

Романсы С.В.Рахманинова в репертуаре концертмейстера

На рубеже двух столетий русское исполнительское искусство переживало период необычайного расцвета. В исполнительском искусстве, как в музыкальном, так и драматическом, ярко начинает проявляться стремление к жизненно правдивой интерпретации, свободной от штампов и условностей.

Крупными представителями русского фортепианного искусства нач. XX века были композиторы-пианисты Рахманинов, Скрябин, Метнер. Их фортепианные произведения значительно обогатили выразительные возможности инструмента. Богатство звучаний, многообразие фактуры, тонкая полифоническая разработка музыкальной ткани – новое слово в фортепианной музыке.

Среди русских и зарубежных пианистов нач. XX века исполнительское дарование Рахманинова выделяется своим грандиозным масштабом.

Творческая деятельность великого русского музыканта – целая эпоха в истории искусства игры на фортепиано. Рахманинова-исполнителя сравнивают с Листом, Рубинштейном. Но современники неоднократно подчеркивали, что Рахманинов-пианист производил впечатление более ярко и глубоко.

Ю.С.Никольский вспоминал: «Мне посчастливилось быть на трех концертах в Большом зале Благородного собрания: Ф.Бузони, И.Гофмана и С.Рахманинова... Если Бузони увлек меня совершенством пианистической отделки, если Гофман заставил меня наслаждаться непосредственностью чувств при совершенстве пианизма, то игра Рахманинова включала в себя все эти качества. Какая мощь, какой грандиозный темперамент, какая сила и яркость кульминаций! Богатство красок его палитры не поддается описанию. Никто не мог извлечь из клавиатуры такой звук, как Рахманинов, – гибкий, красивый и выразительный».

Рахманинов – композитор удивительного дарования. К какому бы жанру он не прикоснулся, под его рукой он приобретает необыкновенное духовное и художественное совершенство.

Вокальная лирика Рахманинова знаменует собой новый и весьма значительный этап в развитии русского музыкального искусства к 19-нач.20 в.

Романсы Рахманинова давно и прочно вошли в золотой фонд русской классики, соперничая по популярности с сочинениями для фортепиано. Именно в романсах ярче всего проявился мелодический гений композитора: широкая распевность, «бесконечность» мелодии, чувственная экспрессия. За 25 лет творчества в России Рахманинов написал более 80 романсов, за последнюю четверть века за границей – не создал ни одного.

Романсы Рахманинова называют его душевной исповедью. Сочинять Рахманинов начал еще в детские годы, предпочитая импровизировать, не записывая на бумаге. О сочинениях для голоса раннего периода творчества нет информации. Наверное, Рахманинов не считал их важными, не пытался

сохранить. Отсчет вокальных творений начинается с романса. «У врат обители святой» на сл.Лермонтова и «Я тебе ничего не скажу» на сл.Фета. С тех пор романс стал одним из любимых жанров Рахманинова.

После окончания Московской консерватории до половины 1890-х годов Рахманиновым было написано три опуса сочинений для голоса. В них отчетливо стали проявляться черты творческой индивидуальности Рахманинова: широкая, выразительная вокальная мелодия и виртуозная, богатая колористическими оттенками фортепианная партия. Партия для фортепиано – это не просто аккомпанемент. Это концертно-виртуозная, пышная фактура, требующая от пианиста звукового мастерства в передаче гармонических и регистровых красок. Но каковы бы ни были по степени сложности и форме изложения партия голоса и фортепиано находится в тесном взаимодействии, образуя единое художественное целое.

Около 80 романсов Рахманинова – самостоятельная ветвь русской песенной лирики. Тончайшее ощущение поэтичности и красоты природы сочетается в них с чистотой и свежестью лирических чувств. «Как хорошо он слышит тишину», – сказал о музыке Рахманинова Горький. Именно представление о тишине весеннего утра, о безмолвии ночи рождает такие романсы, как «Сирень», «Островок», «Здесь хорошо», «Ночь печальна».

Раннее вокальное творчество Рахманинова развивалось в рамках сложившихся форм и традиций русского романса 19 века. Особенно заметно влияние П.И.Чайковского. Рахманинов обращается к жанру русской лирической песни, песни в народном духе («Уж ты, нива моя», «Полюбила я на печаль свою»). Но уже в ранних образах рахманиновской вокальной лирики проступают черты творческой индивидуальности.

