МБОУ ДОД ДШИ №3 имени В.В. Андреева

Статья по музыкальной литературе

для учащихся ДШИ, ДМШ

«ВЕЧЕР РУССКОГО РОМАНСА»

Преподаватель теоретических дисциплин

Юшкина Вера Евгеньева

Тверь2014

Сегодня я нисколько не боюсь

С двадцатым веком временно расстаться Позвольте, я в любви вам объяснюсь Высоким слогом русского романса.

И.Кохановский

Русский романс... В чём же заключается притягательная сила и непереходящая прелесть этого, казалось бы, несложного музыкально-вокального жанра?

Почему он живёт? Почему близок многим из нас?

В романсе, как ни в каком другом музыкальном жанре, достигли совершенного слияния, гармонии и цельности русский лирический стих и высокая задушевная мелодия.

Известный композитор и музыкальный критик Б.В. Асафьев в своём «Путеводителе по концертам» писал:

«Романс - усложненный вид «комнатной», «домашней», салонной песни - песни, ставшей более интимной, отзывчивой в отношении передачи тончайших оттенков психики - личных душевных настроений».

А вот как о романсе писала известная певица Надежда Андреевна Обухова:

«Обожаю старинные русские романсы. Они мне близки и милы своей большой простотой, искренностью и мелодичностью».

А знаете ли вы, что означает слово «романс»?

Вернее, откуда взялось это слово?

Родина романса - Испания.

Именно там в ХП-Х1У веках в творчестве странствующих поэтов-певцов утвердился песенный жанр, соединивший в себе приёмы речитатива, напевного мелодического начала и мимического танца. Песни певцов-трубадуров исполнялись на родном романском, т.е. испанском языке. Отсюда родилось и название «романс».

Романс становился популярным, демократическим жанром. Исполнялся одним солистом и обязательно с инструментальным сопровождением чаще испанская гитара.

В 18 веке жанр романса появился и в русской музыке. Романс с самого начала в Росси развивался по нескольким направлениям. Главные из них: романс, создаваемый композитором-профессионалом и романс, создаваемый любителями, музыкально одарёнными людьми. Например, музыка одного из первых сборников русских романсов на стихи русских поэтов была написана государственным советником Григорием Тепловым.

Ранний русский романс - это лишь начальный этап плавного восхождения русского романса к вершинам классических образцов. Но уже на этом раннем этапе над обликом камерной песни трудилось не одно поколение талантливых поэтов и композиторов: Теплов-Сумароков, Дубянский-Дмитриев.

В начале 19 века, с появлением новых литературных имён возникает ответная волна романсовой лирики, создаваемой нередко одарёнными композиторами любителями. Русские романсы первой половины 19 века создавались, как известно, не для исполнения в концертах, их назначение мысли-лось авторами куда более скромным: будить чувство прекрасного у узкого круга людей, в салоне или кружке, зачастую просто за праздничным столом.

Яркий пример тому - творчество Михаила Лукьяновича Яковлева. Это музыкант-любитель. Работая в департаменте юстиции чиновником, он бывал среди других любителей музыки в доме поэта Антона Антонович Дельвига, на стихи которого написал «Элегию», а на стихи А.С. Пушкина он напишет романс «Зимняя дорога» (Исполн. Бавыкин Ю.И.)

Романс в Росси, как я говорила, развивался в двух направлениях: классическому романсу дала основу русская литература от Семеона Полоцкого и первого русского профессионального поэта А.Сумарокова, а бытовому романсу - русская народная и городская песня. Среди мастеров бытового романса нужно особо выделить имена талантливых музыкантов: Алябьева, Варламова, Гурилёва, Булахова. Среди творцов классического романса такие мастера, как Глинка, Даргомыжский, Римский-Корсаков, Кюи, Чайковский, Рахманинов, Танеев и другие.

Замечательный мастер бытового романса начала 19 века - Александр Львович Гурилёв. Крепостной музыкант графа Орлова, он лишь в 28 лет получил «вольную» и смог посвятить себя любимому творчеству. Широко известны такие романсы, как «Вьётся ласточка сизокрылая», «Домик-крошечка», «Не шуми ты рожь», «Разлука» и наиболее популярный романс «Колокольчик»,

А сейчас вы услышите романс на стихи А.Огарёва «Внутренняя музыка». Это своеобразная лирическая исповедь музыканта, его дань любимому искусству. (Романс исполняет вокальный ансамбль)

В начале 19 века заметным явлением в русской музыке стало творчество Александра Егоровича Варламова. Такие его известные романсы: «Красный сарафан», «Горные вершины», «Белеет парус одинокий». Замечательный образец русской вокальной лирики - романс «На заре ты её не буди».

«На заре ты её не буди,

На заре она сладко так спит.

Утро дышит у ней на груди

Ярко пышет на ямках ланит».

Этот вокальный романс вы услышите в переложении на фортепьяно.

Среди мастеров бытового романса выделяется Пётр Петрович Булахов. Многим, конечно, знаком его романс «Гори, гори, моя звезда». Всю жизнь этот талантливый композитор, отягощённый острой нуждой и болезнями, боролся за утверждение своего искусства. Под конец жизни из милости его приютили Шереметьевы в своей графской усадьбе Кусково, где он и скончался. Его известные романсы: «Гори, гори, моя звезда», «И нет в мире очей», «Тройка».

Одним из наиболее известных его вокальных сочинений остаётся романс «Не пробуждай воспоминаний.

«Не пробуждай воспоминаний

Минувших дней, минувших дней,

Не возродить былых желаний

В душе моей, в душе моей».

