

Искусствоведение

УДК 82-14

Е.Н. Резник

Н.О. Подпоринова

Резник Евгения Николаевна, студентка 2-го курса Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: reznik-evgesh_2015@mail.ru

Подпоринова Надежда Олеговна, старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового искусства Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: n.podporinova@mail.ru

ТРАДИЦИИ РУССКОГО РОМАНСА В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

В статье рассматривается значение традиций русского романса в современной отечественной музыкальной культуре. Авторы статьи опираются на исследования ученых-искусствоведов и музыковедов, которые раскрывают исторический аспект романсовой музыки, пути его развития и становления, приводят в качестве примера композиторов и исполнителей, обращавшихся к жанру романса.

Ключевые слова: романс, представители романсовой музыки, городской романс, жестокий романс, цыганский романс, казачий романс, баллада.

E.N. Reznik

N.O. Podporinova

Reznik Evgeniya Nikolaevna, 2nd year student of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: reznik-evgesh_2015@mail.ru

Podporinova Nadezhda Olegovna, senior lecturer of department of pop-jazz art of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: n.podporinova@mail.ru

RUSSIAN ROMANCE'S TRADITIONS IN MODERN NATIVE MUSICAL CULTURE

The article indicates the significance of the tradition of Russian romance in modern Russian musical culture. The authors of the article rely on the research of scientists and musicians, who reveal the historical aspect of romantic music, the ways of its development and formation, listed as an example composers and performers, who turn to the genre of romance.

Key words: romance, representatives of romance music, urban romance, cruel romance, Gypsy romance, Cossack romance, ballad.

Под жанром романса принято понимать искреннюю любовную историю в стихах, а также сопровождающую ее мелодичную, задушевную музыку, помогающую раскрыть содержание произведения. Термин «романс» (исп. romance, по-романски) имеет глубокие исторические корни: он возник в испанском Средневековье, где использовался для названия светских песен на испанском языке, которые нужно было отделить от религиозных гимнов, исполняемых на латыни. Романс получил широкое распространение благодаря странствиям трубадуров и вскоре стал означать просто «песню», что близко к его современной сути. Чуть позже романс начали сравнивать с жанром баллады, ведь в Средние века данное направление являлось частью

народного фольклора, было представлено множеством авторов и вариативностью исполнения. Яркая особенность романса, сохранившаяся до XXI века, заключается в том, что музыка, текст, исполнение и переживание слушателя объединяются в одно целое, превращая песню в подобие театрального представления. Сегодня романс определяется как «небольшое лирическое музыкально-поэтическое произведение для голоса с музыкальным сопровождением» [3, с. 1713].

В России романс появился во второй половине XVIII века, стал быстро распространяться и впитывать черты, характерные для богатой русской культуры. По словам О. Пушной, «этот вид музыкального искусства издавна считался одним из любимейших жанров российских любителей музыки» [4].

За свой российский период романс прошел длинный путь и встречался как в операх, так и в инструментальной музыке. Яркими примерами русского романса в опере можно считать романс Водемона в «Иоланте» П.И. Чайковского, романс молодого цыгана в «Алеко» С.В. Рахманинова, романс Антонида из оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки. Рахманинов особенно часто обращался к жанру романса в своем творчестве, о чем свидетельствуют его произведения на стихи Бальмонта, Пушкина, Лермонтова, Шекспира, Байрона [2, с. 56–59].

В первой половине XIX века в жанр романса свой вклад внесли такие композиторы, как А.Е. Варламов, А.Л. Гурилев и А.А. Алябьев. Они писали музыку на стихи А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета. Некоторые произведения могут со временем забываться, но такие шедевры, как «Выхожу один я на дорогу», «Я вас любил», «Я встретил вас» никогда не потеряют своей актуальности. Современные исполнители и слушатели искренне любят эти и многие другие романсовые произведения, которые в соответствии с эпохой продолжают обогащаться теми или иными чертами.