«В молчаньи ночи тайной» – красивый, поэтический романс на сл.Фета. Страстный мир чувств сливается с образом природы. Партия фортепиано как бы самостоятельна и в то же время развивается параллельно вокальной линии. Мечтательная атмосфера ночного пейзажа в момент кульминации сменяется восторженным порывом, в котором слышится жажда слияния с окружающим миром.

Отдельная ветвь в вокальном творчестве – тема востока. Например, «Не пой, красавица, при мне» – один из лучших романсов, который условно называют «восточным». Но в отличие от Балакирева Рахманинов не стремится к этнографичной точности колорита. Музыка окрашена лишь в условные ориентальные тона – узорчатый мелодический рисунок рефрена в партии фортепиано, органые пункты. Основное – чувство глубокой грусти тоски по чему-то дорогому, прекрасному, далекому и недостижимому.

Наряду с созерцательно-лирическими у Рахманинова немало драматических романсов – «Проходит все», «Как мне больно», «Я жду тебя». В этих романсах чаще можно встретить декламационный тип вокальной партии. Они проникнуты чувством одиночества, протеста. Такие романсы, как «Отрывок из Мюссе» перев.А.Апухтина, «Я опять одинок» на слова Бунина, по силе трагизма переключаются с произведениями Мусорского. Бурному отчаянию противопоставляется тишина и безмолвие в декламационном

разделе. Каждая фраза, каждое слово окрашено определенной гармонической краской.

Настоящую галерею картин Рахманинов создает в своей вокальной музыке – «Островок», «Здесь хорошо», «Сирень» и др.

«Здесь хорошо» на сл. Галиной – образец светло-созерцательной лирики. В основе поэтического текста – летний пейзаж. Воссоединяясь с музыкой, строки звучат как молитва, восхваляющая Бога за создание величественной красоты. У фортепиано появляется самостоятельный мелодический голос, переплетающийся с вокальной мелодией. Этот голос продолжает развиваться и после окончания вокальной партии, как бы досказывая то, что осталось не высказанным в словах. Постоянное колебание ладовой окраски между мажором и параллельным минором подчеркивает своеобразную двойственность чувства – тихая, безмятежная радость и нотка скрытой печали.

«Сирень» на сл. Е. Бекетовой выделяется своей поэтичностью, особой одухотворенностью. Мелодия его проста, напевна. Фигурации в фортепианной партии ассоциируются с легким ветерком, создающим движения. Романс был написан в счастливый период жизни композитора – женитьба на Наталии Сатиной. Образы природы переплетаются с человеческими чувствами. Вскоре романс стал так популярен, что Рахманинов через некоторое время создает инструментальную версию вокальной миниатюры.

Одной из вершин вокального творчества Рахманинова является «Весенние воды» на сл. Тютчева. Отличается живописностью и звуко-изобразительностью. Образ природы приобретает широкое символическое значение. Первые ручьи символизируют расцвет не только природы, но и человеческих жизненных сил. Вокальная партия разворачивается на фоне раскатистых волнообразных фортепианных пассажей, изображающих бурные весенние потоки. Как боевой клич звучит в кульминации фраза «Весна идет!».

Особое место не только в творчестве Рахманинова, но и в мире музыкальной литературы занимает «Вокализ». Философская возвышенность и глубина мысли сделали романс гениальным. Музыкальная ткань фортепианной партии насыщена интонациями, родственными основной теме. На фоне спокойных, размеренных аккордов у рояля льется прекрасная, задумчивая мелодия. Этот романс посвящен великой русской певице А. Неждановой. Прослушав произведение, она задала вопрос, почему у такой восхитительной музыки нет слов?

Рахманинов ответил: «Зачем слова, когда вы своим голосом и исполнением сможете выразить все лучшее и значительно больше, чем кто-нибудь словами».

Существует множество переложений «Вокализ» для самых различных инструментов – от рояля до контрабаса. Первую инструментовку для симфонического оркестра сделал сам Рахманинов.

Особое место в творчестве композитора занимает его последний камерно-вокальный цикл из 6 романсов оп. №38. Все они написаны на слова современных композитору авторов, которые стремились к обновлению

образцов и средств поэтики. Даже называется цикл «Шесть стихотворений для голоса и фортепиано».

