Тема 5.3.3. Романсы Даргомыжского.

1. Значение.

2. Использование традиций.

3. Жанровое новаторство.

4. Особенности речевых интонаций.

5. Фортепианная партия.

6. Периодизация.

1. Камерную вокальную музыку Даргомыжский сочинял на протяжении всей своей жизни. Существует свыше 100 романсов и песен. Они были своеобразной творческой лабораторией: здесь закладывались основы стиля, формировался музыкальный язык.

2. Даргомыжский испытал на себе значительное влияние романсов Глинки. Однако в целом его творчество пошло по иному пути и представляет иную, параллельную глинкинской, ветвь русской вокальной музыки. Корни романсов Даргомыжского – в бытовой городской музыке его времени. Постоянно заботясь о простоте, он опирался на интонации и средства выражения, широко распространенные в музыке городских низов; он обращался ко всем популярным в его время вокальным жанрам: от самых простых – «русской песни», водевильного куплета – до наиболее развитых – фантазии, баллады.

3. Вместе с тем Даргомыжский, пытливо всматривающийся в окружающую жизнь, раскрывавший ее темные стороны и выносивший им свой приговор, не мог ограничиться для воплощения новых тем уже существующими видами и типами романса. Самыми значительными его произведениями как раз были те, в которых он переосмыслил традиционные вокальные жанры, обогащая их новыми средствами художественной выразительности и создавал на их основе новые, еще небывалые виды. Даргомыжский создал лирические, драматические, юмористические и сатирические монологи-портреты – произведения, в которых речь ведется не от имени автора, а от имени тех или иных действующих лиц, различных по своим характерам, судьбам и социальному положению. Встречается у Даргомыжского также музыкальная сценка, яркая бытовая зарисовка с применением диалога ***(романс «Мельник»).***

4. Во всех своих романсах Даргомыжский пользуется речевой интонацией. При передаче прямой речи действующих лиц (в монологах-портретах и диалогах) это помогает ему уточнить, заострить индивидуальную характеристику образа. В лирических монологах-размышлениях декламационный элемент придает мелодии особую гибкость и позволяет вскрыть углубленный психологический смысл произносимых слов.

Обращение Даргомыжского с поэтическим текстом иное, чем у Глинки. Он следует за тончайшими изгибами и оттенками человеческой речи, подчеркивает значение отдельных слов мелодическим скачком, ритмической остановкой или острой гармонией. Он часто из общей мелодической линии выделяет отдельные интонации вопроса, восклицания, разрывая мелодию паузами и придавая ей свободный декламационный характер.

5. Возможности фортепианной партии также своеобразно используются Даргомыжским. Роль красочного, живописного фона она играет сравнительно редко, преимущественно на слова Пушкина или связанных с образами природы. Более характерны для Даргомыжского простейшие виды фортепианной фактуры, свойственные бытовым жанрам (аккордовый, арпеджированный аккомпанемент). Однако в этих пределах композитор достигает удивительного разнообразия и выразительности. Ритм, гармония, голосоведение используются как яркие средства музыкальной характеристики и усиливают выразительность вокальной партии.

6. ***Ранний период (30 – 40-е гг.)*** представлен романсами, еще не отличающимися таким своеобразием, как более поздние. Вначале композитор ограничивается сочинением в духе бытового романса, используя интонации русской, украинской и вообще славянской песенной и танцевальной музыки. Некоторые произведения, однако, уже выделяются своей значительностью и наличием в них отдельных черт, предвещающих будущий зрелый стиль композитора.

Фантазия «Свадьба» (сл. Тимофеева) раскрывает характерную в последствии для Даргомыжского тему протеста против ханжества и предрассудков современного общества и утверждает право человека на свободу чувства.

Здесь применяется романтический принцип сопоставления человеческих переживаний с картинами природы. Гордые, свободолюбивые чувства воплощены в образах неистово бушующей в лесу ночной бури и сверкающего ясного утра. Как живописно-изобразительный элемент, так и наличие сквозного развития указывают на близость «Свадьбы» жанру баллады. Музыкальное единство придает форме троекратное проведение широкого повествовательного запева, в мелодии которого заметна связь с народно-песенными оборотами.

«Ночной зефир» (сл. Пушкина) – как и Глинка, Даргомыжский строит романс на сопоставлении музыкально контрастных эпизодов. Но у него это не поэтическая картина, а целая сцена, насыщенная действием. Тема ночного пейзажа проводится без изменения и носит несколько сумрачный характер. Промежуточные эпизоды строятся каждый раз на своем материале и таким образом индивидуализируют образы изображаемой испанки и ее кавалера. Форма данного романса рондообразная.

«Я вас любил» (сл. Пушкина) – композитор придал этому романсу черты элегии – поэтичной и неторопливой. Мелодия гибкая и пластичная. В ней также присутствует и декламационное начало: единая линия вырастает из совокупности коротких фраз-попевок. Ритм мелодии отличается чисто речевой свободой. Это придает музыке характер особой углубленности, сосредоточенности и сдержанности.

