

Что такое романс, история романса

В музыкальном искусстве существует камерный жанр, который по праву можно считать уникальным - его имя «романс». Эта вокальная миниатюра с момента своего появления пользовалась большой популярностью и отражала все значимые процессы, происходящие в жизни общества. В нашей стране у романса весьма непростая судьба - его запрещали, однако он вновь триумфально возвращался на концертные сцены. В нынешнее время романс продолжает радовать слушателей своей мелодичностью, задушевностью и сердечностью.

Что такое романс?

Романс — это произведение обычно лирического содержания, относящееся к камерно-вокальному жанру, оно написано для голоса и сопровождающего вокальную партию какого-либо аккомпанирующего инструмента.

Романс похож на песню, однако существуют некоторые отличия,

которые делают его именно романсом.

- Романс более певуч и его мелодическая линия очень выразительна.
- В романсе значимым является всё. Содержание поэтического текста должно быть мелодичным, трогательным или иногда даже трагичным. Красивая и чувственная вокальная партия всегда тесно связана с текстом. Аккомпанемент романса является полноправным участником ансамбля.
- Форма романса так же как и у песни - строфическая, то есть куплетная, тем не менее, здесь возможны различного рода расширения, а это говорит о том, что музыкальные периоды романса могут быть как с чётным, так и с нечётным количеством тактов.
- В романсе обычно не бывает припева.

История романса

История романса берёт начало в далёком Средневековье. Приблизительно в XIII, а может быть и в XIV веке по дорогам солнечной Испании странствовали поэты, которые сочиняли и пели песни, существенно отличающиеся от общепринятых в то время

церковных хоралов, исполняемых на латыни.

Во-первых, свои тексты испанские трубадуры слагали на темы, наполненные любовно-лирическим содержанием, например, в них повествовалось о подвигах храбрых рыцарей во имя возвышенной любви к прекрасным дамам.

Во-вторых, эти песни исполнялись на «романсе», как тогда назывался испанский язык и, в-третьих, они отличались особой напевностью. Постепенно такие мелодичные стихи под музыку получили распространение в соседних с Испанией странах. Там трубадуры тоже сочиняли так называемые «светские» стихи – баллады, рассказывающие о важных исторических событиях, о подвигах народных героев, и, несомненно, среди их поэтических творений важное место занимала любовная лирика. Всё это менестрели на испанский лад стали украшать изящными мелодиями и пропевать под музыкальное сопровождение какого-либо инструмента, называя свои песни романсами. Прошло не одно столетие, и термин «романс» прочно укоренился в разных странах, обозначая как напевное стихотворение лирического характера, так и произведение, характеризующий жанр вокальной музыки.

Процветание романса пришлось на вторую половину XVIII века, когда творили такие великие поэты как И. Гёте, Г. Гейне, Ф. Шиллер. Их полные лиризма произведения, отражающие глубокие чувства и душевные порывы, многие композиторы охотно использовали в качестве литературной основы для своих камерно-вокальных композиций. Например, выдающийся австрийский композитор Франц Шуберт, заложивший основы музыкального романтизма, 60 своих вокальных произведений написал на слова Гёте и 40 на слова Шиллера. Шуберт передал эстафету другим композиторам XIX века и в Европе сформировались романсовые школы яркими представителями которых в Австрии и Германии являлись И. Брамс, Р. Шуман, и Х. Вольф, а во Франции – Г. Берлиоз, Ж. Бизе, Ш. Гуно и Ж. Массне. Композиторы-романтики в своём творчестве явно отдавали предпочтение жанру романса, так как именно в нём они могли обращаться к внутреннему миру человека, отображать его душевные переживания. Кроме того для расширения

выразительных средств в описании сюжетной линии и поэтических образов авторы объединяли свои вокальные миниатюры в циклы, поскольку это позволяло давать более развёрнутую характеристику главным героям. Среди наиболее популярных объединённых вокальных композиций следует особо отметить такие циклы как «К далёкой возлюбленной» Л.В. Бетховена, «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» Ф. Шуберта, «Любовь поэта» и «Любовь и жизнь женщины» Р. Шумана.

