

Агакова Алиса Леонидовна

доцент

БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств»

Минкультуры Чувашии

г. Чебоксары, Чувашская Республика

**ТРАДИЦИИ ЖАНРА «ГОРОДСКОЙ БЫТОВОЙ РОМАНС»
В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ**

Аннотация: в статье раскрывается история возникновения и развития жанра «городской бытовой романс» в творчестве профессиональных композиторов и композиторов-любителей XVIII–XXI веков России, рассматриваются характерные особенности «городского бытового» романса, принцип изложения, приводятся примеры, подтверждающие художественную ценность романсов.

Ключевые слова: городской бытовой романс, отечественная художественная культура, традиции жанра.

*Из всех искусств музыка – самое
человечное и распространенное.*

Жан Поль

Классическое наследие, созданное музыкантами, поэтами, художниками XVIII–XX, а также XXI века, является духовным богатством русского народа и относится к ценностям мировой художественной культуры. Многогранное творчество российских деятелей культуры отличалось высоким совершенством, имело важное значение в жизни гражданского общества. Этапы развития отечественной культуры и искусства, важнейшие события, такие как создание консерваторий, образование общедоступных художественных галерей и др., обозначены в истории Отечества.

Творчество русских композиторов XIX–XXI в. всеобъемлюще, включает различные жанры, стили и направления, характерные для музыкального искусства. Одним из самых популярных и востребованных жанров в России был и

остается жанр романса, и прежде всего «благодаря своему камерно-лирическому характеру, который оказался созвучным духовному складу русской души, ее неистребимой романтической сущности» [2, с. 128]. По мнению академика Б.В. Асафьева, «романс – усложненный вид «комнатной», «домашней», салонной песни, ставшей более интимной, отзывчивой в отношении передачи тончайших оттенков психики – личных душевных настроений. Романсы пишутся на разнообразнейшие стихотворения, но главной целью всегда бывает стремление выразить с возможно большой чуткостью замысел поэта и усилить музыкой эмоциональный тон... стихов» [1, с. 4].

Изначально термин «романс» (исп. Romance) возник в Испании в XII–XIV веке и обозначал светскую песню, новый песенный жанр в творчестве странствующих музыкантов и поэтов, которую пели не на латинском, как было принято, а на испанском языке. Сборники таких песен объединялись общим сюжетом и назывались «романсеро». В XIX веке романс становится одним из ведущих жанров в Западной Европе. Он отражает внутренний, душевный мир человека, мелодия связана с поэзией, отражает поэтические образы. Инструментальное сопровождение имеет важное выразительное значение и является равноправным участником ансамбля. В современное время партия аккомпанемента может быть исполнена различными инструментами, оркестром, фортепиано, гитарой и др.

Возникновению жанра «городского бытового» романса в России в XVIII века предшествовали такие художественные традиции: национальная музыка, «красота и распевность русских протяжных песен, стройность и благозвучие петровских кантов, глубина русской хоровой музыки, образность и яркость русской речи» [1, с. 9]. В творчестве наиболее ярких композиторов этого жанра А. Варламова, А. Гурилева, П. Булахова, А. Дюбюка и др. звучат интонационные обороты, словно взятые из колыбельных песен, народных напевов, удалых плясовых, используются мотивы цыганских мелодий (А. Варламов «О. не целуй меня»). Романс может быть написан в различных разновидностях: элегия, баллада, баркарола, серенада, романс в танцевальных ритмах, романс-монолог, песня (куплетная форма), используется вариационный принцип изложения (А. Варламов

«Красный сарафан»). Одна из сторон романа – театральность, яркость образов, романтическая сущность (А. Даргомыжский «Старый капрал», П. Булахов «Гори, гори, моя звезда» и др.).

Содержание и характер романа имеет гибкую форму, демократичные черты: преобладает лирический сентиментальный характер, но может быть и философским, и сатирическим, публицистическим, социальным. Немаловажное значение имеет доступность и простота «городского бытового романа» не только для восприятия, но и для исполнения в сравнении с наследием классического романа: П. Чайковского, С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова, М. Балакирева и др.

В России второй половины XIX – начала XX века в гражданском обществе было весьма популярно сочинение стихов, а также романсов. Они сочинялись для исполнения в узком кругу, на дружественном собрании, кружке, салоне. В создании «городского бытового» романа (другое название: мещанский, сентиментальный, жестокий) основная роль принадлежит композиторам-любителям, малозаметным авторам, чей вклад в отечественную музыку исчисляется одним-двумя произведениями. Среди них были люди разного социального статуса: известны помещики, государственные служащие, семинаристы и др.

В некоторых романах существовали такие тенденции: вместо фамилии автора стоят инициалы («Дремлют плакучие ивы», муз. Б.Б.); романсы, где музыка и стихи написаны автором («Я помню вальса звук прелестный», муз и сл. Н. Листова; «Я ехала домой», слова и музыка М. Пуаре); романсы, в которых неизвестен ни композитор, ни поэт («Темно-вишневая шаль», сл. и муз. неизвестного автора).

