

Чжан Лу, магистрант
БГУ культуры и искусств
Научный руководитель – Бабич Т.Н.,
канд. искусствоведения, доцент

ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО С.В.РАХМАНИНОВА В КОНТЕКСТЕ РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА конца XIX – начала XX вв.

Наиболее значительной фигурой в русском музыкальном искусстве конца XIX – начала XX вв. является Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943). Его по праву считают классиком вокального стиля и ярчайшим продолжателем романтических традиций в русской музыке. В лучших своих творениях композитор смог преодолеть мелодраматические преувеличения и подняться до уровня подлинно человеческого, психологически углубленного искусства.

Дарование Рахманинова – лирическое по своей природе. Явления жизни преломляются в произведениях композитора через его душевный мир. Романтическая настроенность музыки Рахманинова, исключительная насыщенность и действенность его лиризма проявляется в глубокой связи с народной русской песней, с городской романсно-бытовой культурой конца XIX – начала XX вв., с творчеством П.И.Чайковского и композиторов «Могучей кучки». В его музыке отразилась поэзия народной песенной лирики, образы народного эпоса, картины русской природы.

Исключительно важное место в творчестве Рахманинова занимают романсы, которые по своей популярности могут соперничать с фортепианными сочинениями. Композитором написано около 80 романсов, включая юношеские и не опубликованные при жизни. Большинство из них написаны на тексты русских поэтов-лириков второй половины XIX и рубежа XX веков (Ф.Сологуба, В.Брюсова, И.Бунина, А.Плещеева, Д.Мережковского и др.), и всего лишь немногим более десятка – на слова поэтов первой половины XIX века

(А.Пушкина, Ф.Тютчева, А.Кольцова, В.Жуковского, Т.Шевченко и др.).

Обращаясь к поэтическим текстам, композитор «прочитывал» их по-своему и в музыкальном воплощении придавал им новый, неизмеримо глубокий смысл. Романс он трактовал как область выражения преимущественно лирических чувств и настроений. Эпические, жанрово-бытовые, комедийные или характеристические образы у него почти не встречаются. В нескольких романсах Рахманинова обнаруживается связь с народной песней и городской бытовой музыкой. Так, к жанру русской лирической песни («песни-романса») он обращается преимущественно в ранний период творчества, в 1890-е годы. Он не стремится к воспроизведению всех особенностей народного стиля (хотя и сохраняет некоторые из них) и свободно пользуется при этом гармоническими и фактурными средствами профессиональной музыки. При этом жанр трактуется преимущественно в драматическом плане. Примером может служить песня-романс «Полюбила я на печаль свою» (1893) на стихи Т.Шевченко (перевод А.Плещеева). По содержанию песня связана с темой рекрутчины, а по стилю и жанру – с плачами.

Как поэтическое воплощение жанра «восточной песни», характерного для творчества русских композиторов первой половины XIX века и композиторов «Могучей кучки», может рассматриваться романс «Не пой красавица, при мне» на слова А.С.Пушкина, ставший подлинным шедевром вокальной лирики Рахманинова 1890-х годов.

Среди романсов композитора встречаются произведения, родственные по характеру вокальной лирики П.И.Чайковского. Для них показательна особая выразительность чувств, томительная страстность выражения и подчеркнутая острота кульминации. Весьма характерным образцом любовной лирики подобного рода выступает романс «В молчаньи ночи тайной» (1890) на слова А.Фета.

Романсы лирико-пейзажного характера образуют одну из важнейших по

художественной ценности областей вокальной лирики Рахманинова. Пейзажный элемент или сливается с основным психологическим содержанием или, напротив, контрастирует последнему. Некоторые из этих произведений выдержаны в прозрачных, акварельных тонах, проникнуты спокойным, созерцательным настроением и отличаются исключительной тонкостью и поэтичностью. Одним из первых таких романсов в творчестве молодого Рахманинова был «Островок» (1896) на стихи английского поэта-романтика П.Шелли в переводе К.Бальмонта. Наиболее совершенные и тонкие романсы, связанные с образами природы, были созданы композитором в зрелом периоде. Это «Сирень», «Здесь хорошо», «У моего окна» и др. (они входят в цикл романсов соч. 21, 1902). Романс «Сирень» (на слова Ек.Бекетовой) – принадлежит к жемчужинам рахманиновской лирики. Музыка его отмечена исключительной естественностью и простотой, замечательным слиянием лирического чувства и образов природы, выраженных посредством тонких музыкально-живописных элементов. В таком стиле написан романс «Весенние воды» (1896) на слова А.Фета.

