М.И.Глинка. Вокальное творчество.

К области романса Глинки обращался на всём протяжении своего творческого пути. Его романсы (свыше семидесяти) – своего рода музыкальный дневник, позволяющий проследить весь путь развития композитора, определить его устремления и интересы в разные периоды жизни.

Но в романсах отразились не только многообразные личные чувства композитора. *Глинка воплощает здесь очень широкий круг явлений. Он рисует портреты различных лиц, сцены жизни, пейзажи, картины далёких времён и стран, рождённые воображением или навеянные поэзией. В его романсах, как и во всём творчестве, сочетаются моменты субъективные и объективные.*

Богатству содержания романсов соответствует разнообразие их жанров. Глинка охватывает все виды современного ему бытового романса*: «русскую песню», элегию, серенаду; бытовые танцы – вальс, мазурку, польку.* Он использует также *балладу и близкую к ней фантазию, обращается к жанрам, свойственным музыке других народов: к испанскому болеро, итальянской баркароле.* Наконец, он создаёт *ряд романсов. в которых соединяются черты разных жанров.*

Многообразны и формы романсов Глинки. Здесь встречаются и *простая куплетная форма, и трёхчастная, и рондо, и сложная, так называемая сквозная форма*, где происходит смена разных эпизодов, связанных единой линией непрерывного драматического развития*.*

В романсовом творчестве Глинки использованы тексты двадцати поэтов. Сохраняя единство своего стиля, Глинка сумел отобразить в музыке особенности содержания и поэтического языка, присуще различным авторам. Его пушкинские романсы отличаются глубиной мысли, светлым настроением, ясностью, жизненным полнокровием; романсы на слова Жуковского – чувствительностью, мрачным романтическим оттенком, романсы на слова Дельвига – простотой, мягкостью, народно-песенным колоритом. Особенно замечательны пушкинские романсы Глинки, в которых музыка идеально сливается со словами.

Глинка воплощает в музыке романса прежде всего общее настроение текста, его главный поэтический образ. Музыка передаёт и оттенки чувства, и частные черты портрета, и подробности пейзажа, но они всегда подчинены общей характеристике образа.

Главным средством воплощения содержания в романсах Глинки является напевная вокальная мелодия. Порою она включает отдельные речитативные и изобразительные интонации, но они обычно не разрывают мелодической линии, которая остаётся плавной и закруглённой. Мелодии Глинки благородны, пластичны, гибки и изящны, они отличаются широтой дыхания, законченностью, единством всех элементов.

Фортепианная партия играет большую роль в романсах Глинки, особенно в зрелых. Она *передаёт общее настроение, рисует фон действия, даёт характеристику основных образцов.* Фортепианные вступления, вводящие в настроение и обстановку действия, имеются в большинстве романсов Глинки. Нередко музыка вступления повторяется в конце романса, образуя самостоятельное заключение. Такое повторение способствует законченности, закруглённости формы.

Фортепианное сопровождение подчёркивает главное в вокальной мелодии романса, усиливает выразительность, придаёт большую определённость её характеру. Певучесть, гибкость вокальной мелодии ещё ярче выступает благодаря таким особенностям аккомпанемента, как мягкость и текучесть гармоний, плавно переходящих одна в другую, и напевность всех голосов, в частности, баса.

Глинка явился основоположником русской вокальной школы, соединяющей высокое мастерство владения голосом, широкую распевность и драматическую выразительность.

Романсы раннего периода. *Содержание и характер романсового творчества Глинки менялись на протяжении 32 лет – от первого романса до последнего. Первый, ранний период охватывает примерно 1824-1834 годы.* Это время постепенного роста композитора, поисков своего пути, овладения мастерства. *В этот период Глинка писал, главным образом, в жанрах «русской пени» и элегии, основных для бытового романса той поры. Многие романсы первого периода проникнуты настроениями сентиментальной печали и элегической тоски, характерными для русских поэтов 20-х годов* (на слова которых они большей частью и написаны): Е.А.Баратынского, А.А.Дельвига, К.Н.Батюшкова и особенно В.А.Жуковского.

