Из истории русского романса

«И звук романса в сердце отзовется»

 Сегодня я нисколько не боюсь

 С 20 веком временно расстаться.

 Позвольте, я в любви вам объяснюсь

 Высоким слогом русского романса.

Родиной романса считается Испания. В XV - XVI веках влюбленные поэты , которых называли трубадуры и менестрели нараспев исполняли дамам своего сердца стихи. Потом эти распевы сменились пением и исполнялись под аккомпанемент гитары, лютни или цитры. Пелись или декламировались эти вдохновенные стихи на романском языке – это древний язык испанского и французского народа. Отсюда и произошло слово "романс".

В XVI - XVII веках романс перешагнул границы Испании и стал очень популярен во Франции. А уже из Франции пришел в Россию и первоначально пелся только на французском языке в аристократических кругах. А городские люди пели на русском языке так называемые российские песни, близкие по духу романсам.

Авторов первых русских романсов мы, к сожалению, не знаем. Но уже в конце XVIII начале XIX веков романсы становятся авторскими

Музыкальное образование в России в начале 19 века считалось необходимым условием хорошего воспитания. Барышни, порой под собственный аккомпанемент в больших и маленьких гостиных, пели романсы. Пели их и на студенческих пирушках, пели юные гусары, словом, романс увлек всех своей искренностью, очарованием простотой и мелодической прелестью. Стихи любимых романсов вписывали в альбомы - так называемые лирико-поэтические дневники, которые вели барышни и дамы в каждой семье.

 Александр Львович Гурилев - известен как автор лирических бытовых романсов и песен, которые получили широкое распространение у городского населения. Им написано около 2000 романсов.

Александр Варламов - один из крупнейших мастеров вокальной лирики 1-ой пол. 19 в. Его романсы и "русские песни" пользовались большим успехом у массовой аудитории. Некоторые песни русского композитора стали народными ("**Красный сарафан", "Вдоль по улице метелица метет**"). Расцвет композиторского дарования Варламова приходится на московский период, который начался в 1832 году, когда он получил приглашение занять должность помощника главного капельмейстера московских театров, место, открывавшее перед будущим композитором заманчивые перспективы. Именно в Москве, где Варламов прожил до 1845 года, со всей силой раскрывается романсово-песенное дарование композитора, здесь же достигает расцвета его вокально-исполнительская деятельность.

А. Варламов создал около двух сотен романсов и песен на тексты более 40 поэтов. Романсы Варламова исполнялись в Петербургских и Московских салонах, их пела в своих концертах прославленная французская певица 19 века Полина Виардо (1821–1910)

Бывают романсы без слов.

 Их исполняет инструмент - скрипка, рояль, флейта, виолончель – как бы подражая человеческому голосу. Такие инструментальные романсы есть у Чайковского, Глазунова, Рахманинова и других композиторов.

Романс «Соловей» — музыкальное произведение композитора А. Алябьева на стихи поэта А. А. Дельвига. Этот романс стал настолько популярным, что многими воспринимается как народная песня.Образ соловья воспринимался символом тех невидимых уз, которые связывали насильно разлученных — влюблённых ли, друзей ли, родных ли — неважно. Это разлука с теми, кто дороги. И с той жизнью, которая была привычна и дорога. Все источники придерживаются версии, что Алябьев сочинил этот романс, будучи заключенным в тюрьму. И фортепьяно было доставлено ему как узнику прямо в камеру — это удалось выхлопотать старшей сестре композитора, которая затем добровольно отправилась с братом в ссылку. В сырости подземелья композитор заболел ревматизмом и начал слепнуть. Единственным духовным спасением в таком положении оказался музыкальный инструмент. По некоторым источникам, композитор посвятил этот романс возлюбленной — Екатерине Римской-Корсаковой, в которую влюбился с первого взгляда на новогоднем балу и с которой так и не успел объясниться. Через много лет они вновь встретились, и Екатерина Александровна, уже к тому времени будучи вдовой Офросимовой, наконец-то обвенчалась с композитором.

Романсы русских композиторов тонкими струнами касались тайников человеческого сердца, в них просто и задушевно ведется рассказ о чувствах, переживаниях и раздумьях. Это всегда исповедь человека о чем-то тайном и сокровенном, слушателям доверяется что-то, что вызывает в них ответный трепет.

Романсы говорили о любви, о ревности, о дружбе, о неразделенности чувств, о разлуке, о тоске по Родине, о красоте и явлениях родной природы и поэтому они были близки и понятны каждому человеку.

Русские композиторы, великолепно зная природу певческого голоса, писали свои романсы и песни с расчетом на средний регистр певческого голоса, как наиболее часто встречающийся и наиболее выразительный. Сочинения этих композиторов обладали красивыми и плавными мелодиями, которые легко запоминались, так как были близки к знакомым народным мелодиям и насыщены их интонациями и оборотами. Прекрасным голосом обладал русский композитор начала 19 века М.И. Глинка, он сам исполнял и пел свои романсы.

