят, что четверть населения этой столицы ежевечерне пропадала в танцзалах, особенно их привлекала туда прекрасная музыка Иоганна Штрауса. Когда Штраус появлялся со своей скрипкой в зале лишь на несколько минут, этого было достаточно, чтобы украсить весь танцевальный праздник и наэлектризовать публику. Это был демон венского музыкального народного духа, его вальсы перешагнули границы Австрии, и жители многих городов Европы закружились под его музыку. Тот, кому довелось услышать вальсы «Сказки Венского леса» или «На прекрасном голубом Дунае», понимает, почему весь мир влюблен в мелодии Штрауса. Недаром он носил титул «короля венского вальса». Ни один концерт прославленного маэстро не обходился без «Голубого Дуная», мелодии которого напевали и насвистывали повсюду. Этот вальс стал своего рода народным символом прекрасной Вены.

Особое место в «музее вальсов» занимают вальсы польского композитора Фридерика Шопена. Гениальный музыкант, чуткий и вдохновенный певец родной Польши, несравненный поэт фортепиано. Шопен был не только талантливым музыкантом, он обладал незаурядными актерскими способностями, писал стихи, рисовал карикатуры. А вальсы сочинял на протяжении всей своей такой короткой жизни, прожив всего 39 лет. Обращаясь к этому бытовому танцу, он опоэтизировал его. Вальсы Шопена отличает редкая мелодическая красота. Их немного, всего 17, но насколько они разные: есть мечтательные, лирические, а иным присуще вихревое, стремительное движение, полетность.

Фридерик Шопен был обручен с дочерью польского магната Марией Водзиньской. Эта девушка привлекала не только внешностью, она хорошо знала литературу, владела несколькими языками, писала стихи, неплохо пела. Но свадьба не состоялась, семья была против брака с пианистом, хоть и очень знаменитым. Шопен тяжело переживал этот разрыв. Однажды он собрал все письма Марии, присоединил к ним засохшую розу, когда-то ею подаренную, перевязал пакет и написал на нем: « Мое горе». А прекрасным памятником поэтической влюбленности Шопена стал его вальс, который назвали « прощальным вальсом Марии Водзиньской».

Еще звучит в моих ушах Седьмого вальса легкий шаг,

Как вешний ветерок, как трепетанье внешних крыл,

Как мир, который я открыл в смятенье нотных строк.

Еще звучит тот вальс во мне, как облако в голубизне,

Как родничок в траве, как сон, что вижу наяву,

Как весть о том, что я живу с природою в родстве.

В России вальс также подвергался гонениям. Его невзлюбила Екатерина II, а при Павле I опубликовали полицейское предписание, запрещавшее « употребление пляски, вальсеном именуемой». Только Александр I высочайше утвердил вальс в правах, самолично исполнив тур танца на одном из придворных балов.Но запрет в искусстве бессмысленен, и венский вальс жил полной жизнью, зазвучал он и в России, но по-своему. Одним из первых создателей вальса был Александр Сергеевич Грибоедов, натура богато одаренная, проявившая себя на различных поприщах. Основным делом Грибоедова была дипломатическая служба. Подлинным жизненным призванием стала литература. Однако есть еще очень привлекательная грань личности А.С.Грибоедова – превосходный музыкант и композитор. К сожалению, он не записывал своих сочинений на бумаге, случайно сохранились только два вальса, оба пользуются огромной популярностью и звучат они чисто по-русски, с русской грустью.

«В городском саду играет духовой оркестр…» Такова была прекрасная традиция русского музыкального быта: в городах и парках играли духовые оркестры. Их репертуар составляли произведения так называемой садовой музыки: польки, марши, кадрили и вальсы, которые так приятно было слушать, сидя чуть поодаль на скамейке или прогуливаясь по аллеям парка. Особую прелесть этим концертам придавали старинные русские вальсы «Грусть», «Осенний сон», «Амурские волны», «На сопках Маньчжурии» и много других. Определение «старинные вальсы» не совсем верное, ведь большинство из них было написано в начале XX века. Дело, вероятно, заключается в том, что они так просты и словно возрождают некоторые черты русской музыки более раннего времени, отсюда ощущение их старины. Кроме того, эти вальсы, близкие друг другу общим настроением, воспринимаются в наши дни как музыка, навевающая грусть о чем-то давно прошедшем. Биография вальса «Березка» начинается с романса «Разбитое сердце» композитора Антона Рубинштейна. Музыка этого романса не отличалась особым совершенством. Прошло немало лет, и в начале XX века в репертуаре духовых оркестров появился вальс «Березка», мелодия которого была вальсовой переработкой музыки романса. Автором этого вальса был военный дирижер Евгений Михайлович Дрейзин. И «Березка» вошел в число самых исполняемых вальсов и в наше время.

Огромной популярностью во всем мире пользуется старинный русский романс «Очи черные». Стихи этой песни сочинил украинский поэт Гребенка. Предполагается, что он же был и автором первоначальной мелодии песни. Эта песня попала в репертуар цыганских певцов, где ее очень любили и часто пели. Существует, однако и другая версия возникновения песни «Очи черные». Сочинил ее кубинский композитор и гитарист Синдо Гарай, он много раз пел эту песню под гитару, и вскоре она распространилась во многих странах, достигнув и далекой России. Возможно, что от соединения стихов украинского поэта с мелодией кубинского музыканта, возник один из многочисленных вариантов песни «Очи черные». Наибольшую известность приобрел вариант Федора Ивановича Шаляпина, пластинка с записью песни-вальса «Очи черные», напетая великим певцом, разошлась по всему миру, что и было одной из причин невероятной популярности этого вальса.

«Вальсы…Разве это однообразно, скучно, назойливо? Они ведь очень разные. Впрочем я, грешный человек, не скрываю своей любви к вальсу»- это слова замечательного композитора И.О.Дунаевского. Достаточно назвать лишь некоторые песни: «Песня о Родине», «Как много девушек хороших», «Ой, цветет калина», как вы сразу вспомните всеми любимые мелодии. Необычайно многогранным было творчество этого композитора, он сочинял как серьезную симфоническую музыку, так и легкую, развлекатедьную. Но больше всего он любил писать музыку к фильмам. И в каждом фильме с музыкой Дунаевского можно услышать вальсы, очень оригинальные и мелодичные. Надолго запоминается необыкновенно красивая и выразительная мелодия «Лунного вальса», прозвучавшая в кинофильме «Цирк»

Образный мир пушкинской поэзии привлекал и вдохновлял на создание прекрасной музыки многих композиторов. Необыкновенно поэтична музыка, написанная Георгием Васильевичем Свиридовым к телефильму « Метель». Даже не глядя на экран, только слушая музыку, можно «увидеть» и картины природы, и жанровые сцены, и бал, который разворачивается на фоне знаменитого вальса, в легких полетных интонациях которого ощущаются какие-то трагические предчувствия.

Похолодели лепестки

Раскрытых губ, по-детски влажных-

И зал плывет, плывет в протяжных

Напевах счастья и тоски.

Смятенье люстр и зыбь зеркал

Слились в один мираж хрустальный

И веет, веет ветер бальный теплом душистых опахал..

Поколения эстафетой передавали этот поэтичный танец одно другому. И вот он, никогда не покидавший танцзалов, дошел до нас. Сколько за это время появилось и отшумело танцев? А вальс живет и смеется над всеми модами века. Может быть, разгадка его в том, что когда танцуют вальс, каждой паре кажется, что их только двое, а вокруг огромный, вертящийся мир...