XX век считается поистине «золотым веком» русского романса, когда в жанре работали самобытные исполнители – А. Вертинский, В. Панина, Н. Плевацкая, П. Лещенко и др. В XX веке в СССР романс стал подвергаться

гонениям, и ведущие исполнители на некоторое время прекратили свою творческую деятельность. Но нагрянувшая в 1941 году Великая Отечественная война не могла не затронуть многих великих поэтов, композиторов и исполнителей, которые хотели рассказать о тяжелой судьбе простого народа: как люди не теряли надежду, верили в лучшее, пытались сделать все возможное для защиты Родины от страшного врага. В военные годы появляется так называемый «городской романс», впоследствии ставший «авторской песней». Отличительными признаками городского романса являются: «конкретика в образах, ступенчатая композиция, представление лирического героя о самом себе, непостижимость объекта любви, с музыкальной точки зрения использование гармонического минора, применение секвенции» [1]. Стоит упомянуть, что многие композиторы начинают писать инструментальные пьесы, обозначенные как «романс».

Нельзя не отметить также, что в XX веке романсовая музыка становится популярна в кинофильмах. Великий композитор С.С. Прокофьев пишет музыку к фильму «Поручик Киж», А.И. Хачатурян сочиняет прекрасное произведение к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад». Широко известный романс из к/ф «Жестокий романс» – «Я словно бабочка к огню» – до сих пор звучит на российской сцене.

В конце XX века романс стал видоизменяться, что связано с творчеством советского и российского композитора М. Таривердиева. В отличие от М. Глинки, который писал классические романсы, музыка Таривердиева наполнена не только классическим, но и современным звучанием. Он обращается к сложной гармонической сетке музыкального языка, полностью трансформирует романсы, усложняя их. Подобные изменения слышны в романсе Таривердиева из к/ф «Роман ALLA RUSSO».

Кроме городского романса различаются цыганский, жестокий, казачий романсы. Основой цыганского романса является самобытность, приемы, свойственные данной культуре, а также вплетение в музыкальную ткань народной стилистики. Главной проблематикой в тексте идут любовные

переживания и страсть. Жестокий романс своеобразно отличается гармоничным синтезом жанровых принципов «баллады». В нем более десятка основных сюжетов с присутствием убийства, самоубийства или смерти главного героя от горя. Казачий романс имеет донские корни, его отличительный признак – казачьи авторские песни.

В XXI веке, в век новых технологий, совершенно иного звучания электронной музыки романс не утратил своего значения. Наблюдается обратная тенденция – романс процветает, принимает разные облики и радует людей своим завораживающим сюжетом. Возникает вопрос о месте русского романса в современной музыкальной культуре и о сохранении его популярности. Действительно, в наше время остаются верны романсу многие из музыкантов. Кто-то из них продолжает писать в этом направлении, а для кого-то этот жанр – совершенно новая ветвь развития, которую нужно глубоко постигнуть. Из представителей романсовой музыки XXI века можно выделить: Жанну Бичевскую, Виктора Аграновича и др. Они исполняют свои произведения под гитару, пытаясь в полном объеме передать то настроение, которое изначально было заложено в тексте. Также из исполнителей русского романса следует отметить певицу Зару, Екатерину Климову. Многие романсы выдержали испытание временем. Им уже почти век, а они продолжают звучать во всем мире, передаваясь из поколения в поколение, как, например, романсы – «Белая акация» и «Отцвели уж давно хризантемы в саду».

Таким образом, сегодня стихи великих поэтов остаются востребованными для переложения на музыку. «Красивое страдание» – именно так говорил о романсе С. Есенин. В каждом романсе своя глубоко личная история любви, страдания, ревности, надежды, что делает его непростым для исполнителя. Но, даже несмотря на сложности, современные исполнители создают собственные аранжировки и перепевают на свой лад известные романсы. Русский романс, безусловно, не утратил своего большого значения для современной отечественной музыкальной культуры.

Даже для начинающего музыканта написать произведение этого жанра – целое искусство, возможность раскрыть душу ближнему, показать во всех красках свои чувства и эмоции. Романс не потеряет своей актуальности, т.к. он духовно обогащает слушателей и самих исполнителей.

Список используемой литературы:

1. *Балтазар* История русского романса. Интернет-журнал. Литературная гостиная «За синей птицей», 2011.
2. *Гервер Л.* Поэзия романсового творчества: Рахманинов и Метнер (заметки к теме) // Научный вестник Московской консерватории. 2014. № 1. С. 54–67.
3. *Ожегов С., Шведова Н.* Толковый словарь русского языка. Издательство «Азъ». 1992. 2314 с.
4. *Пушина О.* Звучит романса звук прелестный... Взморье. 2014. 6 марта (№ 9). 8 с.