

Как многогранна музыка!
Как юно
Она, звуча сквозь времени пласты,
В сердцах людских затрагивает струны
Любви, печали, памяти, мечты.
Ирина Волобуева

Портрет работы К. А. Сомова

ВВЕДЕНИЕ

В русском классическом музыкальном наследии одно из важных мест принадлежит романсу, одному из самых демократичных жанров, разнообразному и богатому по образности и тематике. Его появление связано с самым ранним, начальным этапом формирования русской классики. Уже в конце XVIII века возникает российская песня - предтеча жанра русского романса, затем целый ряд композиторов начала XIX века обращается к нему (Н.А. и Н.С. Титовы, М. Виельгорский, Н. Жилин, Д. Кашин, В. Яковлев). Уже в этот ранний период становления жанра лучшие из них впитали в себя народно-песенные интонации, чем была обусловлена, прежде всего, их популярность.

Вершиною камерно-вокального жанра этого периода несомненно являются романсы С. Рахманинова. Они для этого глубоко русского художника были душевной исповедью. Неслучайно, что после эмиграции, оказавшись в чуждом для себя мире, композитор отказывается от этого исповедального жанра.

Диапазон этих произведений чрезвычайно широк - от восторженного, гимнического воспевания жизни до трагического ее восприятия. Красной нитью проходит через всю рахманиновскую вокальную музыку тема одиночества, столь характерная для всего его творчества. Конечно, как и романсы других композиторов, его романсы лиричны в своей основе, но в них, как правило, присутствует, в той или иной форме, драматизм. Поэтому лирико-драматические романсы составляют основную часть его камерно-вокального наследия.

МЕЛОДИЗМ РАХМАНИНОВА

Рахманинов - ярчайший мелодист. Присущие его музыке широта и мелодическая распевность коренятся в русской народно-песенной и древней культовой мелодике. Рахманинов обладал особой манерой гармонического письма, был крупным и оригинальным мастером оркестрового колорита.

Рахманинов принадлежал к той породе музыкантов, которые убежденно считали мелодию важнейшим элементом музыки, наиболее гибко проникающим вглубь явления и наиболее точно воссоздающим самые существенные его черты. Но, воссоздающим так, что слушателей захватывает и правдивость отражения, отображения действительности, и специфическая манера одноголосного изложения, доставляющая особую эстетическую радость. Манеру эту в просторечии называют мелодичностью.

Среди своих современников Рахманинов выделяется умением создавать широко и длительно развертывающиеся мелодии большого дыхания,

соединяющие красоту и пластичность рисунка с яркой и напряженной экспрессией. Мелодизм, певучесть - основное качество рахманиновского стиля, в значительной степени определяющее характер гармонического мышления композитора и фактуру его произведений, насыщенную, как правило, самостоятельными голосами, то выдвигающимися на передний план, то исчезающими в густой плотной звуковой ткани. Рахманиновым был создан свой совершенно особый тип мелодики, основанный на сочетании характерных для Чайковского приемов - интенсивного динамического мелодического развития с методом вариантных преобразований, осуществляемых более плавно и спокойно. После стремительного взлета или длительного напряженного восхождения к вершине мелодия как бы застывает на достигнутом уровне, неизменно возвращаясь к одному длительно опеваемому звуку, или медленно, парящими уступами извращается к исходной высоте.

В свободно развертывающихся лирических мелодиях Рахманинова с их длительным непрерывным дыханием часто слышится что-то родственное «неизбывной» широте русской протяжной народной песни. При этом, однако, связь рахманиновского творчества с народной песенностью носила очень опосредованный характер. Лишь в редких, единичных случаях прибегал композитор к использованию подлинных народных напевов, не стремился он и к прямому сходству своих собственных мелодий с народными.

ГАРМОНИЯ В РОМАНСАХ РАХМАНИНОВА

В области гармонии Рахманинов не выходил за пределы классической мажоро-минорной системы в том виде, какой она приобрела в творчестве европейских композиторов-романтиков, Чайковского и представителей «Балакиревского кружка». Музыка его всегда тонально определённа и устойчива, но в использовании средств классически-романтической гармонии ему были свойственны некоторые характерные особенности, по которым нетрудно бывает установить авторскую принадлежность того или другого

сочинения. К числу таких особых индивидуальных примет рахманиновского гармонического языка относятся, например, известная замедленность функционального движения, склонность к длительному пребыванию в одной тональности, порой ослабленность тяготений. Обращают на себя внимание обилие сложных многотерцовых образований, ряды нон- и ундецим-аккордов, часто имеющих в большей степени красочное, фоническое, нежели функциональное значение. Соединение такого рода сложных созвучий осуществляется большей частью с помощью мелодической связи. Господство мелодически-песенного начала в музыке Рахманинова определяет высокую степень полифонической насыщенности ее звуковой ткани: отдельные гармонические комплексы возникают постоянно как результат свободного движения более или менее самостоятельных «поющих» голосов.

