

Романс М.И. Глинки "Я помню чудное мгновенье..."

Сарыбаева Гульнара Ошакбаевна
преподаватель фортепиано
Карагандинского колледжа искусств им.Таттимбета

История романса берет начало в далеком Средневековье, приблизительно в 13-14 вв. Странствующие поэты-певцы – трубадуры сочиняли и пели песни, существенно отличавшиеся от общепринятых в то время церковных хоралов, исполняемых на латыни. Тексты песен были наполнены любовно-лирическим содержанием, исполнялись на романском языке (так раньше назывался испанский язык) и отличались особой напевностью. Сборники таких песен, часто объединенных общим сюжетом, носили название «романсеро». Прошло не одно столетие, и термин «романс» прочно укоренился в разных странах, обозначая, как напевное стихотворение лирического характера в поэзии, так и камерное вокальное произведение для голоса с инструментальным сопровождением в музыке.

Расцвет романса пришелся на вторую половину 18 века. На стихи таких великих поэтов, как И.Гете, Г.Гейне, Ф.Шиллер написано огромное количество вокальных произведений. Например, Франц Шуберт написал 60 произведений на слова Гете и 40 на слова Шиллера. В дальнейшем в Европе сформировались романсовые школы, яркими представителями которых являлись И.Брамс, Р.Шуман в Австрии и Германии, Г.Берлиоз, Ж.Бизе, Ш.Гуно, Ж.Массне во Франции.

Кстати, именно из Франции романс попал в Россию, примерно во второй половине 18 века, так как изначально термином «романс» именовалось вокальное произведение лирического содержания, написанное на поэтический текст на французском языке. Прижившись на благодатной почве «романс» стал быстро срастаться с русской культурой, и вскоре этим словом стали уже называться лирические, любовные песни, причем 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 иметь дома какой-либо музыкальный инструмент. Тогда же в европейском и, соответственно, в русском искусстве господствовали романтические настроения. В таких благоприятных условиях в первой половине 19 в. Формировался жанр русского романса, важнейшую роль в развитии которого играла изу-

мительная русская поэзия, представленная творчеством таких блистательных поэтов, как В.Жуковский, Е.Баратынский, А.Дельвиг, А.Пушкин, Ф.Тютчев, М.Лермонтов и т.д.

Основателями русского романса по праву считаются А.Алябьев, А.Варламов, А.Гурилев. В творчестве М.Глинки, А.Бородина, А.Даргомыжского, М.Мусоргского, Н.Римского-Корсакого, П.Чайковского, С.Рахманинова вокальная миниатюра поднимается до высоты истинно классического искусства.

Важно упомянуть, что наряду с классическим романсом в городах и пригородах России, где процветала своя субкультура, развивались и другие разновидности романса, такие как городской(бытовой), «жестокый», цыганский, казачий. Их сочиняли не профессиональные композиторы, а авторы из народа. Среди них «Дорогой длиною», «Я ехала домой», «Ямщик, не гони лошадей». Начало 20 века можно назвать золотым веком русского романса. Полные залы собирали выступления Н.Плевницкой, А.Вяльцевой, В.Паниной. После Октябрьской революции романсы в России, а затем и в СССР находились под запретом, как чуждые пролетарской идеологии, но даже в этот сложный для романса период его с успехом продолжали исполнять А.Вертинский, Т.Церетели, И.Юрьева. Постепенное возрождение романса началось в годы войны, особый подъем наблюдался в 70 годы, и до сих пор романс является одним из самых любимых в России музыкальных жанров, как у слушателей, так и у исполнителей.

Романс М.Глинки на стихи Пушкина «Я помню чудное мгновенье»

«Я помню чудное мгновенье...» – одно из самых замечательных стихотворений Пушкина. Оно было написано между 16 и 19 июля 1825 года, а посвящено красавице Петербурга Анне Керн. Впервые будущую возлюбленную поэт увидел в 1819 году на торжественном приеме. Пушкин сразу воспылал страстью к прекрасной женщине. Но Анна состояла в браке. Поэту, согласно законам светского общества, непозволительно было выражать свои нежные чувства к замужней даме. Поэтому в памяти Александра Пушкина Анна Керн осталась «гением чистой красоты», «мимолетным виденьем».