Лучшие романсы первого периода отличаются теплотой чувства, выразительностью мелодии, русской национальной окраской.

Элегия «Не искушай» *(на слова Е.А.Баратынского) – один из примеров подобного рода. Свойственное ей настроение мягкой грусти характерно для романсов этого жанра.*

Ряд романсов 20-х годов относится к жанру «русской песни». У Глинки представлены обе разновидности этого жанра – медленная песня лирического характера и быстрая плясовая. Одним из лучших образцов медленных «русских песен» Глинки является романс ***«Ночь осенняя»*** *на слова А.Римского-Корсакова.*

Романсы зрелого периода. *В конце 20-х и особенно в начале 30-х годов в романсовом творчестве Глинки наметились серьёзные сдвиги в сторону большей глубины и более светлого характера образов.*

Переломным явился 1834 год, когда Глинка приступил к работе над оперой «Иван Сусанин». В этом году им был написан *пушкинский романс «Я здесь, Инезилья», который ознаменовал собой начало центрального, зрелого периода романсового творчества Глинки (с 1834 до конца 40-х годов).*

В этот период Глинка широко использовал поэзию Пушкина, создав на его слова девять романсов. Эти романсы отличаются жизнеутверждающим характером, силой и полнотой чувств, стройностью и ясностью формы. Сходны с ними и многие романсы на слова других поэтов.

Содержание романсового творчества Глинки в зрелый период намного обогатилось. Композитор достиг большей индивидуализации образов и настроений, углублённого воплощения текста: его романсы этой поры отмечены подлинным реализмом в передаче психологических переживаний и в обрисовке внешнего мира.

Значительно расширился и круг жанров, примером их разнообразия является цикл из двенадцати романсов на слова Н.В.Кукольника «Прощание с Петербургом», написанный в 1840 году. В цикл входят песня народного склада («Жаворонок»), «Колыбельная», застольная («Прощальная песня»), марш («Рыцарский романс»), баркарола («Уснули голубые»), болеро («О дева чудная моя»), фантазия («Стой, мой верный, бурный конь»), каватина («Давно ли роскошно ты розой цвела»).

В своё время романсы первого периода сыграли большую роль в подготовке оперы «Иван Сусанин». Точно так же *романсы зрелого периода*, написанные до 1842 года, *явились своеобразной лабораторией*, в которой, по словам Стасова, «необходимо должны были совершиться опыты овладения… формами и элементами, долженствовавшими войти в состав новой оперы» (т.е. «Руслана и Людмилы»).

Элегия «Сомнение» *(слова Кукольника) – один из ярких образцов зрелой лирики Глинки. В тексте (поэт создал его на готовую музыку) говорится о сложной борьбе чувств в душе человека, о страстном стремлении к покою и о муках ревности, тревожащей сердце. Музыка выражает эту борьбу, показывает развитие чувств. Глинка сумел использовать, таким образом, жанр элегии для воплощения сложной картины душевных переживаний.*

«В крови горит огонь желанья»*.* Композитор не ставил своей целью воспроизвести своеобразный восточный колорит пушкинского стихотворения. Его привлекало общее настроение стихов. Поэтому он использовал музыку, написанную первоначально на другой текст, также выражающий порывистое и *пылкое чувство любви*. Это чувство и *наполняет собою весь романс. Уместно применён здесь бытовой жанр серенады (её характерный признак – сопровождение гитарного типа).*

«Я помню чудное мгновенье» *на слова Пушкина – высшее достижение Глинки в области вокальной лирики.* В этом романсе идеально сливаются пленительные стихи и вдохновенная музыка. *Его мелодия – один из самых замечательных образцов вокального стиля Глинки.* Очертания её мягки, пластичны и благородны. Мелодическое зерно – основная музыкальная тема романса – излагается в фортепианном вступлении, этой же темой в изложении фортепиано и завершается романс. *В этой теме воплощён в обобщённом виде основной поэтический образ текста. Это одновременно и образ человека, охваченного глубоким и благоговейным чувством любви, и образ самой возлюбленной, столь прекрасной, что поэт называет её «гением чистой красоты».*

Стихотворение Пушкина ясно делится по содержанию на три раздела: зарождение любви, разлука, счастье новой встречи. В полном соответствии с этим и романс Глинки строится в трёхчастной форме.