РОЛЬ РОМАНСОВ В ТВОРЧЕСТВЕ РАХМАНИНОВА

Особое место в творчестве композитора занимают романсы. В них Рахманинов предстает другой стороной своего творческого облика. Преимущественной сферой его камерного вокального творчества была лирика, мир личных чувств и настроений. Исключительным богатством, красочностью и разнообразием форм отличается фортепианное сопровождение и в романсах Рахманинова.

Рахманиновым написано около 80 романсов. Большинство из них написано на тексты русских поэтов-лириков второй половины 19 века и рубежа 20 века и всего лишь немногим более десятка на стихи поэтов 1-й половины 19 в. – Пушкина, Кольцова, Шевченко в русском переводе.

В романсе особенно тонко раскрываются чувства человека, его душевный мир, отношение к жизни, к природе. Не каждое стихотворение может лечь в основу романса, а только то, которое музыкально. Должна быть музыкальная интонация, чтобы она ложилась на мелодию, делилась на фразы, предполагается и большое количество гласных, чтобы можно было распевать.

В жанре романса очень важен аккомпанемент. Он придает звучанию большую полноту, вносит новые выразительные оттенки.

Однажды, знаменитый певец Ф.Шаляпин спросил у Рахманинова: «Растолкуй мне, простому расейскому артисту, что такое замечательное в музыке твоей заключается, отчего на жизнь другими глазами смотреть начинаешь? Любить жажда одолевает, страдать, петь от радости. Описываешь ты в ней события своей жизни или жизнь человеческую вообще? И почему душевную скорбь такой щемяще сладкой делаешь?»

Вот что ответил композитор:

«Так ты спрашиваешь, что такое музыка моя?

Это тихая лунная ночь;

Это шелест листьев;

Это отдаленный вечерний звон;

Это то, что рождается от сердца и идет к сердцу;

Это любовь!»

«...Я пытаюсь заставить музыку передавать просто и прямо то, что я чувствую во время сочинения. Если в моем сердце находится любовь, или горечь, или религия, - эти чувства становятся частью моей музыки».

В своих романсах Рахманинов рассказывает о тех минутах, когда человек наслаждается покоем природы или радуется красоте степи, леса, озера, - и музыка становится особенно нежной, светлой, какой-то прозрачной и хрупкой (романсы «Здесь хорошо», «Островок», «Сирень»). В «музыкальных пейзажах» Рахманинова, как и в описаниях природы у его любимого писателя А. П. Чехова или в картинах художника И. И. Левитана, тонко и одухотворенно передано обаяние русской природы, скромной, неяркой, но бесконечно поэтичной.

Романсы С. Рахманинова лаконичны. Они все кажутся короче того, что ожидаешь услышать. И это не недостаток, а одно из достоинств подлинных

шедевров. Между тем, это очень важный момент, отличающий романсы С. Рахманинова от произведений этого жанра у других композиторов. Так романсы С. Рахманинова становятся более концентрированными и, как правило, эмоционально более напряженными.

Склонность к созерцательному лиризму, длительному погружению в какое-нибудь одно душевное состояние, словно бы композитор хотел остановить быстротекущее время, совмещалась у него с огромной, рвущейся наружу энергией, жаждой активного самоутверждения. Отсюда сила и острота контрастов в его музыке. Каждое чувство, каждое душевное состояние он стремился довести до крайней степени выражения.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РОМАНСА «СИРЕНЬ»

Картины родины с берёзовыми рощами, реками и прудами, цветущей сиренью, с милой сердцу Ивановкой, куда всегда стремился Рахманинов, постоянно томили его и навевали грусть. А в иные дни они так ярко вспыхивали в сознании композитора, что, «полный музыки, музы и муки» (Осип Мандельштам), он находил успокоение только в музыке, отдавая ей всё, чем полна была его душа. Все это описывает Юрий Нагибин в своем рассказе «Сирень», о зарождающихся чувствах молодого Сергея Рахманинова и Верочки Скалон, которые встретились в период необыкновенного цветения сирени. «...В память Ивановки и того странного лета, когда запоздало и мощно забродило сиреневое вино, Рахманинов написал свой самый нежный и взволнованный романс «Сирень». Там есть удивительная, щемящая, как взрыд, нота. То промельк Верочкиной души, откупленный любовью у вечности».

