

История романса

В чём секрет притягательности романсов: история жанра от испанского до жестокого.

Презентацию подготовила
Студентка группы ОБ-РНО-31
Чайченко Ольга

ПОЯВЛЕНИЕ РОМАНСА

К привычному представлению о романсе его предшественник имеет весьма отдаленное отношение – и дело не только в том, что эволюция этого вокально-музыкального жанра продолжается уже много столетий. В попытках прояснить историю возникновения романса музыковеды обращаются к Испании XIV – XV веков, когда и при королевском дворе, и на народных гуляниях стали звучать песни на местном наречии – в отличие от церковных псалмов, исполнявшихся на латыни. Предполагают, что родиной романса стало королевство Арагон, откуда эти песни стараниями трубадуров распространились по всей Испании.

А.А. Баррингтон.
Испанский певец и
его дама

Виуэла

Тогда, это были стихи о военных подвигах, борьбе с маврами, истории о рыцарях и, само собой, любовные тексты – их обычно исполняли под аккомпанемент виуэлы, родственницы гитары и лютни. Да, поначалу вовсе не роковая страсть и безответная любовь были главными вдохновляющими идеями для исполнителей романсов.

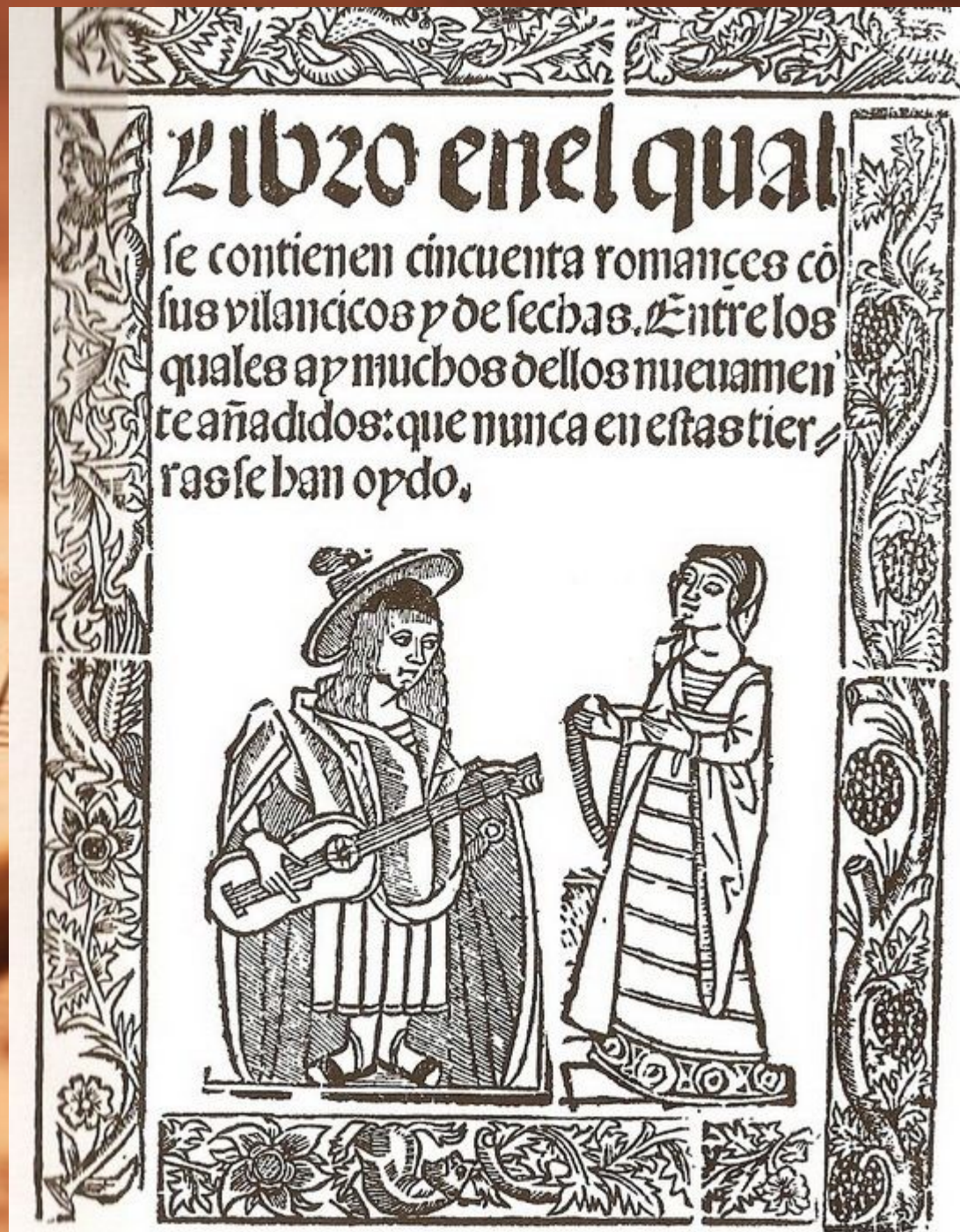
По сути, это был новый этап народного эпоса, в чем-то сходный с русскими былинами, да и главными героями романсов были воины и вожди испанского народа. Бернардо дель Карпио, который жил в девятом веке и, по легенде, не умер, а уснул в астурийских горах, и спит по сей день; Фернан Гонсалес, который смог отвоевать Кастилию у мавров; Сид Кампеадор, человек-легенда, ставший героем песен и поэм, который, по легенде, и после своей смерти поддерживал боевой дух своей армии - вот кого прославляли поэты и музыканты, исполняя романсы на улицах Испании.

