Тема 5.1.9. Творчество А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилёва

Алябьев Александр Александрович (1787 – 1851)

Алябьев – одна из крупнейших фигур в истории русской музыки первой половины XIX века. Среди старших современников Глинки он выделяется редкой разносторонней одаренностью, яркой индивидуальностью стиля и глубиной творческих стремлений. Вокальное творчество Алябьева существенно изменило весь облик ранней романсовой лирики и внесло в нее новые черты. В своих романсах он подошел к решению тех значительных философских и социальных задач. Которых не касался никто из предшественников. Психологическая глубина и содержательность вокальных произведений Алябьева сближает его с классиками русского романса.

Мировоззрение композитора складывалось под влиянием идей декабризма. С его творчеством впервые проникли в русскую вокальную лирику темы гражданского долга, патриотизма, свободолюбия.

В сфере романса особенно ярко проявились новаторские тенденции творчества Алябьева. Композитор не только обогатил новыми выразительными приемами традиционные жанры лирического романса и «русской песни» – он значительно раздвинул рамки русской вокальной лирики, смело внедряя в нее новые жанры и новые темы. Вместе с романсами Алябьева в романсовую лирику вошли гуманистические и социальные темы русской литературы, образы простых и незаметных людей, подавленных жестокой действительностью. Заметно углубилась в них психологическая сфера русской вокальной музыки.

В раннем периоде своего творчества он обращался к элегическим, созерцательным образам. В период сибирской ссылки и последующие годы долгих скитаний отмечены созданием лучших романсов лирико-драматического плана. Ценным вкладом в русскую музыку были кавказские песни, давшие первые образцы обращения к восточной теме.

Наиболее популярными романсами являются: «Иртыш» (сл. И. Веттера), «Вечерний звон» (сл. И. Козлова), «Узник», «Зимняя дорога» (сл. А.С. Пушкина), «Соловей» (сл. А.А. Дельвига)

Александр Егорович Варламов (1801 – 1848)

В отличие от Алябьева деятельность Варламова проходила в последекабристское время, в период 30 – 40-х годов. Он принадлежал к тем новым силам общества, которые смутно искали выход в стихийном протесте против унылой и мрачной действительности.

С этой духовной атмосферой непрерывно связан весь эмоциональный строй горячей темпераментной музыки Варламова. Ее романтическая устремленность, порывистость по-своему искренно и правдиво выражали вольнолюбивые мечтания людей.

В музыке Варламова органично слились и широта протяжных русских напевов, и мягкая чувственность городских песен-романсов, и естественная грация бытовой танцевальной музыки.

Отличительная черта творчества Варламова – близость к бытовой музыкальной практике. Тонкое знание вокального искусства помогло ему создать замечательные образцы русской кантилены – широкие, льющиеся мелодии большого дыхания.

«Русские песни» Варламова можно свести к двум основным типам: лирическая протяжная и бойкая, энергичная плясовая. Среди них «Ах ты, время, времечко», «Что мне жить и тужить» и «Красный сарафан» (сл. Н. Цыганова), «Вдоль по улице метелица метет» (сл. Д. Глебова),

В других романсах он развивает традиционный для того времени жанры элегии, баркаролы, застольной песни, баллады. Здесь можно выделить романс «Белеет парус одинокий» (сл. М.Ю. Лермонтова) в жанре болеро, «На заре ты ее не буди» (сл. А. Фета).

Александр Львович Гурилёв (1803 – 1858)

В своем вокальном и фортепианном творчестве А.Л. Гурилёв является представителем той лирико-элегической линии русского музыкального романтизма, которая затронула и молодого Глинку. Полные мечтательной грусти, а иногда и скрытого драматизма песни Гурилёва не содержат варламовского пафоса, но они не менее искренни и правдивы.

Два основных жанра составляют творческое наследие Гурилёва: вокальная лирика и фортепианная миниатюра.

В ряде произведений композитор непосредственно отразил народно-бытовую песню своего времени. В «русских песнях» господствует характерный для композитора круг лирико-элегических образов, задумчивых, созерцательных настроений. Элегическая тематика находит отражение в простых и ясных мелодиях. Гурилёв строит свою мелодику на более коротких, но гибких и пластичных попевках. Огромное выразительное значение в песнях Гурилёва приобретает вальсовый ритм («Не шуми ты, рожь, спелым колосом»). Плавность вальсового движения в сочетании с русскими песенными интонациями придает этим песням оттенок мягкой чувствительности.

Особую группу в наследии Гурилёва составляют романсы лирико-драматического плана. Именно в них формируется тот новый жанр романса-монолога, с которым вошел в историю русской музыки Даргомыжский.