Автором стихов, на которые написан романс, является Екатерина Андреевна Бекетова. Она была старшей дочерью в семье профессора А. Н. Бекетова, ректора Московского университета. Любовь к литературе развилась

у Екатерины Бекетовой под влиянием родителей, а окончательно ее взгляды оформились во время обучения на Высших женских курсах. Екатерина Бекетова, автор известной в свое время повести «Не судьба», оставила по себе память в основном поэтическими произведениями. Ей была свойственна унаследованная, видимо, от отца-ботаника тонкая наблюдательность и любовь к природе, которая трансформировалась в удивительно легкие и изящные стихотворные строки. Практически все ее стихи написаны в Шахматове, они навеяны очарованием неповторимого пейзажа срединной России. Шахматовская сирень, шахматовский парк оживают в этих строчках. Екатерина Андреевна Бекетова была и неплохой художницей. Среди ее бумаг сохранилось несколько шахматовских этюдов, выполненных акварелью и цветными карандашами. На одном из них - тонущий в кустах сирени небольшой бекетовский дом.

Екатерина Андреевна (в замужестве Краснова), писательница, переводчица. 1880-е годы.

ЖЕМЧУЖИНА РАХМАНИНОВСКОЙ ЛИРИКИ

«Сирень» - одна из самых драгоценных жемчужин рахманиновской лирики. Музыка этого романса отмечена исключительной естественностью и простотой, замечательным слиянием лирического чувства и образов природы, выраженных посредством тонких музыкально-живописных элементов. Вся музыкальная ткань романса певуча, мелодична. Спокойные, распевные

вокальные фразы непринужденно льются одна за другой. Выразительная фигурация фортепиано ассоциируется с представлением о колеблемой легким ветерком листве. Ощущение покоя возникает и благодаря пентатонической ладовой окраске: вокальная мелодия и сопровождение первых тактов романса выдержаны в бесполутоновом звукоряде ля-бемоль - си-бемоль - до – ми-бемоль - фа.

В дальнейшем, по мере развития, композитор выходит за рамки пентатоники, В середине романса выделяется задушевностью и теплотой широкая мелодическая фраза («В жизни счастье одно»), поддержанная красивым инструментальным подголоском и оттененная мягким поворотом в тональность II ступени (си-бемоль минор). Значительно обновлена и реприза. (Романс написан в простой двухчастной форме.) Композитор сохраняет лишь тональность и рисунок фортепианного сопровождения. Сама же мелодия здесь новая, с широкими интервалами и острыми задержаниями в кульминации («Мое бедное счастье»). Зато тем более свежо и кристально чисто в заключении звучат у рояля диатоническая мелодия и прежняя пентатонная фигурация, которыми завершается романс.

ИСПОЛНИТЕЛИ РОМАНСА «СИРЕНЬ»

Первой исполнительницей романсов Рахманинова была удивительная певица Надежда Ивановна Забела.

19 января 1903 года Забела в сопровождении Рахманинова исполнила в концерте Кружка любителей русской музыки романсы «Сумерки» и «Сирень». Эти романсы стали для современников олицетворением певицы, из них «Сирень» займет совершенно особое, подобное лейтмотиву место в жизни Рахманинова, Забелы и Врубеля.

Любопытно, что где бы ни выступала тогда Надежда Ивановна, ее неизменно просили исполнить именно «Сирень» — интерес публики к этому романсу в начале серебряного века может быть сравним лишь с

популярностью нынешних хитов».

Врубель. Портрет артистки Забелы-Врубель.

По утру, на заре,
По росистой траве,
Я пойду свежим утром дышать;
И в душистую тень,
Где теснится сирень,
Я пойду своё счастье искать...
В жизни счастье одно
Мне найти суждено,
И то счастье в сирени живёт;
На зелёных ветвях,
На душистых кистях
Моё бедное счастье цветёт.

А.В.Нежданова Романс «Сирень»

Одной из первых исполнительниц романса была А. Нежданова. В своих воспоминаниях она пишет: «Будучи артисткой Большого театра и выступая в концертах, я обязательно включала в свои программы романсы Рахманинова; исполняла всеми любимые вдохновенные романсы «Сирень», «Здесь хорошо», «У моего окна», «Островок» и много других, таких же прекрасных по своей выразительности, поэтичности и красоте мелодии произведений»; «В его романсах масса лирики, подлинного чувства поэзии, правды и искренности. Равнодушно петь их нельзя».