Зрелый период (40 – 50-е гг.) характеризуется наиболее полным проявлением новаторской сущности творчества Даргомыжского. Расширяется и углубляется само содержание романсов и песен, усиливается социальное звучание. Новый отбор жизненного материала, интерес к бытовому, повседневному, к драматическим сторонам социальной действительности, глубина психологического содержания свидетельствуют об утверждении реалистического метода в вокальном творчестве композитора, окончательное сложение его индивидуального стиля.

«Мельник» (сл. Пушкина) – комедийно-бытовая сценка из «Сцен из рыцарских времен». В простой, но очень сжатой форме, скупыми, но очень выразительными и меткими средствами он передал в лицах столкновение между мельником и его женой. Речь жены передана сварливой скороговоркой. Речь мельника – неторопливыми рассудительными интонациями. В этом романсе также нашел выражение богатый юмор композитора, лаконичными штрихами показан весь комизм ситуации.

«И скучно, и грустно» (сл. Лермонтова) – здесь Даргомыжский представляет исповедь исстрадавшейся души. Он отказывается от куплетного строения, заставляя музыку следовать за текстом. Ритмическая свобода, естественное по смыслу текста, распределение пауз, выделение особо значительных слов, – все это создает ощущение правдивой, безыскусственной человеческой речи. Вместе с тем мелодии романса присуща песенность; в ней сохранены некоторые характерные признаки бытового лирического романса. Именно этими чертами – песенностью и близостью к народно-бытовой музыке – и обусловлены проникновенный, задушевный тон романса и его доходчивость до сердца слушателей.

«Мне грустно» (сл. Лермонтова) – романс построен на том же сочетании песенности и декламации. Но это не размышление, а обращение к другому лицу. Здесь лирическая тема обогащается новыми социальными мотивами. Композитор обратился к выразительным средствам элегии, что проявляется в распевности и закругленности мелодических фраз. Вместе с тем встречаются и драматические интонации, разрывающие плавность мелодической линии.

Поздний период (50 – 60-е гг.) связан с сотрудничеством с поэтами журнала «Искра», и, прежде всего с ***Курочкиным***. Основной в этот период становится социально-обличительная тематика. Для произведений данной группы характерно сочетание значительности содержания с предельной простотой и демократичностью формы. Обращение к поэзии Курочкина заставило и Даргомыжского еще больше отточить свое мастерство, чтоб добиться создания ярких образов при помощи самых скромных средств и насытить каждый музыкальный элемент предельной выразительностью. Портретное искусство композитора достигло в этих песнях наивысшего расцвета.

«Старый капрал» (сл. Курочкина из Беранже) – назван Даргомыжским «драматической песней». Это – монолог и драматическая сцена одновременно. Речь старого солдата раскрывает его душевный мир и рисует его внешний образ. Трагическая судьба старого капрала – жертвы социальной несправедливости – становится основной темой романса.

Композитор блестяще использовал выразительные возможности куплетной песни с припевом и совершенно по-новому, творчески осмыслил эту форму. Он насытил каждый куплет новым музыкальным содержанием и обогатил, таким образом, куплетную форму сквозным музыкальным развитием. Вместе с тем он превратил принцип неизменно повторяющегося припева в оригинальное и яркое средство психологической выразительности. Чеканная маршеобразная формула припева приобрела значение основной музыкальной темы произведения. Музыка чутко передает многообразнейшие психологические оттенки речи. Композитор сохранил на протяжении всей песни четкий ритм шага-шествия, но добился в этих пределах полной речевой свободы и естественности.

Фортепианное сопровождение отличается простотой и вместе с тем большой насыщенностью. Выразительные гармонии, акценты, лиги, динамические оттенки – все призвано правдиво отражать душевные движения.

«Червяк» (сл. Курочкина из Беранже) – комическая песня, являющаяся выдающимся образцом сатиры Даргомыжского.

Композитор вновь обратился к форме куплета с припевом для создания монолога-портрета. На этот раз он создает портрет мелкого, подленького чинуши, пресмыкающегося перед сиятельным графом и доходящего в своем подобострастии до полного самоуничижения. Вновь композитор использовал свое мастерское владение разнообразными интонациями человеческой речи для того, чтобы создать яркий, живой образ. Музыка передает угодливый, заискивающий тон чиновника, его деланное смирение, когда он говорит о себе, и преувеличенную восторженность, когда речь заходит о графе. Суетливая нисходящая фраза рисует образ лебезящего чинуши, а аккорды, звучащие с комической торжественностью, передают то чувство благоговения, которое у него вызывает персона графа.

«Титулярный советник» (сл. П.Вейнберга) – сатирический рассказ от лица автора. Простота, деловитость и будничность тона усугубляют сатирическую остроту произведения. Такой же краткостью и простотой отличается и музыкальное повествование. Однако в этих пределах композитор добился яркой образности. Повествуя о неудачной любви скромного титулярного советника к генеральской дочери, с возмущением его оттолкнувшей, Даргомыжский интонациями самого рассказа убедительно обрисовал облик обоих участников действия.

Смиренно и робко звучат интонации, характеризующие титулярного советника, но они становятся властными и решительными, как только речь заходит о генеральской дочери. Тонкими штрихами композитор раскрыл подлинный, отнюдь не комический смысл рассказанного эпизода.