Фернан Гонсалес, герой испанских романсов

Считается, что романсы стали первой стихотворной формой испанской литературы, иногда их приравнивают к похожему жанру баллады. Несомненно одно – они были частью народного фольклора, имели множество авторов, ведь из раза в раз романс исполнялся по-новому, в зависимости от настроения певца, его памяти, его творческого начала.

Одна из самых ярких особенностей романса, сохранившаяся и до настоящего времени – в том, что музыка и текст, а с ними и исполнение, и переживания слушателя, объединяются в единое целое, превращая песню в некоторое подобие представления, сродни театральному.

Сборники испанских романсов назывались "романсеро", их записывали с XIV века. Некоторые песенники включали романсы лучших испанских композиторов того времени – Хуана дель Энсины, Франсиско Пеньялосы, Хуана ди Анчиеты.

Испанский «Дворцовый песенник» XVI века

РОМАНСЫ В ЕВРОПЕ В НОВОЕ ВРЕМЯ

Романсы исполняли и в Испании, и в ее колониях, знакомы с ними были во всей Европе. Но в эпоху романтизма этот музыкальный жанр стал набирать особенную популярность. Да и смысловое наполнение его поменялось согласно художественным запросам той эпохи, став более лирическим, сентиментальным. Композиторы-классики, в первую очередь австрийские и немецкие, такие, как Франц Шуберт, Роберт Шуман обращались в своем творчестве к романсу, следом возникла французская, а вскоре и русская школы. Большое влияние на жанр оказывало творчество крупнейших поэтов эпохи – Гёте и Гейне в Германии, Пушкина в России.

С. Русиньоль. Романс

Поначалу словом «романс» в русском языке называли любую песню, написанную по-французски, в отличие от «русской песни». Благодаря эпохе романтизма в мировой культуре, с пристальным вниманием к чувствам человека, его природному началу, романс набирал все большую популярность. Когда-то создававшиеся только профессиональными композиторами и титулованными поэтами, они «спускаются» в народ, который изменяет их и создает новые.

В первой половине XIX века возник жанр русского романса, а дальше – его разновидности: городской, жестокий, цыганский. Жестоким называли такой вид русского романса, который отличался особым драматизмом в описании семейных, бытовых конфликтов, акцентом на жестокости и, как правило, трагической концовкой.

**И. Прянишников.
Жестокое романсы**

Петербургские и московские цыгане начинали с собственного, самобытного стиля исполнения русского романса – драматично, с особой эмоциональной насыщенностью и напевностью, затем создавая уже новые произведения, как на русском, так и на цыганском языке.

Ф.Р. Клемент. Девушка с гитарой

НЕКОТОРЫЕ РУССКИЕ РОМАНСЫ

У русского романса история вообще любопытна, но не меньший, даже, скорее, больший интерес вызывает судьба отдельных произведений – часто она была довольно драматичной.

Особенный вклад в этот жанр внес Александр Пушкин, в чьем творчестве сочинению романсов уделено довольно много внимания. Написанное в 1825 году стихотворение «Я помню чудное мгновенье», в 1840 году было положено на музыку Михаилом Глинкой. По интересному совпадению, композитор посвятил свое творение любимой женщине - Екатерине, дочери Анны Керн, для которой Пушкин написал когда-то эти строки.

После Октябрьской революции на территории бывшей Российской империи к романсам относились прохладно – новая власть воспринимала их как пережиток царского времени. Зато за границей ими теперь утешались и наслаждались. «Дорогой длиною» - в эмигрантской среде исполнялся, пожалуй, чаще других романсов и был нежно любим.