Иногда Рахманинов делал транскрипции своих романсов только для фортепиано, исполняя их без вокальной партии. И тогда рояль «пел» под его «волшебными» пальцами и, говорят, ни одной певице не удавалось спеть так, как играл — пел свои вещи композитор-пианист». Постоянно включая транскрипцию «Сирени» в свои концерты в России и в зарубежье, подчиняясь состоянию своего духа, Рахманинов каждый раз находил новые краски в ее трактовке: играл либо с поразительной филигранностью и воздушностью, либо «медленнее, чем поют, и даже с оттенком драматизма».

В интервью 1927 года Рахманинов скажет, что ему в процессе сочинения «очень помогают впечатления от только что прочитанного, красота и величие природы — все красивое помогает». И неожиданно для весьма

замкнутого Рахманинова вырвется весьма драгоценное признание: «Красивая женщина, конечно, источник вечного вдохновения. Но вы должны бежать прочь от нее, и искать уединения, иначе вы ничего не сочините, ничего не доведете до конца. Носите вдохновение в вашем сердце и сознании, думайте о вдохновительнице, но для творческой работы всегда оставайтесь с самим собой. Настоящее вдохновение должно приходить изнутри. Если нет ничего внутри, ничто извне не поможет...»

ЛЕГЕНДА «БЕЛАЯ СИРЕНЬ»

Как-то после концерта Сергею Рахманинову прислали букет белой сирени. С тех пор, как гласит легенда, этот благоуханный цветок сопровождал его всю жизнь: в каком бы уголке земного шара музыкант ни выступал, кто-то неизменно дарил ему сирень. Когда же Рахманинов в 1918 году навсегда уезжал из России, в купе его ждала ветка ароматных белых гроздьев...

Говорят, есть такая примета, если найдёшь на сиреновой ветке цветок с пятью лепестками, он принесёт тебе счастье. Об этой мечте - скромно-нежный, а потому необычайно проникновенный романс «Сирень»: «...И в душистую тень, где теснится сирень, я пойду свое счастье искать».

Так или иначе, - легенда жива, и памятная сирень сопровождала пианиста и композитора с юности, когда впервые он был очарован ароматом ивановской сирени в имении Сатиных, так и впоследствии, в эмиграции. Даже в вагоне на столике он находил белую сирень, невольную и очаровательную спутницу своей жизни! Аббревиатура Белая Сирень сопровождала каждую записку или послание Рахманинову на его концертах. Известно даже, что кто-то из музыкантов, знавших лично «Белую сирень», открыл ее инкогнито. Сергей Васильевич поблагодарил ее в письме, она ответила, и завязалась переписка, продолжавшаяся несколько лет. Но лично они никогда не виделись.

До переезда в Москву Фекла Яковлевна, она же «Белая сирень», жила

с семьей в Киевской губернии, где она занималась педагогической работой. В связи с поступлением детей в учебные заведения она переехала в Москву. Заботы о семье, отрыв от педагогической деятельности, по которой она очень тосковала – все это переживалось ею очень тяжело. К тому же, до переезда в Москву она овдовела. В этот период как-то зашла к ней племянница и начала уговаривать ее поехать на концерт Рахманинова. Фекла Яковлевна сначала наотрез отказалась, но, уступая уверениям, что она не раскается, если поедет, наконец согласилась. Музыка Рахманинова и его исполнение произвели на нее огромное впечатление и совершенно изменили ее душевное состояние. На следующий же день Фекла Яковлевна послала Сергею Васильевичу на квартиру белую сирень, и с тех пор сирень неизменно сопутствовала ему во всех выступлениях. После того, как Рахманинов узнал имя своей поклонницы, он всегда держал ее в курсе календарного плана своих выступлений, писал даже, над каким сочинением он работает. Письма эти Фекла Яковлевна хранила как реликвию. Однажды под влиянием тяжелого настроения, не желая, чтобы письма Рахманинова после ее смерти попали в чужие руки, она их уничтожила. Решение это назрело под влиянием минуты, и она потом об этом очень сожалела.

Когда Сергей Васильевич сочинял свои «Колокола», Фекла Яковлевна прислала ему бювар, в который была вложена нотная бумага.