Важно отметить, что в XIX веке жанр романса получил интенсивное развитие в России, а во второй половине столетия и в таких странах как Польша, Чехия, Норвегия и Финляндия. Он был ярко представлен в творчестве Б. Сметаны, А. Дворжака, К. Шимановского, Я. Сибелиуса, Э. Грига.

В XX веке в развитие жанра вокальной миниатюры внесли весомый вклад такие замечательные западноевропейские композиторы как К. Дебюсси, А. Шёнберг, М. Равель, М. де Фалья, Ф. Пуленк, Д. Мийо.

Романс в России

На вопрос, когда «романс» попал в Россию, сейчас никто ответить не может, но искусствоведы предполагают, что это случилось во второй половине

XVIII века. Однако то, что он прибыл в нашу страну из Франции, это достоверно известно, так как изначально термином «романс» именовалось вокальное произведение лирического содержания, написанное на поэтический текст на французском языке. Необходимо отметить, что в тот период русские композиторы писали довольно много вокальных миниатюр именно на стихи французских авторов. Правда подобные произведения сочинялись и на русском языке, но назывались они «российской песней».

Прижившись на благодатной почве «романс» стал быстро срастаться с русской культурой, и вскоре этим словом стали уже называться лирические, чувственные, любовные песни, причём создаваемые не только композиторами, но и просто музыкантами-любителями. В те времена повсеместно отмечалось значительное проявление интереса к любительскому музицированию и песенному сочинительству. Представители дворянского сословия и люди

разных чинов считали обязательным среди предметов домашнего обихода иметь какой-либо музыкальный инструмент: скрипку, гитару, арфу или фортепиано. Тогда же в европейском и, соответственно, в русском искусстве господствовали романтические настроения. В таких благоприятных условиях в первой половине XIX века формировался жанр русского романса, наиважнейшую роль в развитии которого играла изумительная русская поэзия, представленная творчеством таких блистательных поэтов как В. Жуковский, Е. Баратынский, А. Дельвиг, К. Батюшков, Н. Языков, А. Пушкин, а затем М. Лермонтов и Ф. Тютчев. Основоположниками русского романса по праву считают композиторов А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилёва и П. Булахова. Следом за ними выдвигаются талантливые мастера камерно-вокального жанра, которые своим творчеством подняли вокальную миниатюру до высоты истинно классического искусства, среди них М. Глинка, А. Бородин, А. Даргомыжский, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, С. Танеев, С. Рахманинов. Далее традиции великих композиторов продолжили Р. Глиэр, Ю. Шапорин, Н. Мясковский, а в советское время Д. Шостакович, С. Прокофьев, Г. Свиридов.

Важно упомянуть, что наряду с классическим романсом, являвшимся плодом творений

профессиональных композиторов и подразделявшимся на различные жанровые варианты, среди которых элегии, баллады и баркаролы, в городах и пригородах России, где процветала своя субкультура, развивались и другие разновидности романса, такие как городской (бытовой), «жестокий» и цыганский. Они пользовались признанием и бытовали как фольклор, то есть их сочиняли авторы из народа. Наибольшую популярность такого рода композиции приобрели в первой четверти XX века. Именно в это время Борисом Фоминым, Яковым Фельдманом и Марией Пуаре были написаны такие шедевры, которыми впоследствии восхищался весь мир, среди них «Дорогой длиною», «Я ехала домой», «Ямирик не гони лошадей». После Октябрьской революции романсы в России, а затем и в СССР находились под запретом как чуждые пролетарской идеологии и пережиток прошлого. Известные исполнители подвергались гонениям и даже репрессиям. Постепенное возрождение романса началось в годы войны, но особый подъём жанра наблюдался в 70 – годы прошлого столетия.

Среди известных исполнителей русского романса необходимо особо отметить А. Вертинского, А. Вяльцеву, Н. Плевацкую, В. Панину, П. Лещенко, А. Баянову, И.

Юрьеву, Т. Церетели, В. Козина, Н. Сличенко, В. Баглаенко, В. Пономарёву, Н. Брегвадзе, В. Агафонова, О. Погудина.

