

Искусствоведение

УДК 78

Хуан Вэйчен

Хуан Вэйчен, магистрант 2 курса факультета консерватории Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: margaritaovs@mail.ru

Научный руководитель: **Овсепян Маргарита Ивановна**, профессор кафедры академического пения и хорового дирижирования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: margaritaovs@mail.ru

ВОКАЛЬНАЯ ЛИРИКА А.А. АЛЯБЬЕВА И А.Е. ВАРЛАМОВА НА ПРИМЕРЕ РОМАНСОВ ИЗ РЕПЕРТУАРА БАСА

Статья посвящена камерно-вокальному творчеству русских композиторов первой половины XIX века в контексте выбора репертуара для баса. Затрагивается проблема расширения басового концертного репертуара за счет включения транскрипций романсов для более высоких голосов, раскрывается причина редкого исполнения певцами романсов А.А. Алябьева и А.Е. Варламова в концертной практике. Стилиевые черты камерно-вокальной лирики названных композиторов показаны на примере романса А.А. Алябьева «Нищая» и А.Е. Варламова «Горные вершины».

Ключевые слова: бас, репертуар, романсы, камерно-вокальное творчество, А.А. Алябьев, А.Е. Варламов.

Huang Wenchen

Huang Wenchen, 2nd year master student of conservatory department of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar),
e-mail: margaritaovs@mail.ru

Research supervisor: **Ovsepyan Margarita Ivanovna**, professor of academic singing and choral conducting department of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: margaritaovs@mail.ru

VOCAL LYRICS OF A.A. ALYABYEV AND A.E. VARLAMOV ON THE EXAMPLE OF ROMANCES FROM THE BASS'S REPERTOIRE

The article is devoted to the chamber-vocal works of Russian composers of the first half of the 19th century in the context of bass repertoire choice. The problem of expansion of bass concert repertoire due to transcriptions of romances for higher voices is touched upon, the reason of rare performance of romances by A.A. Alyabiev and A.E. Varlamov in concert practice is revealed. The stylistic peculiarities of the chamber-vocal lyrics of these composers are shown on the example of A.A. Alyabiev's «Beggar Woman» and A.E. Varlamov's «Mountain Peaks» romances.

Key words: bass, repertoire, romances, chamber-vocal lyrics, A.A. Alyabiev, A.E. Varlamov.

Среди певческих голосов бас относится к низким мужским голосам. Бас – это голос, обладающий густым, сочным тембром, низким по tessiture и самым низким по диапазону среди мужских голосов.

Культурное влияние и индивидуальные особенности создают большие различия в диапазоне и качестве голоса баса. Басы часто делятся на разные подкатегории в зависимости от диапазона, тембра и особенностей

репертуара. Их можно разделить на шесть подкатегорий: бас-профундо, бас-буффо, бас-бельканто, бас-кантанте, драматический бас и бас-баритон.

Репертуар баса включает разнообразные сочинения русских композиторов первой половины XIX века. Отдельный пласт составляют романсы и песни А.А. Алябьева, А.Е. Варламова, А.Л. Гурилева, М.И. Глинки. Романсы этих композиторов в основном имеют небольшой диапазон, запоминающуюся и удобную мелодическую линию с простой ритмикой, понятный гармонический язык. Аккомпанемент фортепиано выполняет поддерживающую функцию, что облегчает интонирование вокальной партии.

В концертных программах известных певцов-басов редко можно услышать романсы композиторов первой половины XIX века, за исключением камерно-вокальных сочинений М.И. Глинки. Это объясняется тем, что романсы А.Е. Варламов, А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева давно стали учебным материалом в классе сольного пения в музыкальных колледжах и консерваториях. Доступность музыкального языка сделала их прекрасным материалом для развития вокально-технических приемов и исполнительских качеств начинающих певцов. Но многие выдающиеся исполнители очень любили включать в свои концерты наряду с вокальной лирикой М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и С.В. Рахманинова вокальные миниатюры А.Е. Варламов, А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева. Например, Евгений Нестеренко, выдающийся русский бас второй половины XX века, часто исполнял романсы «Улетела пташечка», «Колокольчик», «Песнь ямщика» А.Л. Гурилева.

Также в исполнительской практике принято делать переложения популярных романсов, написанных для другого типа голоса, чтобы разнообразить концертные программы. Многие романсы написаны для среднего и высокого голоса. Поэтому смена тональности таких сочинений на более удобную для пения в басовом диапазоне дает прекрасную возможность исполнять их певцу-басу. К примеру, солист Большого театра Александр

Огнивцев великолепно исполнял в транскрипции для баса романсы С.В. Рахманинова «Здесь хорошо», «У моего окна», которые в оригинальной тональности предназначены для сопрано или тенора.