Послушайте этот романс в исполнении на домрах.

Высокая художественная форма русского романса - это классический романс. Классический романс имеет всегда высокий строй мыслей и такой же отобранный, очищенный от прозаических интонаций музыкальный язык.

Яркий представитель классического романса - М.И. Глинка. Глинка -младший современник Алябьева, Гурилёва, Варламова, но во многих его романсах мы не найдём песенного облика бытового романса. Форма его романсов более сложная, музыка развивается в полном соответствии с текстом. В романсах Глинки, позднее Чайковского, Рахманинова рояль перестаёт быть простым аккомпанементом. Теперь он - полноправный участник музыкального произведения. Музыкальное сопровождение становится более сложным, более глубоким, оно создаёт настроение, порой рисует целые картины.

Наиболее известные романсы М.И. Глинки: «Я помню чудное мгновенье» на стихи А.С. Пушкина, «Не искушай меня без нужды» сл. Баратынского, «В крови горит огонь желанья» на стихи А.С. Пушкина и многие другие.

Три имени занимаю главное место в списке поэтов, стихи которых Глинка наложил на музыку: Пушкин, Жуковский, Купольник.

Романс «В крови горит огонь желанья» произведение классически безупречное. Выбор музыкального жанра - серенада, здесь обусловлен прежде всего содержанием стихотворения. Глинка не конкретизирует в музыке восточный оттенок. Он находит обобщённый музыкальный образ, стремительную «летящую» мелодию, великолепно передающую эмоцию стихотворения - любовный порыв, волнение. (Поёт Сергей Афанасьев).

Среди творцов классического романса надо выделить имя Петра Ильича Чайковского. Романсы Чайковского являются одним из высших достижений русской вокальной лирики 2-ой половины 19 века. Романсы П.И. Чайковского - это маленькая человеческая драма, рассказанная с подлинным вдохновением, страстным чувством. Это известные романсы: «Забыть так скоро», «Не верь, мой друг», «День ли царит», «Хотел бы в единое слово», «Средь шумного бала».

А сейчас в исполнении С.Афанасьева прозвучит романс «Зачем?»

Замечательный мастер классического романса Сергей Васильевич Рахманинов. Композитор горячо любил русскую природу, русские традиции, всё, что было связано с Россией. Эта любовь проявилась особенно в его романсовом творчестве.

Среди его романсов: «Весенние воды», «В молчании ночи тайной», «Не пой, красавица, при мне», «Сирень».

Прислушайтесь в исполнение вокального ансамбля романса «Сирень» на слова Е. Бекетовой.

Новый 20 век заявил о себе энергично не только в общественной жизни, но и в искусстве. Новые звуки, ритмы, смелые звукосочетания вошли в искусство с приходом молодых композиторов. Школа русского романса на-шла достойное продолжение в творчестве композиторов Прокофьева, Шостаковича, Глиэра, Свиридова.

Один из весьма самобытных и ярких художников нашей современности - Георгий Васильевич Свиридов.

Свиридов писал романсы на стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Есенина и др. Но сегодня мы послушаем инструментальное произведение, которое называется Романа. Написано композитором к повести А.С. Пушкина «Метель». И хотя это произведение инструментальное, но здесь господствует романсовый тип мелодизма. (Исполняет фортепианный дуэт).

Интересная судьба романса «Белой акации гроздья душистые».

Первая публикация в печати «Белой акации» вышла в 1903 году в серии «Цыганские песни» Н.П. Люценко. Вот какими были тогда слова.

Белой акации гроздья душистые

Вновь аромата полны,

Вновь разливается песнь соловьиная

В тихом сиянье луны.

Помнишь ли лето:

Под белой акацией

Слушали песнь соловья?

Тихо шептала мне -

Хрупкая, светлая: «Милый, навеки твоя!»

Годы давно прошли,

Страсти остыли,

Молодость жизни прошла,

Но белой акации запаха нежного

Мне не забыть никогда.

Сейчас трудно судить, было ли это оригинальное сочинение, или композитор аранжировал напев, услышанный им от цыган, как оговорено в публикации.

Как бы там ни было, но именно «Белой акации», единственной из 7 цыганских песен, опубликованных в упомянутой серии, суждено было обрести популярность. Популярность романса в народе оказалась столь велика, что его мелодия легла в основу солдатской песни, начинавшейся словами:

«Слушайте деды, война началася,

Бросай своё дело, в поход собирайся,

Смело мы в бой пойдём

За Русь святую

И как один прольём

Кровь молодую.

Позднее это была революционная песня «Смело мы в бой пойдём».

Мелодия романса изменилась почти до неузнаваемости и приобрела маршевый характер. А через много лет, опять же преображённые «белой акации гроздья душистые» вернулись туда, где стояли некогда в хрустальной вазе - в гостиную дома Турбиных, но теперь это уже был другой романс - Вениамина Баснера и на стихи Михаила Матусовского в телефильме «Дни Турбиных». (Исполняет вокальный дуэт).

Романс - это прежде всего богатство поэтического слова, это самые высокие образцы поэзии.

Их сочиняли обычно мужчины, а исполняли очень часто женщины. И неудивительно, русский романс не просто новелла о любви, это гимн прекрасному полу!

«Я вас люблю, я думаю о вас и повторяю в мыслях ваше имя».

Вот в чём секрет вечности романса: он объединяет музыкальные вкусы всех поколений.

И спросить, почему живёт старинный романс с его старинным поэтическим словом, это всё равно, что спросить, почему живёт Пушкин!