Известный романс «Соловей» на стихи Антона Дельвига был написан Александром Алябьевым во время тюремного заключения по ложному обвинению в убийстве, произошло это в 1825 году. Во время игры за карточным столом Алябьев обвинил в шулерстве одного из офицеров и ударил его. Спустя несколько дней офицер, чье здоровье и без того оставляло желать лучшего, скончался. Считается, что заключение композитора в тюрьму было вызвано его близостью к декабристским кругам. Как бы то ни было, Алябьев продолжал заниматься сочинением музыки, за свою карьеру он создал около двухсот романсов.

Композитор А.А. Алябьев

Еще один из них —
«Вечерний звон», на
стихи Ивана
Козлова. В свою
очередь, поэт
создал их в качестве
перевода
произведения
английского поэта
Томаса Мура.

И. Левитан. Вечерний звон

Романс «Не уходи, побудь со мною» был написан в 1899 году композитором Николаем Зубовым для музыки и любимой женщины, певицы Анастасии Вяльцевой. Она исполняла его в числе прочих романсов, которые посвятил ей Зубов – всего около двадцати.

Николай Зубов, композитор, сочинивший множество романсов, в том числе цыганских

«Очи черные», романс, ставший один из самых узнаваемых в мире, появился благодаря стихотворению Евгения Гребёнки, которое он посвятил дочери своего соседа-помещика, ставшей впоследствии женой поэта. Романс стали исполнять с 1884 год

А музыкальные произведения из фильма «Жестокий романс» укрепили и без того немалую популярность русского романса – на протяжении XX века этот жанр несмотря ни на что пользовался большой любовью исполнителей и слушателей.

Интересные факты

- Важно отметить, что в Германии название романс не прижилось, там подобные произведения назывались на немецкий манер – Lied. Во Франции изначально название «romance» употреблялся вместе с названием «chanson», а затем Г. Берлиоз жанр камерно-вокального произведения обозначил термином «melodie».
- Словом «романс» композиторы называют не только вокальные произведения. Большое признание приобрели и инструментальные произведения с таким наименованием Д. Шостаковича, Г. Свиридова, А. Хачатуряна. Это чувственные, наполненные большой искренностью и мелодически очень красивые музыкальные сочинения.
- Одна из разновидностей русского романса – «городской», который также называют бытовым романсом, в России с момента своего появления пользовался большой популярностью. Считается, что именно «городской романс» лег в основу таких распространённых в нашей стране песенных жанров, как авторская песня, русский шансон и блатная песня.
- Популярный русский романс «Дорогой длиною», музыку к которому написал Борис Фомин, иностранцы впервые услышали в исполнении знаменитого эстрадного артиста Александра Вертинского. Композиция так понравилась европейцам, что спустя некоторое время Юджин Раскин сочинил к ней слова на английском языке. Сингл записали и осенью 1968 года в Британии его признали хитом №1. В нынешнее время версии этого русского романса существуют почти на тридцати как европейских, так и азиатских языках.
- Эльдар Рязанов своей экранизации пьесы Александра Островского «Бесприданница» не случайно дал название «Жестокий романс» ведь излюбленными темами подобного вокального жанра был трагический исход. Разумеется, в музыкальном оформлении фильма очень много романсов, которые написал выдающийся композитор Андрей Петров. Среди вокальных композиций фильма особо следует отметить «А напоследок я скажу» на слова Б. Ахмадулиной, «Под лаской плюшевого пледа» на слова Марины Цветаевой, «Мохнатый шмель» - на слова Р. Киплинга, в переводе Т. Кружкова.

Юрий Морфесси. «Маруся отравилась», 1913 год

Юрий Морфесси родился в Афинах, но уже в семилетнем возрасте переехал вместе с семьей в Одессу. Начиная карьеру в Одесском оперном театре, а затем в Петербурге, где выступал в опереттах. Там он знакомится с Федором Шаляпиным. В Петербурге Морфесси становится известным, в 1915 году он выступает перед императорской семьей на яхте «Полярная звезда». В 1917 году, вернувшись в Петроград с гастролей по Дальнему Востоку, Морфесси, напуганный революцией, уезжает в Одессу и открывает Дом артиста, в котором выступают такие звезды эстрады начала века, как Надежда Плевицкая, Иза Кремер, Александр Вертинский и Леонид Утесов. В 1920-е годы Морфесси эмигрирует в Париж. Во время Второй мировой войны вступает в югославский Русский корпус и дает концерты для участников антикоммунистического Русского освободительного движения .