Мы считаем, что традиции, заложенные в сочинении городского романа и творчески переосмысленные согласно времени, были продолжены в XX и в XXI веке. Развитие русской культуры, в частности, романа, после революции и Гражданской войны, ознаменовалось многими именами. Большое наследие в сочинении и исполнении «изысканно-интимной музыкальной новеллы» [1, с. 40] оставил А.Н. Вертинский. В его романах звучат «тонкие психологические

наблюдения, одухотворенность и лаконизм высказывания, за которым – настоящий драматизм, а то и трагедия непонятости, одиночества ... слова, фразы, мелодия лишь подчеркивает поэтическую интонацию, являясь моментом дополняющим, а не определяющим, как в классическом романсе. Та же камерность жанровых границ – для себя, для близкого круга, а не для массовой эстрады» [1, с. 40–41].

Во время Великой Отечественной войны сочинение и исполнение городского романса, как и другие виды искусства, вспыхнуло с новой силой. Потребность солдат, всего русского народа в душевных лирических песнях, романсах, которые вселяли веру в победу, звучали патриотично, была огромна. В концертах на фронтах звучали, наряду с новыми песнями, старинные романсы, они выполняли важную роль, вызывая у бойцов чувство любви к Отечеству, своей родной земле. Новые песни, сочиненные во время войны («Темная ночь», «Землянка» и др.) во многом продолжали традиции городского романса.

Во второй половине XX века появилось такое течение, которое называется «авторская песня». Ее исполняют «барды» и «менестрели», в творчестве которых нашла отражение лирическая песня, приближающаяся к традициям городского романса. «Авторская песня» исполняется под гитару, для нее характерно романтическое настроение, интонации разговорной речи, ритмы, бытующие в музыке города, важный акцент делается на смысловое содержание. Наиболее известными представителями любительского творчества, которые вписали яркую страницу в русскую культуру, являются Б. Окуджава, Сергей и Татьяна Никитины, Ю. Визбор, О. Митяев др.

Связь с художественными традициями «городского бытового» романса продолжили композиторы М. Тареввердиев, А. Петров, А. Пахиутова, А. Эшпай, А. Рыбников, Э. Колмановский, М. Минков, Д. Тухманов, Е. Птичкин, Е. Крылатов и др. Каждый из них обладает яркой индивидуальностью, своим почерком, талантом. Песни и романсы к кинофильмам, театральным постановкам, мюзиклам, отдельно сочиненные песни написаны в жанре, где ярко выражены основные тенденции «городского бытового романса»: «Нежность», «Оглянись,

незнакомый прохожий», А. Пахмутова, «Любовь – волшебная страна», «А напоследок я скажу» А. Петров, «Я тебя никогда не забуду» А. Рыбников, «17 мгновений весны» М. Таривердиев и др.

Традиции «городского бытового» романа прослеживаются и в творчестве чувашских композиторов Ф. Лукина, О. Агаковой, Л. Быренковой, Ю. Григорьева. Для вокального творчества Ф. Лукина характерны песни-романсы, написанные в куплетной форме, искренние и светлые романтические чувства («Сирень», «Калина красная»). У О. Агаковой в романах ярко выражена лиричность характера, чуткое внимание к стихам, к слиянию музыки и стиха. Л. Быренкова много экспериментирует с формой и изложением произведения, смешивая стили и жанры. Ее песня-романс «Годы» является философским размышлением, где проигрыш органично звучит, имитируя флейту. Романс «Нищие» написан на гражданскую тему, что является уникальным явлением в современном композиторском творчестве.

«Задачи камерно-исполнительского мастерства обязывают в небольшом временном пространстве описать целое событие, смену душевных состояний, все то, что заложено непосредственно поэзией в сочинении композитора» [3, с. 5]. От солиста требуется сердечная любовь к романсу, при котором становится возможным одухотворенное исполнение и передача чарующего колорита музыки романа. Слушая того или иного исполнителя, часто создается ощущение принадлежности музыки и текста самому исполнителю, он обращается к каждому из слушателей, ведет с ним диалог, что является лучшей интерпретацией «жесткого романа».

Искренность, задушевность и теплота мелодии, сердечность, страсть и горечь переживаний, драматические и радостные моменты в жизни, мечтательность, романтизм, светлые оттенки чувств, открытая чувственная эмоциональность, синтез музыки и стихов – вот неполный спектр выразительных средств, который несет бытовой романс. Композиторы, «сочинившие эти миниатюрные творения, малоизвестны или совсем забыты, но их мелодии возникают в памяти уже с первых звуков. «Старинный романс – это некое мироощущение,

независимое от времени. Когда бы не были созданы эти маленькие шедевры, они часть нашей современной музыкальной жизни, нашей культуры» [4, с. 2].

Композиторы-любители, первооткрыватели жанра «городского бытового» романса, внесли огромный вклад в развитие вокального творчества, заложили традиции сочинения и исполнения романса. Мы считаем, что художественная ценность этого жанра является неотъемлемой частью национального духовного наследия.

Список литературы

1. Соболева Г. Русский советский романс / Г. Соболева. – М.: Знание, 1985. – 112 с.
2. Суринова А.Л. Особенности исполнительской интерпретации русского романса первой половины XIX века / А.Л. Суринова // Вестник ЧГИКИ. – 2008. – №3. – С. 128–130.
3. Плужников К. Забытые страницы русского романса / К. Плужников. – СПб.: Композитор, 2004. – 140 с.
4. Старинный русский романс для голоса и фортепиано: в 4-х вып. Вып. 1. – СПб.: Композитор, 2004. – 104 с.