В Москве 8 февраля 1914 года в филармоническом концерте в первый раз исполнялись «Колокола»; от имени Феклы Яковлевны в антракте концерта Рахманинову был поднесен дирижерский пульт, украшенный сиренью, и дирижерская палочка из слоновой кости, на ручке которой была вырезана миниатюрная ветка сирени. Сергей Васильевич подарил Фекле Яковлевне свою рукопись эскизов поэмы «Колокола», которую она еще при жизни передала Государственному центральному музею музыкальной культуры.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ О «СИРЕНИ»

Михаил Врубель. «Сирень» . (1900 г.)

У художника Врубеля есть известная картина «Сирень». Излюбленная художником цветовая гамма, включающая все оттенки синего, от голубого до фиолетового, в сочетании с розовым и зеленым, создает ощущение мерцающей, изменчивой поверхности. На фоне яркого, цветущего куста, «составленного» из мазков разной фактуры, – темный силуэт женской фигуры. Черты ее лица напоминают любимую модель и жену художника, оперную певицу Н.И. Забелу, одновременно вызывая в памяти майоликовые скульптуры, которые Врубель делал по мотивам оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка». По некоторым свидетельствам «Сирень» навеяна

романсом Рахманинова — этот романс Забела исполняла в концертах.

Воспоминание о «странном лете, когда запоздало и мощно забродило сиреневое вино» - так представил историю создания этой музыкальной миниатюры писатель Юрий Нагибин, который еще в 80-е годы прошлого века написал сценарий фильма о жизни композитора. Позже вместе с режиссером Андреем Кончаловским они переработали его в кинороман «Белая сирень», но фильм так и не был снят. Однако таинственная легенда продолжала будоражить фантазии литераторов и кинематографистов: в 2007-м известный режиссер Павел Лунгин явил миру свою версию - и истории, и дарительницы. «Ветка сирени» - так называется картина, интрига которой строится на том, что якобы для самого Рахманинова появление цветов долгое время было загадкой, а неизвестную ему поклонницу он называл «Б. С.» - Белая Сирень. Как бы ни было на самом деле, история с сиренью не закончилась. Спустя годы она зацвела на берегу альпийского озера в Швейцарии, где Сергей Рахманинов и его жена Наталия купили участок земли и построили дом. Композитор сам посадил кусты и ухаживал за ними, желая создать на чужбине кусочек России.

А уже после смерти великого музыканта в 1958-м году победитель «Первого международного конкурса имени Чайковского» в Москве молодой американец Ван Клиберн привез с родины Рахманинова саженец белой сирени в США, и вскоре она расцвела на могиле русского гения под Нью-Йорком. И вот теперь знаменитый своими «сиреневыми фестивалями» американский Рочестер захотел, чтобы американская сирень заблагоухала на древней новгородской земле. И преподнес в дар городу самые красивые сорта. «Эта великолепная белая сирень с восхитительным ярким ароматом символически свяжет родину выдающегося русского композитора и страну, где он провел последние годы жизни», - считает заокеанский мэтр Пол-Луис Каккамис.

Могила С. В. Рахманинова на кладбище Кенсико близ Нью-Йорка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Музыка Рахманинова и сегодня волнует и радует миллионы слушателей, она увлекает силой и искренностью выраженных в ней чувств, красотой и подлинно русской широтой мелодий.

Когда звучит музыка Рахманинова, кажется, будто слышишь страстную, образную, убеждающую речь. Композитор передаёт упоение жизнью – и музыка льётся бесконечной, широкой рекой. Порой же она бурлит подобно стремительному вешнему потоку.

Яркая эмоциональность музыки Рахманинова - черта, унаследованная от Чайковского, в сочетании с образностью и красотой мелодического высказывания сделали его музыку доступной, легко воспринимаемой и понимаемой. Это и ввело его музыку в очень широкий круг не только профессиональных музыкантов, но и любителей.

В годы, когда модничанье и фатовство выдавались за доподлинно современное направление в искусстве, Рахманинов искренне и очень взволнованно говорил своей музыкой о том, что на душе. А на душе бывало и радостно, и мрачно, и задумчиво, и мечтательно. Как в жизни.

В музыке Рахманинова звучало только то, что вырывалось из глубины души и достигало клавиатуры, нотных страниц, а затем - концертных зал, рождая мгновенный отклик людей, способных непосредственно отзываться на музыку. Таких людей - большинство. Именно отсюда популярность

творчества Рахманинова.

Евгений Соколов. "Сумерки. Сирень". 2004 г. Холст, масло

Картина "Сирень. Автор Дышленко В.Г. 2003 год.