Образ ночи неоднократно возникает в романсах Рахманинова. Среди них – романсы-элегии **«Отрывок из Мюссе» (1902, перевод А.Н.Апухтина)**, «Ночь печальна» (1906, слова И.А.Бунина), «Ночь» (1900, слова Д.Ратгауза), «Ночью в саду у меня...» (1916, слова А.Исаакяна) и др.

В вокальных произведениях Рахманинова широко представлена драматическая тематика. Горькое сознание невозвратимости счастья и, несмотря ни на что, неудержимое стремление к нему, страдание и обездоленность – таковы настроения и мотивы драматических романсов. Большая часть их встречается среди вокальных циклов 1900-х годов. Таковы романсы «Проходит всё» (слова Д.Ратгауза), «Всё отнял у меня...» (сл. Ф.Тютчева), «Над свежей могилой» (сл. С.Надсона), «Как мне больно...» (сл. Г.Галиной) и др. Тема сожаления о безвозвратно уходящей жизни, скорбь и

горечь в душе решена композитором в остродраматическом плане: она перерастает в страстный протест против всего, что сковывает и подавляет светлые и прекрасные порывы человека.

Совершенно особое место в вокальной лирике Рахманинова занимает гениальный «Вокализ» (1915), который композитор посвятил великой русской певице А.В.Неждановой. Он примыкает к романсам композитора, в истоках своих связанным с русской песенностью. Элементы народного песенного стиля органично вливаются здесь в мелодику, отмеченную яркой индивидуальностью. Музыка столь выразительна, столь содержательна, что композитор счел возможным отказаться от поэтического текста. «Вокализ» нередко называют русской «песней без слов».

Романсы Рахманинова волнуют своей страстной силой, непосредственностью чувства, покоряющей искренностью. Это лирическая исповедь композитора, в которой нашли выражение и свойственные его творчеству мятежные порывы, и неудержимый напор волевых жизнеутверждающих эмоций и чувств. В его романсах отражены и трагические настроения одиночества, и благоговейная любовь к природе. Вокальный стиль композитора отличается протяженностью, широтой и свободой мелодического дыхания, сочетанием плавной и пластичной кантилены с чуткой, всегда психологически оправданной декламацией. Вокальная мелодия является для композитора основным средством раскрытия лирико-психологического содержания и создания обобщенных музыкальных образов.

Одна из существенных особенностей романсного стиля Рахманинова – исключительно большая роль и разнообразие фортепианного сопровождения. Фортепианную партию романсов невозможно назвать просто аккомпанементом. В романсах Рахманинова встречаются образцы концертно-виртуозной, декоративной и пышной фортепианной фактуры, наряду с прозрачным камерным изложением, требующим от пианиста исключительного звукового

мастерства в передаче ритмических и полифонических деталей музыкальной ткани, тончайших регистровых и гармонических красок.

Вокальное творчество Сергея Васильевича Рахманинова исследователями осмысливается как завершающий этап большой традиции русского романса (от М.Глинки и А.Даргомыжского до П.Чайковского и Н.Римского-Корсакова), а также как наиболее весомая часть русской вокальной музыки рубежа XIX – XX вв.

Список литературы:

1. Келдыш, Ю.В. Рахманинов и его время / Ю.В.Келдыш. – М.: Музыка, 1973. – 432 с.
2. С.В.Рахманинов. Альбом / сост. Е.Н.Рудакова /ред. А.И.Кандинский. – М.: Музыка, 1988. – 190 с.
3. С.В.Рахманинов / А.Кандинский // Русская музыкальная литература / ред. М.К.Михайлов, Э.Л.Фрид. – Л: Музыка, 1973. – С. 177-235.