

Мельникова Ирина Евгеньевна. Ленинская ДШИ

Романсы А.П. Бородин.

Жанр романса был любим композиторами 19 столетия.

Отдал ему дань и А. П. Бородин. И хотя наследие его в этой области выглядит более, чем скромно- всего 16 романсов, зато все они отличаются оригинальностью, жанровым разнообразием, широким образным диапазоном.

Ранние романсы- в духе городского бытового романса эпохи Алябьева, Гурилёва, Варламова на тексты малоизвестных авторов с мотивами одиночества, разрыва с любимым.(«Что ты рано, зоренька», «Разлюбила красна девица», романс «Красавица-рыбачка» на слова Гейне. В дальнейшем композитор будет обращаться к лирике А. Пушкина, А. Толстого, Некрасова ,а также использовать свои стихотворные тексты.

Сочиняя романсы и песни, Бородин, как и все композиторы «Могучей кучки» много внимания уделял слову, его сочетания с музыкой, его выражения в музыке. Ведь музыка способна усиливать значение слов, создавая яркие образы, воплощая тончайшие нюансы эмоций или обозначая фон,на котором развёртывается действие. Она точно передаёт выраженное словами настроение, общий колорит. Важно правильно продекламировать слово в музыке. И в этом композитор продолжает традиции Даргомыжского и Глинки. Для большей слитности стиха и музыки Бородин использует свои стихи. Это также позволяет композитору воплотить значимые для него идеи, мысли, чувства. Одно за другим Бородин создаёт ряд вокальных произведений на свои тексты в которых воплощает идеи своего времени: духовного пробуждения народа, осознание его стихийной силы, неудержимое стремление к свободе. В результате возникают новаторские по теме и жанру романсы. К таким произведениям относится романс **«Спящая княжна»**. Сюжет навеян русским фольклором о спящей царевне, ожидающей прихода богатыря, который пробудил бы её и избавил от злых чар. Такое иносказательное содержание во многом отвечало настроениям того времени. («Россия встрянет ото сна»).Стасов отмечал в этой песне «могучий эпический дух», близкий «Руслану» Глинки. В воплощении основного образа (спящей княжны) явственно обозначены черты Бородинского стиля: застывшие без разрешения секунды и квартовый мотив в басу (остинато), переходящий в вокальную партию. Такое сопряжение секунд и кварт- одна из характерных примет музыкальной речи композитора. Создаётся характер монотонности, убаюкивания.

Образ спящей царевны сменяется эпизодом, изображающим «шумный рой» ведьм и леших. В басу- нисходящая целотонная гамма (гамма Черномора), придающая зловещий оттенок. С появлением образа богатыря-освободителя

вытесняются, сметаются образы нечисти, постепенно исчезают диссонансы, целотонная гамма и утверждается мажорное трезвучие.

The image shows a musical score for a piece titled "1) Andantino". The score is in 6/8 time and marked "pp". It consists of a vocal line and piano accompaniment. The lyrics are: "Спит. Спит в ле - су глу - хом, спит княж - на вол - шеб - ным сном, спит под кро - вом". The piano part features a prominent eighth-note accompaniment in the right hand and a steady bass line in the left hand.

Ярким образцом эпического стиля стала «Песня тёмного леса» на текст композитора. Суровый напев звучит в духе размеренного былинного сказа. Лес поёт старую песню о «воле-волюшке», «силе-силушке». Характерные для эпического стиля Бородина элементы родственны будущей главной партии «Богатырской симфонии».

Это медленные раскачивания, октавные унисоны, натуральная 7 ступень минора, нисходящие кварты и терции, переменный размер, фригийская вторая ступень-всё это вносит черты архаики. В средней части-энергичное движение, приводящее к кульминации, напоминает хор «Расходилась, разгулялась» из «Бориса Годунова». Стасов сравнил эту песню с богатырским хором из оперы и предлагал назвать «Песней Ильи Муромца».

В «Спящей княжне» и «Песне тёмного леса» Бородин на основе идей, образов и стиливых черт русских народных песен и сказаний создал новый небывалый жанр романса: богатырскую народно-эпическую картину. Это имело огромное значение для творчества Бородина в других жанрах-эпические полотна в «Князе Игоре» и «Богатырской симфонии». Отношение современников к эпическим романсам Бородина было как к революционным.

Соединительным звеном между эпическими и лирическими романсами является «Морская царевна» на слова композитора. Это тема оболыщения

юноши сиреной. Она представлена во многих народных сказках. Вокальная партия напоминает древние обрядовые песни-заклинания и колыбельные с

терцово-секундовыми попевками. Их повторение завораживает. Поражает смелость и новизна гармоний и фактуры. Кварто-секундовые созвучия, секунды и терции, параллельные секунды создают импрессионистичность звучания, что позже встретится у Дебюсси, Равеля. Хроматические гармонии, красочные большетерцовые сопоставления

тональностей, дающие движение по целотонной гамме создают эффект мерцания, зыбкости. Предельная насыщенность музыки пряными звучаниями позволила Листу заметить Бородину, что «Это переперчено», но из всех романсов ему понравился именно этот.