В романсе «Я помню чудное мгновенье» с наибольшей полнотой и отчётливостью проявились «пушкинские» черты центрального периода творчества Глинки: оптимизм, гармоничное мировосприятие, уравновешенность чувства. Печаль, тоска, как бы они ни сильны, вызваны внешними, а не внутренними причинами и поэтому бесследно исчезают с изменениями обстоятельств. Духовный мир героя отличается цельностью и ясностью.

Характерен для стиля Глинки и музыкальный склад романса: певучесть вокальный парии и фортепианного сопровождения, тонкость и плавность гармонических переходов, стройность и завершённость формы.

В ряде романсов зрелого периода большое место занимает изображение сцен быта или картин природы. Здесь в полной мере выявляются богатство воображения Глинки и образность его творческого мышления, ярко обнаружившиеся в его операх и симфонических произведениях. *При этом образы быта и природы воплощаются им, как всегда, обобщённо, без выписывания деталей, и служат, в конечном итоге, лишь средством более конкретной характеристики переживаний героя.*

Образцами такого рода зарисовок служат два романса на стихи Пушкина в испанском духе: «Я здесь, Инезилья» и «Ночной зефир».

Романс ***«Я здесь, Инезилья»*** *написан в трёхчастной форме. Первый раздел (как и третий, его повторяющий) – серенада обычного песенного склада. Но уже здесь дана меткая образная характеристика смелого, дерзкого юноши, «исполненного отвагой». В среднем разделе серенадный аккомпанемент становится фоном для непосредственного обращения героя к своей возлюбленной. Это обращение полно противоречивых чувств – любовная мольба сменяются ревнивыми упрёками и гневными угрозами.*

В другом романсе – ***«Ночной зефир»*** *- на первый план выступает картинное начало. Форма романса – двойная трёхчастная. Второй раздел не является развитием первого, как в предыдущем романсе, а сопоставляется с ним по контрасту.*

Первый раздел – спокойный ночной пейзаж. Баюкающая мелодия вращается вокруг одного звука в небольшом диапазоне; главная живописная роль отведена *аккомпанементу*, который *воспроизводит мерный шум реки*. *Но вот картина меняется – начинается серенада*. *Музыка становится оживлённой, лёгкой, горделиво-страстной. В мелодии появляются характерные испанские обороты, сопровождаемые «гитарным» аккомпанементом. Неоднократное чередование и сопоставление обоих разделов, остающихся неизменными, позволяет Глинке объединить в одно целое две живописные зарисовки – природы и быта.*

Образы природы получают красочное воплощение также в романсах ***«Венецианская ночь»*** *на слова И.И.Козлова и* ***«Уснули голубые»*** *на слова Н.В.Кукольника.*

В обоих романсах нарисован водный пейзаж и использован жанр итальянской песни лодочника – баркаролы. Фортепианная партия в них изображает колыхание или струистый бег воды, а мерное покачивание в мелодии как бы воспроизводит движение лодки. Однако содержание стихотворений различно, а соответственно с этим различен и характер музыки.

В «Венецианской ночи» безраздельно господствует спокойное, безмятежное состояние, вызванное наслаждением жизнью и красотой природы. «Мелодия движется мерным дыханием, словно лёгкими всплесками весла» (Асафьев). *В романсе «Уснули голубые» вначале царит та же нега, той же покой, но в средних разделах (романс написан в форме рондо), где речь идёт о волнениях и страданиях любви, музыка приобретает страстный, напряжённый характер.*

Своеобразнейшей жанровой картинкой является ***«Попутная песня»*** *(слова Кукольника). Глинка первый из композиторов передал в музыке совершенно новое для того времени впечатление от поездки по железной дороге.*

Вся фортепианная партия пронизана непрерывным равномерным движением, передающим частый перестук колёс паровоза (в тексте он назван по-старинному «пароходом») и вагонов. Оживлённая скороговорка рисует радостную суету толпы.