Тексты современных поэтов-символистов – Блока, Белого, Северянина, Бальмонта – были взяты из тетради, привезенной Мариэттой Шагинян. Выбор был непростым. Сергей Васильевич не очень жаловал современных поэтов. Шагинян потратила немало сил, чтобы убедить его в особенной красоте и музыкальности этой поэзии.

Рахманинов был решительным противником модернизма.

Когда многие композиторы, поддавшись декадентским влияниям отвернувшись от мелодии, Рахманинов остался верным хранителем и защитником мелодического, народно-песенного начала в музыке.

«Я мало ценю тех, кто отказался от мелодии и гармонии ради погружения в оргию шумов и диссонансов...» – говорил Рахманинов.

В итоге, композитор создает прекрасные вокальные произведения. Такие, как «Маргаритки», «Крысолов».

«Маргаритки» на сл.И.Северянина – считается одним из лучших романсов Рахманинова. По эмоциональному тону он близок к светлым лирическим романсам, связанных с картиной природы. Малосодержательный стих послужил композитору отправной точкой для фантазии. Главенствующая роль принадлежит партии фортепиано. Ей поручен мелодический голос, сопровождающийся гармоническими фигурациями.

Легкая, прозрачная фактура фортепианной партии с далеким расстоянием между голосами вызывает ощущение пространства, света, воздуха. Со временем Рахманинов делает фортепианное переложение полюбившегося ему романса, также, как когда-то сделал фортепианную версию романса «Сирень».

В своем многожанровом творчестве Рахманинов отвел большое место романсу, подарив слушателям произведения, ставшие шедеврами камерно-вокального искусства.

Известными исполнителями его романсов были величайшие мастера русского вокального искусства – Ф.Шаляпин, А.Нежданова, Л.Собинов. Особый успех рахманиновские романсы имели, когда аккомпанировал сам автор.

«Когда Рахманинов сидит за фортепиано и аккомпанирует, то приходится говорить: «Не я пою, а мы поем», – говорил Шаляпин.

Исполнять романсы Рахманинова – большое счастье и наслаждение. Но перед концертмейстером стоит немало задач.

Во-первых, фортепианная партия – это как отдельное законченное музыкальное произведение с богатой, насыщенной фактурой, которая требует от концертмейстера профессиональное владение пианистическими приемами.

На первом месте – мелодическое интонирование, где красота звука сочетается с «вокальностью» фразировки. Прежде всего декламационная рельефность фразировки. Стремясь придать звучанию большую рельефность, Рахманинов применяет форшлаги и арпеджиато в моментах одновременного взятия мелодии и подголоса. Благодаря такому ритмическому

«несовпадению» создается впечатление независимости голосов в свободном полифоническом сплетении.

Характерно для Рахманинова учащение ритмической пульсации при проходе к кульминации. Но при любой степени импровизационности музыкальная ткань всегда сохраняет ясный «ритмический стержень». Это связано с исключительной плавностью и гибкостью рахманиновских агогических нюансов.

Существенную роль играет совершенная педализация, дающая возможность слышать все протяженные звуки, поддерживать гармонические тоны, при этом не затуманивая тонкий узор музыкальной ткани.

Учитывая все эти музыкальные задачи, стоит другая, очень значимая – ансамблевая.

Концертмейстер должен настолько хорошо знать фортепианную партию, чтобы чутко следовать за певцом, так как в большинстве своем вокальные партии ритмически свободны, при этом не теряют ритмической организованности.

Значение имеет интерпретация вокалиста, ведь каждый видит произведение по-своему. Не следует исключать и сценическое волнение. Все это может внести свои корректировки во время исполнения. И концертмейстер должен очень чутко следовать за вокальной партией, реагируя на малейшие изменения, быть единым целым с вокалистом, вместе «дышать», чувствовать настроение.

Романсы Рахманинова заняли достойное место в концертном репертуаре многих исполнителей.

Использованная литература

- Никольский Ю.С. Из воспоминаний. «Воспоминания о Рахманинове».
- Понизовкин Ю. Рахманинов – пианист, интерпретатор собственных произведений. М., 1965.
- Соловцов А. С.В.Рахманинов. М., 1955.
- О работе концертмейстера. Редактор-составитель М.Смирнов. М., 1974.
- Никитин Б.С. Сергей Рахманинов. Две жизни. М., 2009.