В 1825 году они снова встретились в поместье Три-

горское. В то время поэт отбывал ссылку в соседнем селе Михайловское. Анна уже развелась, и ничто не мешало Пушкину признаться в любви. Но Александр Сергеевич интересовал Анну Керн всего лишь как молодой поэт, овеянный славой. В округе ходили слухи о постоянных романах Анны, о чем стало известно и Пушкину. Между молодыми людьми произошло неприятное объяснение, которое поставило точку в их отношениях. Но Пушкин все-таки посвятил Анне Керн несколько стихотворений, среди которых «Я помню чудное мгновенье...» занимает особое место. В 1827 году оно было опубликовано Дельвигом в альманахе «Северные цветы».

В небольшом стихотворении Пушкину удалось раскрыть всю историю знакомства с Анной Керн и те чувства, которые он испытывал к женщине, пленившей его воображение на долгие годы.

Композицию произведения можно условно разделить на три фрагмента, которые отличаются по смыслу и по настроению лирического героя. В первой части речь идет о том, как в сердце поэта живут воспоминания о встрече с прекрасным созданием. Затем Пушкин описывает черные дни в плену заточения, что протекают без вдохновения, без божества. А в третьей части стихотворения душа лирического героя вновь обретает счастье, готова любить и творить. Смысловой повтор и перекличка строк в начале и конце произведения дают основание считать композицию кольцевой.

Жанр стихотворения «Я помню чудное мгновенье...» – любовное послание. Но в нем присутствуют и серьезные философские размышления. Кроме того, в произведении прослеживается часть биографии поэта. Можно четко проследить ее этапы: первая и вторая строфа – Петербург; третья – южная ссылка; четвертая и пятая – ссылка в Михайловское.

Пушкин признается, что после первой встречи в его воображении долго звучал нежный голос возлюбленной и снились «милые черты». Но юношеские мечты остались в прошлом. За время разлуки поэт стал знаменит, хотя и не утратил прежней остроты чувств. Ссылка в Михайловское была последней каплей, переполнившей чашу уныния. Поэт лишился общества друзей и близких, возможности блистать своим талантом в свете. Вторая встреча с почти забытой возлюбленной оживила чувства, после долгого душевного кризиса вновь явилось вдохновение.

Силою великого пушкинского таланта эта история любви перестает быть сюжетом местного масштаба. У читателя создается впечатление, что стихотворение «Я помню чудное мгновенье...» – это обращение ко всем возлюбленным. Героиня в образе Анны

Керн возвышается до поэтического идеала.

Минуло время, и по иронии судьбы Глинка знакомиться с дочерью Анны Керн – Екатериной. Их встреча произошла в стенах Смольного института благородных девиц, в котором девушка обучалась с ранних лет, а затем работала воспитательницей. Композитор же часто посещал это заведение, так как в нём в должности управляющего экономической частью служил муж сестры композитора. Михаил Иванович любил навещать счастливое семейство, которое проживало в казённой квартире при институте. Однажды в 1839 году на пасхальной неделе Глинка в Смольном повстречался с незнакомой юной особой. Не будучи красавицей, она с первого взгляда так очаровала Михаила Ивановича, что он не смог оторвать от неё своих глаз. Екатерина, так звали девушку, композитору кого-то напоминала, но кого он понял только тогда, когда узнал её фамилию. Катенька приходилось дочерью Анне Петровне Керн – известной красавице, которой великий Пушкин посвятил своё бессмертное творение – «Я помню чудное мгновенье». Через некоторое время тридцатипятилетний Глинка сам себе признался, что безумно влюблён в девушку, которой едва минул двадцать один год и её общество для него бесценно. Вот тогда-то и появился романс, но теперь уже рассказывающий о нежных чувствах композитора к своей возлюбленной Екатерине Керн. Ей композитор посвятил не только романс «Я помню чудное мгновенье», а также вокальную миниатюру на стихотворный текст А. Кольцова «Если встречу с тобой» и дивное творение — «Вальс-фантазию». Чтобы не запятнать имени дорогого человека Глинка официально посвятил Вальс мужу своей сестры Д. Струнневу.

