Тема 5.2.5. Романсы Глинки.

1. Содержание романсов.

2. Разнообразие жанров.

3. Формы романсов.

4. Стихотворные тексты.

5. Вокальная партия.

6. Фортепианная партия.

7. Периодизация.

1. К области романса Глинка обращался не всем протяжении своего творческого пути. Его романсы, а их свыше 70-и – это своего рода музыкальный дневник, позволяющий проследить весь путь развития композитора.

В романсах отразились многообразные личные чувства и настроения самого композитора: любовь, ревность, разочарование, восторг, томление разлуки, душевный порыв, глубокая мука. Глинка воплощает в своих романсах очень широкий круг явлений. Он рисует портреты различных лиц, сцены жизни, пейзажи, картины далеких времен. Таким образом, в его романсах сочетаются моменты субъективные и объективные.

2. Богатству содержания романсов соответствует разнообразие их жанров. Глинка охватывает все виды современного ему бытового романса: «русскую песню», элегию, серенаду, бытовые танцы – вальс, мазурку, польку. Он использует также балладу и близкую к ней фантазию, обращается к жанрам, свойственным музыке других народов: к испанскому болеро, итальянской баркароле.

3. Многообразны и формы романсов Глинки. Здесь встречаются и простая куплетная форма, и трехчастная, и рондо, и так называемая сквозная форма, где происходит смена разных эпизодов, связанных единой линией непрерывного драматического развития.

4. В романсном творчестве Глинки использованы тексты двадцати поэтов. Сохраняя единство стиля, Глинка сумел отразить в музыке особенности содержания и поэтического языка, присущие различным авторам. Он обращался к стихам Пушкина, Жуковского, Дельвига, малоизвестного поэта Кукольника. Глинка воплощает в музыке романса, прежде всего общее настроение текста, его главный поэтический образ.

5. Главным средством воплощения содержания в романсах Глинки является напевная вокальная мелодия. Порою, она включает отдельные речитативные и изобразительные интонации, но они обычно не разрывают мелодической линии, которая остается плавной и закругленной. Мелодии Глинки очень благородны, пластичны, гибки и изящны, они отличаются широтой дыхания, законченностью, единством всех элементов. В вокальных партиях Глинка проявил прекрасное знание возможностей голоса и полное владение им.

6. Фортепианная партия играет большую роль в романсах Глинки, особенно в зрелых. Она передает общее настроение, рисует фон действия, дает характеристику основных образов. Эти задачи выполняет также и самостоятельное фортепианное вступление. Оно вводит в настроение и обстановку действия и нередко повторяется в конце романса, образуя самостоятельное заключение. Такое повторение способствует законченности, закругленности формы.

Фортепианная партия подчеркивает главное в вокальной мелодии романса, обогащает ее выразительность, придает ей большую определенность характера. Певучесть, гибкость вокальной мелодии еще более усиливается благодаря таким особенностям аккомпанемента, как мягкость и «текучесть» гармоний, плавно переходящих одна в другую, и напевность всех голосов.

7. ***Первый ранний период*** охватывает примерно ***1824 – 1834*** годы. Это время постепенного роста композитора, поисков своего пути, овладения мастерством. В этот период Глинка в основном писал в жанрах ***«русской песни» и элегии***, основных для бытового романса той поры. Многие романсы этого периода проникнуты настроениями сентиментальной печали и элегической тоски, характерными для русских поэтов 20-х годов.

Элегия ***«Не искушай»*** (сл. Баратынского) – мелодия включает характерные для бытового романса обороты; начальный ход на м6, чувствительные задержания – «вздохи», проходящие хроматизмы. В первой части господствует печальное настроение. Во второй, мажорной половине мелодия оживляется, приобретая более активный характер.

«Ночь осенняя» (сл. А.Римского-Корсака) – относится к жанру «русской песни». Его мелодия по интонационному типу близка крестьянским песням. Написана в миксолидийском ладу с переменными устоями. Написана в куплетной форме. Медленная, пластичная.

Зрелый период (30-е – 40-е гг.) характеризуется серьезными сдвигами в сторону большей глубины и более светлого характера образов. В это время Глинка широко использовал поэзию Пушкина, создав на его слова 9 романсов. Содержание романсного творчества Глинки в зрелый период намного обогатилось. Композитор достиг при этом большей индивидуализации образов и настроений, углубленного воплощения текста: его романсы этой поры отмечены подлинным реализмом в передаче многообразных личных чувств и в обрисовке внешнего мира.

Значительно расширился и круг жанров. Примером их разнообразия является цикл из 12 романсов на слова Н.Кукольника ***«Прощание с Петербургом»,*** написанный в 1840 г. Здесь встречаются: песня народного склада ***(«Жаворонок»),*** застольная ***(«Прощальная песня»),*** марш ***(«Рыцарский романс»),*** баркарола ***(«Уснули голубые»),*** болеро ***(«О дева чудная моя»),*** фантазия ***(«Стой, мой верный, бурный конь»),*** каватина ***(«Давно ли роскошно ты розой цвела»)*** и т.д.

Элегия ***«Сомнение»*** (сл. Кукольника) – один из ярких образцов зрелой лирики Глинки. В тексте говорится о сложной борьбе чувств в душе человека, о страстном стремлении к покою и о муках ревности. Музыка выражает эту борьбу, показывает развитие чувств.

Вначале мелодия, проникнутая внутренним волнением, носит, тем не менее, сдержанный характер. Постепенно в мелодии появляются ходы на напряженно звучащие уменьшенные интервалы, расширяется общий диапазон. Второй, мажорный раздел (романс построен в терх-пятичастной форме по типу АВАВА) приобретает более возбужденный характер. Но попытки бороться с гнетущими настроениями оказались тщетными. Музыка вновь приобретает первоначальную скованность. Глинка сумел использовать, таким образом, жанр элегии для воплощения сложной картины душевных переживаний.

