Группы: **Вокальное искусство**

Курс **3**

Дисциплина **Основы драматургии оперных жанров**

Преподаватель **Бессараб-Аблялимова Надежда Александровна**

Тема: **Романсы в произведениях А.Н. Островского.**

Лекция.

Романс.

Рома́нс в музыке (исп. romance, от позднелат. romanice, буквально — «по-романски», то есть «по-испански») — вокальное сочинение, написанное на небольшое стихотворение лирического содержания, преимущественно любовного; камерное музыкально-поэтическое произведение для голоса с инструментальным сопровождением.

Термин «романс» возник в Испании в Средневековье, первоначально обозначая светскую песню на испанском («романском»), а не религиозный гимн на латинском языке. Вскоре он вошёл в обиход и в других странах, хотя в некоторых странах романс и песня все-таки обозначаются одним словом.

Романс развился из песни. Он появился и сформировался в XV и XIX веках. Расцвет романса как синтетического музыкально-поэтического жанра начался во 2-й половине XVIII века в Германии, Франции и России. Большое влияние на его развитие оказало творчество крупнейших поэтов Гёте и Гейне.

В России вначале «романсом» называлось вокальное произведение на французском языке (пусть и написанное русским композитором), а произведение с текстом на русском языке — «российской песней».

Затем появился жанр русского романса, который быстро стал популярен на волне веяний романтизма. В XVIII веке существовал сентиментальный романс, когда стихи поэтов типа Сумарокова или Тредиаковского писались на мотивы народных песен.

На основе русского романса в первой половине XIX века ведущими российскими композиторами создаётся жанр цыганского романса, впоследствии доработанный и доведённый до высокого уровня собственно самими цыганами.

Из русских композиторов замечательные образцы создали Алябьев, Варламов, Гурилёв, Верстовский, Глинка, Даргомыжский, Рубинштейн, Кюи, Чайковский, Римский-Корсаков, Булахов, Рахманинов, Свиридов, Метнер, Б. Прозоровский.

Виды русского романса

· **Городской романс** — разновидность романса, бытовавшая как фольклор в России конца XIX — первой половины XX века. Основными отличительными признаками городского романса с литературной точки зрения являются конкретика в образах, ступенчатая композиция, представление лирического героя о самом себе, как о бывалом человеке, недостижимость объекта любви.

· **Цыганский романс**. Жанр цыганского романса был основан русскими композиторами и поэтами, поклонниками цыганской манеры исполнения; за основу был взят романс обыкновенный, но в музыку и тексты были добавлены специфически цыганские приёмы и обороты. Впоследствии жанр был развит и изменён до современного состояния самими цыганами. В настоящий момент цыганский романс представляет собой вид песни, имеющий корни как в русском классическом и городском романсе, так и в городской лирической песне, узнаваемо цыганский по музыке и лирике, и может иметь как цыганский, так и русский текст.

· **Жестокий романс**. Своеобразие данного жанра и заключается в гармоничном синтезе жанровых принципов баллады, лирической песни, романса. Но есть у него и свои, особые черты, по которым жестокий романс можно вычленить из обширного пласта русских лирических песен или баллад. В жестоком романсе можно выделить чуть больше десятка основных сюжетов. Отличаются они друг от друга главным образом причинами трагедии, а выбор концовок и вовсе невелик: убийство, самоубийство, смерть героя от горя либо смертельное горе.

Черты вокального романса

По форме романс схож с песней; как и последняя, он пишется в коленном складе, но в нём необязательна та квадратура, та чётность тактов, которые преследуются в песне. В романсе допускаются отступления в виде так называемых расширений или вставок, переходов от одного колена к другому. Вокальная партия романса должна иметь ясное и рельефное мелодическое очертание и отличаться певучестью. Рефрен, или припев, в романсе чаще всего отсутствует. (Хотя бывают и исключения, как, например, произведение А. С. Даргомыжского «Старый капрал» — романс с припевом в форме куплетной песни). В романсе следует обращать внимание больше на передачу общего настроения текста, чем на подробную иллюстрацию его деталей. Интерес должен главным образом лежать в мелодии, а не в аккомпанементе.

Романс пишется для пения с аккомпанементом одного инструмента, преимущественно фортепиано и относится к разряду камерной музыки, хотя некоторые романсы аккомпанируются оркестром. «Инструментальное сопровождение в романсе имеет важное значение, зачастую являясь равноправным с вокальной партией элементом единого целого».

Основные жанровые признаки романса

· Содержание романса не выходит за пределы лирики. Текст посвящён некоему переживанию, обычно любовному.