Интересные факты

Важно отметить, что в Германии название романс не прижилось, там подобные произведения назывались на немецкий манер – Lied. Во Франции изначально название «romance» употреблялся вместе с названием «chanson», а затем Г. Берлиоз жанр камерно-вокального произведения обозначил термином «melodie».

Словом «романс» композиторы называют не только вокальные произведения. Большое признание приобрели и инструментальные произведения с таким наименованием Д. Шостаковича, Г. Свиридова, А. Хачатуряна. Это чувственные, наполненные большой искренностью и мелодически очень красивые музыкальные сочинения.

Одна из разновидностей русского романса – «городской», который также называют бытовым романсом, в России с момента своего появления пользовался большой популярностью. Считается, что именно «городской романс» лег в

основу таких распространённых в нашей стране песенных жанров, как авторская песня, русский шансон и блатная песня.

- Популярный русский романс «Дорогой длиною», музыку к которому написал Борис Фомин, иностранцы впервые услышали в исполнении знаменитого эстрадного артиста Александра Вертинского. Композиция так понравилась европейцам, что спустя некоторое время Юджин Раскин сочинил к ней слова на английском языке. Сингл записали и осенью 1968 года в Британии его признали хитом №1. В нынешнее время версии этого русского романса существуют почти на тридцати как европейских, так и азиатских языках.

Авторами знаменитого русского романса «Ямирик, не гони лошадей» были обрусевший немец Николай фон Риттер и еврейский музыкант Яков Фельдман. Написанная в 1915 году композиция впервые была исполнена популярной в то время певицей Агриппиной Гранской. Успех, а затем и растущая популярность романса были настолько ошеломляющими, что в следующем году на сюжет этого вокального произведения был снят немой фильм. Однако признание композиции было

недолгим, свершилась революция и новыми властями романс был признан идеологически чуждым, а поэтому его запретили и изгнали со сцены.

Помимо популярных разновидностей русского романса, таких как классический, городской, жестокий и цыганский существовали ещё и другие подвиды этого жанра, например: казачий, белогвардейский, актёрский, салонный, дворянский, иронический и романс – ответ.

Эльдар Рязанов своей экранизации пьесы Александра Островского «Бесприданница» не случайно дал название «Жестокий романс» ведь излюбленными темами подобного вокального жанра был трагический исход. Разумеется, в музыкальном оформлении фильма очень много романсов, которые написал выдающийся композитор Андрей Петров. Среди вокальных композиций фильма особо следует отметить «А напоследок я скажу» на слова Б. Ахмадулиной, «Под лаской плюшевого пледа» на слова Марины Цветаевой, «Мохнатый шмель» - на слова Р. Киплинга, в переводе Т. Кружкова.

В настоящее время интерес к романсу не угасает. Мелодии, получившие признание в далекие времена и сейчас пользуются большой популярностью. Сегодня мы часто слушаем, наслаждаясь их очарованием и первозданной свежестью в концертных залах,

телевизионных программах и радиопередачах. Романс не собирается отступать, он наоборот ненавязчиво увлекает всё больше людей разного возраста в свой прекрасный мир неподдельных чувств, мудрых мыслей и настоящих страстей.

<https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/romans>

https://vk.com/music_911?w=wall-99339872_45675 Романсы русских композиторов на стихи А. С. Пушкина в исполнении Дмитрия Хворостовского!

▪Римский-Корсаков: Редает облаков летучая гряда / На холмах Грузии

▪Даргомыжский: Юноша и дева

▪Глинка: Я помню чудное мгновенье / Признание / В крови горит огонь желания / Ночной зефир.

▪Бородин: Для берегов отчизны дальней

▪Кюи: Урну с водой уронив / Я вас любил...

▪Чайковский: Соловей▪Метнер: Я пережил свои желания; Зимний вечер; Мечтателю

▪Рахманинов: Не пой, красавица, при мне ▪Власов: Фонтану Бахчисарайского дворца

Партия фортепиано - Илья Ивари.