Глинка пишет: "Самарин написал романс "Люблю тебя, милая роза", который я положил у К. Булгакова на музыку, и, как помнится, ночью после театра".

Петр Петрович Булахов — русский композитор, автор мелодически привлекательных, широко популярных романсов и песен, близких городскому фольклору эпохи, также он был известным оперным певцом.

 Русские композиторы, великолепно зная природу певческого голоса, писали свои романсы и песни с расчетом на средний регистр певческого голоса, как наиболее часто встречающийся и наиболее выразительный. Сочинения этих композиторов обладали красивыми и плавными мелодиями, которые легко запоминались, так как были близки к знакомым народным мелодиям и насыщены их интонациями и оборотами.

Петр Петрович Булахов родился в семье музыкантов. Его отец Петр Александрович (ок. 1793—1835) и младший брат Павел Петрович (1824—1875) — известные оперные тенора. Музыкальное образование Пётр Петрович получил дома.

Значительную часть жизни страдал от мучительной болезни, был парализован. Дочь Петра Петровича Евгения Ивановна Збруева — оперная певица — оставила записи-воспоминания о своём отце.

 На заре ты ее не буди,

 На заре она сладко так спит.

 Утро дышит у ней на груди.

 Ярко пышет на ямках ланит.

Мало, кто знает, кому посвятил Афанасий Фет свое стихотворения

Но в музыке Варламова трагизм не любовный, в ней потрясение Фета смертью маленькой девочки!

 У друзей Фета росла красивая дочь, но была она больна сердцем.

 Когда девочка слегла, друзья позвали Фета к себе.

 Фет провёл в их доме всю ночь, а наутро девочка умерла..

Казачий романс — казачьи авторские песни, на казачью тематику, зародились на Дону. Родоначальником «казачьего романса», считается песня неизвестного автора 19 века «Не для меня придёт весна…». Этот популярнейший романс имеет множество вариантов, но в основе его - текст поэта А. Молчанова, созданный в 1838 году на Кавказе. В дальнейшем он не утратил своего значения и в других войнах.

Лиричный жанр казачьей культуре подарил классический романс, перекочевав из Европы в российскую глубинку

Главная особенность казачьего романса - в одиночку его не исполняли. Только ансамблем - затянет один и все тут же подхватят остальные. Зато пели и а капелла, и под аккомпанемент. В основном, под скрипку и гармонь. Кстати, на трофейных инструментах - а казаки в Европе воевали немало - играли непрофессиональные музыканты. Среди вольных людей встречалось немало самородков. Они были люди, не имеющие даже музыкального образования. Но были такие таланты, которые быстро осваивали игру, например, на скрипке. И конечно, излюбленным инструментом в 19 - начале 20 века становится гармонь. Не для меня придет весна..." стал одним из самых популярных "белогвардейских" романсов.

Кстати, казачий романс звучал на казачьих балах. Конечно, это были не дворянские танцевальные вечера, но проходили они также торжественно. Балы проводили в горницах. Раздвигали мебель, выстраивали вдоль стен стулья. Собирались молодые казаки и казачки. Пели, танцевали. Непременно звучали гармонь и скрипка. И, конечно же, без звучного и трогательного романса не заканчивался ни один вечер.

Я помню время золотое

 Я помню сердцу милый край,

 День вечерел, мы были двое,

 Внизу в тени шумел Дунай.

Эти строки принадлежат 18 летнему поэту Федору Тютчеву, а посвящены они Амалии Лерхенфельд. Поэту 47, когда его любовь вызвала ответное и сильное чувство совсем молоденькой девушки Елены Денисьевой. Он писал

О, как убийственно мы любим!

 Как в буйной слепоте своей

 Мы то всего вернее губим

 Что сердцу нашему милей!...

Шли годы Тютчеву 67 и вдруг – новая встреча с Амалией. Казалось бы, встретились два старых человека – все прошло, все в прошлом, но ...

 Я встретил вас – и все былое

 В отжившем сердце ожило;

 Я вспомнил время золотое –

 И сердцу стало так тепло...

Многие композиторы писали музыку на эти стихи.

 Романсы Сергея Рахманинова это целый мир поразительных по яркости художественных образов. Исключительным богатством, красочностью и разнообразием форм отличается фортепианное сопровождение в его романсах . Фортепианную партию романсов Рахманинова невозможно назвать просто аккомпанементом - это образцы концертно-виртуозной, декоративной и пышной фортепианной фактуры.

Когда звучит музыка Рахманинова, кажется, будто слышишь страстную, образную, убеждающую речь. Композитор передаёт упоение жизнью – и музыка льётся бесконечной, широкой рекой. Порой же она бурлит подобно стремительному вешнему потоку (романс «Весенние воды»). Рахманинов рассказывает о тех минутах, когда человек наслаждается покоем природы или радуется красоте степи, леса, озера, - и музыка становится особенно нежной, светлой, какой-то прозрачной и хрупкой

Традиция сочинять и петь романсы продолжает жить и сейчас. И романс не собирается сдавать позиции.

Романсы воспевали и воспевают любовь. Пусть всегда и везде царит любовь.