Многие певцы практикуют тематические концерты, посвященные вокальному творчеству одного композитора, например, М.И. Глинки или П.И. Чайковского. Камерный репертуар, по словам выдающегося баса Ивана Петрова (1920–2003), помогал ему в работе над сложнейшим оперным репертуаром.

Современник М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского, А.А. Алябьев, в своих лучших произведениях приближается к творческому методу этих композиторов. Известно, что многие его оперы не были поставлены, остались в рукописи. Особое место в творчестве А.А. Алябьева занимают «русские песни» и романсы-монологи. Автор знаменитого «Соловья» на слова А.А. Дельвига, Алябьев внес романтическую струю в русскую вокальную музыку.

Романсы А.А. Алябьева представляют большой интерес для певцов. Композитором написано более 180 романсов, но наибольшую известность получили романсы «Соловей» на стихи А.А. Дельвига, «Я вижу образ твой» на стихи И. Гете, «Два ворона» на стихи А.С. Пушкина. Все эти сочинения можно отнести к ряду наиболее ярких образцов русской вокальной лирики.

Далее обратимся к романсу А.А. Алябьева, который часто исполняется басами, – «Нищая». Романс «Нищая» написан в 40-е годы XIX века. В этот период композитор обращается к сюжетам социального значения, к проблеме судьбы «маленького человека», попавшего в сложные жизненные обстоятельства, к проблеме одиночества и бедности, социального неравенства. Этот романс знаменует переход А.А. Алябьева от создания песен чисто лирического характера к произведениям драматическим.

Романс написан на стихотворение французского поэта Ж. Беранже в переводе Д.Л. Ленского. В стихотворении повествуется о судьбе нищенки, которая когда-то была знаменитой певицей, жила в роскоши, но с годами

потеряла свой голос по причине болезни и превратилась в старуху, которая просит милостыню у дверей храма. Строки «Подайте ж милостыню ей!» призывают к состраданию и любви, придают романсу глубокий общественный смысл:

The image shows a musical score for a vocal piece with piano accompaniment. The score is in G major and 4/4 time. The tempo starts 'piu lento' and changes to 'a tempo'. The lyrics are 'По_дай_те_ж_ми_ло_сты_ню_ей!'. The vocal line is in the treble clef, and the piano accompaniment is in the grand staff (treble and bass clefs). The piano part features a prominent descending melodic line in the bass clef, which is highlighted with a large bracket. The vocal line consists of a series of notes that rise and then fall, mirroring the emotional arc described in the text.

Куплетная форма состоит из 6 строф. Каждая строфа как бы приоткрывает новую грань прошлой блистательной жизни пожилой женщины. Мелодический рисунок романса имеет восходящее движение, постепенно поднимаясь по секундам выше и выше, затем, как бы обрываясь, падает вниз. Такое развитие мелодии вызывает ассоциации с жизнью героини романса. Трагичность мелодии композитор подчеркивает пунктирным ритмом, а также настойчивыми секундовыми интонациями стоны и вздоха в аккомпанементе:

Умеренно

p

1. Зи_ма, ме_

fp

cresc.

- тель, и в круп_ных хлоп_ьях при силь_ном вет_ре снег ва_

cresc.

Александр Егорович Варламов (1801–1848) – русский композитор, певец, педагог-вокалист и дирижер. Музыкальное образование получил в Петербургской придворной капелле, где был певчим и занимался у директора капеллы, известного композитора Д.С. Бортнянского. Романсы А.Е. Варламова были чрезвычайно популярны в начале XIX века. Камерно-вокальное творчество композитора насчитывает около 200 романсов и песен на тексты более чем 40 поэтов. Народное происхождение и городские корни романсов А.Е. Варламова выделяют его как одного из мастеров русского романса. Его песни стали подлинным эмоциональным отражением эпохи, представляя широкие слои русского общества, и уникальным явлением в поэзии и литературе [2, с. 147].

Придавая большое значение правдивости чувств в пении, Варламов высоко ценил профессиональное мастерство певцов. Он обладал сравнительно небольшим диапазоном голоса, но великолепным тенором мягкого тембра, выразительным и искренним. Варламов был также очень

известен как педагог по вокалу. Многолетний педагогический опыт был отражен в «Школе пения», опубликованной в 1840 году. Это была первая крупная работа в России по методике обучения вокальному мастерству.