Михаил Вавич. «Грусть и тоска безысходная», 1912 год

Михаил Вавич, выходец из одесской дворянской семьи, стал известен публике после роли виконта Каскада в оперетте «Веселая вдова» Ференца Легара. Впоследствии Вавич был замечен меценатом Тумпаковым, который уговорил его переехать в Москву. В 1907 году артист порастил звукозаписывающие фирмы своим исполнением романса «Очи черные», пластинки и ноты с его портретом расходились громадными тиражами. Яркая внешность Вавича также не осталась без внимания — в период эмиграции он снимался в голливудских фильмах, например в «Двух аравийских рыцарях».

- **Мария Эмская. «Белой акации гроздья душистые», 1910 год**

- Мария Александровна Эмская в свое время была знаменитой концертной певицей. В ее репертуар входили как оперные арии, так и цыганские романсы и шансонетки. В начале века Эмская ставила рекорды по количеству грамзаписей: у нее их насчитывалось 405.

Надежда Плевицкая. «Чайка», 1908 год

Надежда Плевицкая, урожденная Винникова, начала свою карьеру в Курске, в хоре Свято-Троицкого женского монастыря, где два года жила в качестве послушницы. Крестьянская девушка не умела читать, но обладала удивительно чистым голосом и абсолютным слухом, которые в итоге и привели ее к славе в Москве. Говорят, что пение Надежды Плевицкой заставляло плакать даже императора Николая II. После революции Плевицкая эмигрировала во Францию со своим вторым мужем, белым генералом Скоблиным, продолжала выступать и записываться. Скоблин был дружен с РОВС и белой эмиграцией, которые очень беспокоили руководителей ОГПУ. Осенью 1930 года в Париж приехал агент ИНО Ковальский с целью завербовать Плевицкую и Скоблина для работы в НКВД, что ему с успехом удалось — Ковальский предложил обедневшим супругам ежемесячную плату в 200 долларов. В основном Плевицкая и Скоблин доставали информацию о планах РОВС на случай войны с СССР. В 1937 году супругам поручили похитить главу РОВС Евгения Миллера, который в то время пребывал в Париже. Операция провалилась, а новость об участии Плевицкой в похищении потрясла весь эмигрантский мир. Французский суд приговорил ее к 20 годам в женской колонии, Скоблин же успел бежать в Испанию.

Владимир Сабинин. «Гори, гори, моя звезда», 1915 год

- Владимир Сабинин рано начал петь в оперетте, но прославился как автор и исполнитель романсов. Его пластинки выходили на фирмах «Граммофон» и «Экстрафон» и пользовались необычайной популярностью в 1910-е годы. Сабинину принадлежит заслуга в возрождении старого русского романса Петра Булахова «Гори, гори, моя звезда», который был записан в его интерпретации в 1914 году. С тех пор романс не выходил из репертуара русских артистов (в разное время его исполняли Иза Кремер, Федор Шаляпин, Анна Герман, Борис Штоколов). Сабинин был крайне патриотичным человеком — он пошел добровольцем на Первую мировую войну и отказался эмигрировать после революции. Жизнь артиста кончилась трагически — по одной из версий, в 1930 году, исполняя роль Германа в опере Чайковского «Пиковая дама», в сцене самоубийства героя Сабинин застрелился по-настоящему

- **Анастасия Вяльцева. «Все говорят», 1905 год**

- Анастасия Вяльцева прошла нелегкий путь от горничной в гостинице до самой богатой артистки России начала века. Выручка устроителей ее выступлений доходила до 20 тысяч рублей за концерт (для сравнения: месячный оклад учителя в то время составлял 45 рублей). Первый успех Вяльцевой принесла роль молодой цыганки в оперетте-мюзикле «Цыганские песни в лицах» (1893). После громкого успеха в петербургском Малом театре Вяльцева отправилась на гастроли. Вскоре артистку полюбила вся Россия, а ее пластинки начали расходиться с небывалым успехом.

Иза Кремер. «Мадам Лулу», 1915 год

Изабелла Кремер родилась в Бельцах (современная Молдавия) и с самого детства начала писать и исполнять песни как на русском, так и на идиш — Кремер стала первой эстрадной исполнительницей, которая пела на этом языке. Собрав последние деньги, родители отправили еще юную Изу обучаться вокалу в Милан. Спустя два года артистку позвали в Одессу — исполнять партию Мими в опере Пуччини «Богема». Успех в Москве и Петербурге не заставил себя ждать. После революции артистка эмигрирует во Францию и дает концерты по всему миру.