Картинность и жанровая характерность, свойственные Глинке, получают наибольшее развитие в его романсах-балладах зрелого периода. Из них наиболее значителен по содержанию и художественным достоинствам ***«Ночной смотр».***

Баллада Глинки написана на стихи Жуковского, воспроизводящие романтическую легенду о Наполеоне, будто бы встающем по ночам из гроба и делающем смотр своим войскам. Образы легенды очерчены в музыке с необычайной выпуклостью, притом очень лаконично, самыми скупыми штрихами.

Вокальная партия баллады пронизана ритмом марша и основана на сдержанных речитативных интонациях, вызывающих ощущение ночной тишины и настороженности. Большое значение приобретает инструментальная партия. Она чрезвычайно картинна, и её меняющиеся образы помогают раскрыть содержание текста (рокот, воинские сигналы, шаги марширующей армии)

Всё это служит созданию картины призрачного, фантастического ночного парада. Использование жанра военного марша, с которым связаны обычно представления о боевых походах, о доблести и подвигах, придаёт романсу приподнятый характер, и он воспринимается как романтическое воспевание верности воинскому долгу.

Лишь дважды в зрелом периоде творчества Глинка обратился к жанру «русской песни», занимавшему столь большое место среди его ранних романсов.

Но теперь он и этот бытовой жанр наполнил индивидуальным образным содержанием. Так, в романсе ***«Жаворонок»*** *(слова Кукольника) скромная, бесхитростная песенка народного склада становится формой воплощения образа любимой русской природы.* Немногими тонкими штрихами – подражанием птичьему щебетанию в фортепианном вступлении и улетающими вверх октавами в сопровождении – *Глинка рисует картину широкого простора, которая рождает задумчивое настроение* и становится фоном для элегической песни.

В конце 40-х годов, как уже указывалось, в романсовом творчестве Глинки наметились новые черты. Мотивы душевного разлада, горечи, тоски и разочарования прозвучали в таких романсах, как «Песнь Маргариты» и «Не говори, что сердцу больно».

«Песнь Маргариты» *на слова из трагедии великого немецкого поэта В.Гёте «Фауст» (перевод Э.Губера) – душевное излияние покинутой женщины, горько тоскующей из-за разлуки с любимым человеком. Маргарита поёт свою песню за прялкой.*

«Не говори, что сердцу больно» *- последний романс Глинки – написан на стихи Н.Павлова. Это романс – одно из наиболее драматических произведений Глинки. Острая боль истерзанного сердца здесь остаётся неутоленной.*

«*Не говори, что сердцу больно» - единственный чисто декламационный романс Глинки, где кантилена почти полностью исчезает, уступая место речитативным возгласам, а вокальная линия всё время прерывается паузами.* Необычны для Глинки и острые диссонансы в фортепианном вступлении, образующиеся в результате задержаний или же резких столкновений отдельных речитативных интонаций.

Задания по пройденному материалу.

Задание 1. Раскрыть содержание вопросов.

1. Значение вокального творчества Глинки.

2. Содержание вокального творчества Глинки.

3. Жанровое разнообразие вокального творчества Глинки.

4. Формообразование в романсах Глинки.

5. Поэтическая основа романсов Глинки. Соотношение музыки и поэтического текста.

6. Роль мелодии в романсах Глинки.

7. Роль фортепианного сопровождения в романсах Глинки.

8. Значение вокального творчества Глинки.

9. Характеристика романсов раннего периода.

10. Характеристика романсов зрелого периода.

11.Характерстика романсов последних лет творчества.

Задание 2. Прослушать материал, представленный в лекции.