Moderato

p

При -

p sempre legata

ди ко мне ноч - ной по - рой, о, пут - ник мо - ло -

cresc.

cresc.

К лирическим романсам относятся романсы конца 60г.: «Отравой полны мои песни», «Из слёз моих»-на стихи Гейне и «Фальшивая нота» на стихи Бородина. Музыка этих романсов носит отпечаток воздействия Шума-на. Лирика Гейне привлекала Бородина своей «антисентиментальностью», нежностью и страстностью чувств. Сочетание внутренней эмоциональности с внешней сдержанностью уловил и раскрыл в своей музыке на стихи Гейне Шуман. Это было близко и натуре Бородина. В романсе «Отравой полны мои песни» музыка выражает одно состояние души-горькое страдание, душевную боль, порыв отчаяния и вместе с тем-верность чувству. В романсе «Фальшивая нота» идея диссонанса (фальши) в словах героини достигается с помощью

непрерывного повторения звука фа, входящего во все созвучия аккомпанемента.

Мотив психологического разлада, глубокого страдания передаётся с мужественной сдержанностью. Этот романс является предшественником «Для берегов отчизны дальней» - самым популярным в наше время, но не понятым современниками, настолько он отличался по стилю от эпических романсов. В нём композитор возрождает лучшие черты русской элегии, достигшей совершенства в творчестве Глинки («Сомнение»). Сильные страсти Бородин выражает с благородной возвышенностью и сдержанностью. Эмоциональное содержание романса выходит за пределы личной драмы (переживания, связанные со смертью любимой женщины). Такая величавая печаль и высокий трагизм музыки могут быть порождены переживаниями многих людей и смертью очень большой и значительной личности. Так любовная лирика перерастает в гражданскую. Достигается такая значительность содержания общим характером и ритмом ровной аккордовой поступи, что напоминает типичное сопровождение похоронного марша-

жанра, призванного выражать чувства больших масс людей.

Модесту Петровичу Мусоргскому
Фальшивая нота
Романс

Слова и музыка А. Бородина

Andantino

1) В автографе № 25 записана: „Уверена“.

2) В автографе № 25 первая часть голоса записана так:

35

Резкие диссонирующие аккорды сопровождения, щемящие задержания, а в вокальной партии— всё из аккордовых звуков. Такое сочетание Асафьев определил как прощание с близким, «стиснув зубы и напрягая каждый мускул на лице». Подтверждением этого является тот факт, что сочинялся романс под впечатлением смерти Мусоргского— близкого друга композитора, хотя стихотворный текст был выбран женой (её любимое стихотворение Пушкина). Асафьев проводит аналогию между романсом Бородина и «Сомнением» Глинки, отмечая большую объективность романса «Для берегов отчизны дальней», и аналогию с романсом Шумана («Яне сержусь»), отмечая спокойствие и сосредоточенность выражения у Бородина. У Глинки и Шумана это романсы— монологи. У Бородина одновременно со скорбной вокальной мелодией звучит в басовом голосе фортепиано самостоятельная мелодия, контрастная вокальной, с величавыми, а порою ораторскими возгласами и

плавными концовками, закругляющими мелодию(как напоминание о недавно ещё живом человеке, с его страданиями). Возникает двуплановость содержания, чего нет в романсах его предшественников.

В 80г.Бородин сочиняет два **юмористических** жанрово-бытовых романса – «У людей-то в дому» на слова Некрасова и «Спесь» на слова А.Толстого. В них композитор продолжает традиции сатирических романсов Даргомыжского и Мусоргского.

Вокальные миниатюры Бородина были заслонены его крупными произведениями-«Князем Игорем» и «Богатырской» и не получили должной оценки у современников, хотя при жизни были популярны в России и за рубежом. Помимо малочисленности романсов - их тематическая и стилистическая разнородность затрудняет определить в чём же заключается бородинская традиция русского романса. В них представлены и эпос, и лирика, и жанрово- бытовые образы. В его романсах есть неповторимое и значительное, что выделяет его среди всех авторов. Это- преобладание «объективных» сюжетов над чисто лирическими, любовными; появление новых тем, которых до этого романс не знал-богатырских, народно-эпических. Это открытие новых соответственно им выразительных средств, идущих от русской былины и крестьянской песни. Это утверждение особых качеств лиризма: мужественности, цельности чувств, строгости выражения. Всё это нашло продолжение в творчестве последующих композиторов.