Камерно-вокальное творчество А.Е. Варламова наследует романтическую устремленность, страстность, экспрессию, наполненную живым чувством свободолобивой души, рвущейся к свету [2, с. 149]. В то же время романтический пафос неизменно приобретает в варламовской музыке яркий национальный колорит. Современник композитора Аполлон Григорьев проницательно выявил истоки этого явления: «Романтизм, и притом наш русский романтизм, развившийся и отлившийся в свои самобытные формы, был не простым литературным, а жизненным явлением... Пусть романтическое направление пришло извне, из западной жизни и западной литературы, оно нашло в русской природе почву, готовую для своего принятия» [2, с. 154].

Также в музыке Варламова воплощены романтические идеи разочарования, обреченности, конфликта между мечтой и реальностью, чувства досады от обманутых надежд и меланхолии. Определяя сущность музыки, Варламов связывает это понятие с народной национальной основой: «Музыке нужна душа... доказательство – наши народные песни» [2, с. 154].

Романс под названием «Горные вершины», датированный 1849 годом, был написан на стихотворение И. Гете в переводе М.Ю. Лермонтова. Это один из образцов тонкого и поэтичного пасторального лирического романса. «Горные вершины» – это грустное размышление о смерти, которая приносит вечный покой. Хотя смерть упоминается в тексте в последней строфе, спокойное созерцательное настроение никак не нарушается в музыке:

Andante (♩ = 40)

sp

Гор-ны-е вер-ши-ны

спят во тьме ноч-ной, ти-хи-е до-ли-ны пол-ны све-жей

мглой, гор-ны-е вер-ши-ны спят во тьме ноч-ной,

Эта вокальная миниатюра, написанная в Ля мажоре и размере 2/4, начинается с восьмитактового фортепианного вступления, которое основано на интонациях основного тематического материала композиции. Романс построен в классической тональной системе с простой аккордовой последовательностью. Период состоит из четырех тактов с двумя двухтактовыми фразами (2+2), каждая из которых начинается с

доминантовой гармонии, переходящей в тонику. Напевная, но извилистая мелодия начинается с восходящей септимы, ритмически поддерживаемой размеренным аккомпанементом. Трели приносят в музыку легкость и пасторальный характер, а большие восходящие септимы в начале фразы напоминают о народном характере романса.

Фортепианный аккомпанемент состоит из альбертиевых басов в правой руке и октавного унисона в левой руке. Второй мотив повторяет основную мелодию, но на другом мелодическом материале. Вслед за ним в качестве связующего звена между строфами поэтического текста композитор вновь вставляет тему вступления, после чего продолжение романса следует с мелодической линией, основанной на мотиве второй темы первой части:

The image displays a musical score for a song, consisting of three systems of music. Each system includes a piano accompaniment and a vocal line. The piano part features Alberti bass in the right hand and an octave unison in the left hand. The vocal line is in a soprano or alto clef and includes Russian lyrics. The first system shows the beginning of the piece with a trill (tr) and a fermata. The second system contains the lyrics: "Не пылит до-ро-га, не дро-жат ли-сты,". The third system contains the lyrics: "по-до-жди не-мно-го-- от-дох-нешь и ты!". The score is written in a key signature of two sharps (D major or F# minor) and a 4/4 time signature.

Миниатюра заканчивается фортепианной партией на материале вступления, что придает композиции определенную завершенность.

В процессе воспитания певца-баса романсы А.А. Алябьева и А.Е. Варламова полезно использовать на первых этапах обучения, так как вокальная партия этих произведений охватывает небольшой диапазон,

обычно на среднем участке диапазона голоса. Интервальный состав мелодии в основном построен на небольших интервалах. Образная сторона исполнения не требует напряжения голоса, позволяет следить за распределением дыхания во фразе, что предохраняет от форсировки голоса.

Список используемой литературы:

1. *Дмитриев, Л.Б.* Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. – Москва: Музыка, 2004. – 365 с.
2. История русской музыки: в 10 т. Т. 5 / Ю.В. Келдыш; Всесоюзный науч.-исслед. ин-т искусствознания М-ва культуры СССР; редкол.: Ю.В. Келдыш, О.Е. Левашева, А.И. Кандинский. – Москва: Музыка, 1988. – 533 с.
3. *Овчинников, М.А.* Творцы русского романса / М.А. Овчинников. – Москва: Музыка, 1988. – 166 с.