· Романс характеризуется только одним лирическим настроением. Однако спектр эмоциональных состояний в романсе настолько велик, что каждый исполнитель и слушатель имеет возможность выбрать наиболее близкое ему.

· В романсе мелодия теснее, чем в песне, связана со стихом, отражает не только общий его характер и поэтическую структуру, но и отдельные образы, ритмической и интонационной частности.

· В связи с тем, что романс обычно выражает любовное переживание, он либо имеет, либо подразумевает адресата, а, следовательно, изначально диалогичен в самом своём содержании.

· Наличие двух героев порождает одно из самых важных качеств романса — его интимность, камерность.

· Романс как вокально-поэтический жанр представляет собой трёхгранную структуру, в которой одинаково значимы слово, музыка и речь.

· Романсное стихотворение лишено твёрдых жанровых признаков — обычно это небольшое лирическое произведение, строфическое, рифмованное, со стихами средней длины, с напевным типом интонирования.

Островский использует только городские романсы в пьесах «Бесприданница» и «Доходное место». И не случайно. Безусловно, музыка не просто составляет фон для развития действия, она пронизывает всю образную структуру произведения, высвечивая сущность конфликта в драме, проясняя психологический рисунок человеческих характеров. Таким образом, выявление значения музыкального, в частности романсового начала стала для автора не только ключом к постижению проблематики всего произведения, но и к пониманию характера главной героини, ее внутреннего состояния.

«Бесприданница».

Эта драма о судьбе: как тогда выражались, «девушки на выданье». В основе драмы — социальная тема: главная героиня Лариса Огудалова бедна, она бесприданница, и этим определяется ее трагическая судьба. Она живет в мире, где все продается и покупается, в том числе девичья честь, любовь и красота. Но поэтическая натура Ларисы летит над миром на крыльях музыки (не случайно Островский выбирает это имя для своей героини, так как Лариса значимое имя: в переводе с греческого это — чайка): она прекрасно поет, играет на фортепиано, на гитаре, глубоко переживает исполняемое, так что приводит в трепет и восторг своих слушателей. Ей близки цыгане, в которых она ценит жажду воли и склонность к волнующей песне. Островский так изобразил в своей пьесе Ларису, что в сознании читателя ее образ неразрывно сливается с романсом.

Главная исполнительница романсов в драме - Лариса Дмитриевна Огудалова. Первый романс, который она исполняет за разговором с матерью Харитой Игнатьевной - романс «Матушка, голубушка» на стихи С. Ниркомского, музыка А. Гурилёва: «Матушка, голубушка, солнышко моё! Пожалей, родимая, дитятко твоё!».

МАТУШКА-ГОЛУБУШКА

Слова Ниркомского

Музыка А. Гурилева

Матушка, голубушка,

Солнышко мое,

Пожалей, родимая,

Дитятко твое.

Словно змея лютая

Сердце мне сосет,

И целую ноченьку

Спать мне не дает.

То залетной пташечки

Песенка слышна:

Сердце замирает,

Так сладка она!

То мне что-то видится,

Размечуся я;

Сердечко стоскуется –

Вся пылаю я!

Что это, родимушка,

Сталося со мной?

Видно, приключился мне

Злой недуг какой?

Али нет, родимая,

Чем мне пособить?»

«Знать, приспело, дитятко,

Времечко любить!»

Этот романс показывает одиночество души Ларисы, так как ее «матушка- голубушка» не поддерживает мнение своей дочери и выдает замуж за первого попавшегося мужчину, который берет такую «бесприданницу».

В разговоре с матерью воображение Ларисы рисует будущее «как рай тихой жизни в благословенном уголке, изолированном от внешнего мира». Провинциальное захолустье представляется девушке «землей обетованной», где уставшая, израненная душа ее обретет, наконец, спокойствие и умиротворенность. «Я ослепла, я все чувства потеряла, да и рада. Давно уж точно во сне все вижу, что кругом меня происходит. Нет, уехать надо, вырваться отсюда. Скоро и лето пройдет, а я хочу гулять по лесам, собирать грибы и ягоды. Я по крайней мере душой отдохну. Но пусть там и дико и глухо, и холодно; для меня после той жизни, которую я здесь испытала, всякий тихий уголок покажется раем. Наберу с собой в деревню романсов и буду играть да петь от скуки».