Мать Екатерины – Анна Петровна Керн, несмотря на хорошее отношение к Глинке с которым её познакомил Пушкин, была против отношений дочери с композитором, так как Михаил Иванович в то время был женат. Отношения между Михаилом Ивановичем и Екатериной прервались в 1844 году. Перед своей второй заграничной поездкой композитор заехал проститься с девушкой и после этого они больше никогда не встречались. Екатерина Ермолаевна ещё долгие годы ждала композитора и лишь в 1854 году по настоянию родственников вышла замуж за Михаила Шокальского, а перед бракосочетанием сожгла все послания Глинки. Сын Михаила Осиповича и Екатерины Ермолаевны – Юлий Шокальский, родившийся в 1856 году, впоследствии стал академиком и прославился как выдающийся учёный-географ. Свои глубокие чувства к Глинке Екатерина Керн пронесла через всю жизнь, и даже на смертном одре в 1904 году, с большой нежностью вспоминала о композиторе.

В вокальной лирике Михаила Ивановича Глинки важное место занимают романсы на стихи Пушкина. Помимо романса «Я помню чудное мгновенье» Михаил Глинка на поэтические тексты Александра Сергеевича Пушкина написал ещё девять вокальных миниатюр, среди которых знаменитые «В крови горит огонь желанья», «Я здесь, Инезилья», «Не пой, красавица, при мне» и «Ночной зephyр». Романс «Я помню чудное мгновенье» – жемчужина русской вокальной лирики, в которой слились воедино гений поэта и композитора.

Основная тональность романса Фа мажор. Авторское темповое указание – Allegro moderato. Трехчастная форма романса соответствует содержанию стихотворения, в котором отражены три важных момента душевной жизни героя: первая встреча, горечь разлуки с любимой и радость вновь наступившего свидания.

Вокальная миниатюра открывается небольшим, светло звучащим в верхнем регистре, четырёхтактовым вступлением, основанным на мотиве главной темы композиции. Затем начинается романс, льющаяся мелодия которого, наполненная мягкой грустью делает пушкинский образ ещё прекрасней. Звучащий на фоне арпеджированного аккомпанемента лирический напев пленяет своей красотой и изящностью.

В третьем куплете (третья строфа стихотворения) Глинка замечательно передает в музыке изображение «бурь порыв мятежный»: в аккомпанементе само движение становится взволнованным, аккорды звучат словно учащенные удары пульса (во

всяком случае, так это может исполняться), взметающие короткие гаммаобразные пассажи, словно вспышки молнии. Этот бурный эпизод сменяется в том же куплете эпизодом, в котором пассажи слышатся уже затихая, издали («...я забыл твой голос нежный»). Для передачи настроения «глуши» и «мрака заточенья» Глинка тоже находит замечательное по выразительности решение: аккомпанемент становится аккордовым, никаких бурных пассажей, звучание аскетично и «уныло». После этого эпизода особенно ярко и воодушевленно звучит реприза романса (возвращение первоначального музыкального материала — то самое пушкинское возрождение), со слов: «Душе настало пробужденье». Реприза музыкальная у Глинки в точности соответствует поэтической репризе. Восторженная тема любви достигает кульминации в коде романса, какковой является последняя строфа стихотворения. Здесь она звучит страстно и возбужденно на фоне аккомпанемента, замечательно передающего биение сердца «в упоении». Завершается композиция тем же четырёхтактовым тематическим материалом, который в исполнении фортепиано звучал во вступлении.

С момента своего создания этот пленительный романс, ярко отображающий красоту человеческого чувства, многие знаменитые вокалисты включают в свой репертуар. Поэтому и в нынешнее время он довольно часто звучит со сцен концертных залов.