«В крови горит огонь желанья» (сл. Пушкина) – музыка выражает порывистое и пылкое чувство любви. Здесь использован жанр серенады с характерным сопровождением гитарного типа.

«Я помню судное мгновенье» (сл. Пушкина) – высшее достижение Глинки в области вокальной лирики. В этом романсе идеально сливаются прекрасные стихи и вдохновенная музыка. Очертания мелодии мягки, пластичны и благородны. Основное мелодическое зерно – как бы основная музыкальная тема романса – излагается в фортепианном вступлении, ею же и завершается романс. В этой теме воплощен в обобщенном виде основной поэтический образ текста. Это одновременно и образ человека, охваченного глубоким и благоговейным чувством любви и образ самой возлюбленной.

Стихотворение Пушкина ясно делится по содержанию на три раздела: зарождение любви, разлука, счастье новой встречи. В полном соответствии с этим и романс Глинки строится в трехчастной форме.

В первой части господствует светлая спокойная радость. При упоминании о «томленьи грусти безнадежной» появляется минор, но тут же исчезает.

Мелодия чарует своей красотой, плавностью, гибкостью. Она льется свободно и непринужденно, не подчиняясь четкой метрической сетке. Вместе с тем каждая фраза закруглена, уравновешена. Фортепианная партия является образцом певучей фортепианной фактуры и плавного голосоведения.

Средний раздел контрастен первому и отделен от него тональным сдвигом (после остановки в до-мажоре – ля-бемоль-мажор). Музыка наполняется драматическим напряжением. Вокальная партия приобретает декламационный характер, в сопровождении появляются резкие аккорды.

Вдруг без всякого перехода вступает вновь музыка первого раздела (фа-мажор). Второй ее грустной половины здесь уже нет, вместо этого варьируются, развиваются и утверждаются интонации начала. Развертываясь, они захватывают большой диапазон, при этом в сопровождении появляется новое трепетное движение шестнадцатых.

В романсе «Я помню чудное мгновенье» с наибольшей полнотой и отчетливостью проявились пушкинские черты центрального зрелого периода творчества Глинки: оптимизм, гармоническое мировосприятие, уравновешенность чувства.

«Ночной зефир» (сл. Пушкина). В нем на первый план выступает не драматическое начало, а яркие картины природы и испанского быта. Форма трех-пятичастная (АВАВА). Второй раздел не является развитием первого, а сопоставляется с ним по контрасту.

Первый раздел – спокойный ночной пейзаж, в аккомпанементе воспроизводится мерный шум реки. Второй раздел – легкая, страстная серенада. В мелодии появляются характерные испанские обороты, сопровождаемые «гитарным» аккомпанементом.

Образы природы получают красочное воплощение в романсах ***«Венецианская ночь»*** (сл. Козлова) и ***«Уснули голубые»*** (сл. Кукольника). В обоих романсах нарисован водный пейзаж и использован жанр итальянской песни лодочника – баркаролы. Фортепианная партия в них изображает колыхание или струистый бег воды, а мерное покачивание мелодии воспроизводит движение лодки.

В ***«Венецианской ночи»*** безраздельно господствует спокойное, безмятежное состояние, вызванное наслаждением жизнью и красотой природы.

В романсе ***«Уснули голубые»*** вначале царит тот же покой, но в средних разделах (романс написан в форме рондо), где речь идет о страданиях любви, музыка приобретает страстный, напряженный характер.

«Попутная песня» (сл. Кукольника) явилась своеобразной жанровой картинкой, в которой переданы новые для того времени впечатления от поездки по железной дороге.

Вся фортепианная партия пронизана непрерывным движением, передающим перестук колем поезда. Изобретательный характер носят и интонации голоса в первом разделе. Оживленная скороговорка словно рисует радостную суету толпы. Во втором разделе переданы переживания героя романса. Ритмический фон остается тем же , но мажор сменяется минором, и на ровное движение аккомпанемента накладывается плавная гибкая мелодия, выражающая страстное нетерпение и беспокойное томление.

«Жаворонок» (сл. Кукольника) относится к жанру «русской песни». В зрелый период Глинка гораздо реже обращается к этому жанру. Здесь скромная, бесхитростная песенка народного склада становится формой воплощения образа любимой русской природы. Мелодия песни проникнута искренним, чистым чувством. По интонационному складу она близка русским народным напевам.

«Ночной смотр» (сл. Жуковского) относится к жанру баллады и воспроизводит романтическую легенду о Наполеоне.

Вокальная партия пронизана ритмом марша и основана на сдержанных речитативных интонациях, вызывающих ощущение ночной тишины и настороженности.

Фортепианная партия очень картинна и ее меняющиеся образы помогают раскрыть содержание текста.

Основной образ – рефрен, пронизывающий музыку романса («В двенадцать часов по ночам») определяет весь характер баллады. Форма – куплетно-вариационная.

Поздний период (40 – 50-е гг.) представлен большим многообразием романсов. Здесь намечаются две линии: с одной стороны – светлая, жизнерадостная лирика, с другой – черты глубокого драматизма, лирика скорбного раздумья.

Особое значение приобретает у Глинки характерный жанр «романса-портрета», в котором господствуют светлые, грациозные образы юности и красоты. В этих изящных миниатюрах композитор основывается, как правило, на интонациях и ритмах бытового танца ***(«Адель», «К ней», «О, милая дева»).***

Черты психологической углубленности в поздних романсах заметно усиливаются, выражая новые тенденции русского искусства.