Характерно, что именно музыка призвана, в глазах героини, воссоздать утраченную гармонию. Но мать Харита Игнатьевна пытается развенчать представления дочери о рае уединения средь лесов Заболотья: она констатирует «звуковой» образ деревенского бытия, подчеркивая, что никакой гармоничности он в себе не несет, а напротив, весь соткан из диссонансов, какофонии.

«Разуверение» - именно этот романс звучит в кульминационной сцене пьесы. Это один из лучших элегических романсов Е. А. Баратынского, музыка Михаила Ивановича Глинки. В ней Евгений Абрамович передает тончайшие оттенки чувств: тоски, разочарования, уныния. Поэзия Баратынского является поэзией раздумий над жизнью, художественным исследованием человека и действительности. В традиционной форме "унылой" элегии Баратынский сумел воплотить богатство и сложность эмоционального мира конкретного человека.

Евгений Баратынский

Антология русской поэзии

РАЗУВЕРЕНИЕ

Не искушай меня без нужды

Возвратом нежности твоей:

Разочарованному чужды

Все обольщенья прежних дней!

Уж я не верю увереньям,

Уж я не верую в любовь,

И не могу предаться вновь

Раз изменившим сновиденьям!

Слепой тоски моей не множь,

Не заводи о прежнем слова,

И, друг заботливый, больного

В его дремоте не тревожь!

Я сплю, мне сладко усыпленье;

Забудь бывалые мечты:

В душе моей одно волненье,

А не любовь пробудишь ты.

М.И. Глинке удалось угадать в стихах Баратынского не убеждённый отказ от любви, о чём говорится в тексте, а наоборот, жажду чувств, жажду страсти, жажду тревог, и передать это в музыке. При всей элегичности его романс прозрачен, чист, наполнен светлой грустью. Он дает яркое представление о душевном мире героини, поэтому Островский и включает его в кульминационную сцену своей драмы.

«Доходное место»

Это история жизни недавнего выпускника Московского университета Василия Жадова, обыкновенного юноши, интеллигентного, по-детски чистого, увлекающегося. Молодой человек пытается остаться честным и порядочным в мире, где богатство вызывает уважение, а бедность – порок. Жадов пылко влюблен в недалекую, но чистую сердцем Полиньку. Без средств, без состояния, с одними надеждами на будущее, Жадов все-таки сватается к ней и получает согласие на брак. Он предвидит трудности, которые ожидают его. Но Жадов верит в людей, «весело и с надеждой» смотрит в будущее и готов перенести любые тяготы, но не уступить «миллионной доли» своих убеждений и идеалов. Прошел год, и обыденная, безжалостная повседневность подточила духовные силы Жадова. Свои претензии предъявляет и Полинька, вовсе не склонная «сидеть дома» да работать «по велению мужа». Она хочет «новую шляпку», «бархатное платье» и вообще «весело жить», а не прозябать в честной трудовой бедности. Устав от этого, она умоляет мужа пойти на поклон к богатому родственнику и попросить «доходное» место…. Молодой чиновник, пытающийся служить честно, оказывается под таким давлением обстоятельств, что едва не отступается от юношеских идеалов. В последний момент он находит в себе силы удержаться от преступления и обещает «ждать того времени, когда взяточник будет бояться суда общественного больше, чем уголовного».

В этой пьесе исполнительницей романа является второстепенная героиня, жена Жадова, Полина. Она поет тот же романс, что и Лариса в пьесе «Бесприданница»: «Матушка- голубушка». Он также показывает одиночество и скуку в душе Полины. С матерью она не общается, муж ее не понимает, а сестра так и сыпет соль на рану, рассказывая о своей замечательной жизни, полной новых нарядов и развлечений. Жадов заставляет работать Полину, пытается ее воспитать, сделать из нее достойного человека, но девушка не оценивает его стараний, ей нужно от него совсем иное: жить, как сестрица, и ни в чем не нуждаться.

Полина не настолько романтична, как Лариса. Поет она лишь от скуки. Именно это состояние и отражает ее песня: тоску, невыразимую тоску и мечты о другой жизни.

Музыка для каждой из девушек имеет разное значение. Для Ларисы - это и спасение от серости и пошлости провинциального существования, и сфера реализации себя как личности, средство самовыражения. В Ларисиной увлеченности музыкой находит отражение тоска по эстетическим началам, отсутствующим в окружающей ее жизни, устремленность, романтическая окрыленность души к возвышенно-идеальному. Для Полины музыка – это спасение от скуки, выражение своего душевного состояния, единственная радость в ее серой, беспросветной жизни.

Домашнее задание: прочитать произведения А. Островского «Бесприданница», «Доходное место», знать содержание.