

«Романсы С.Рахманинова»

**Подготовила Наборщикова
Ксения.**

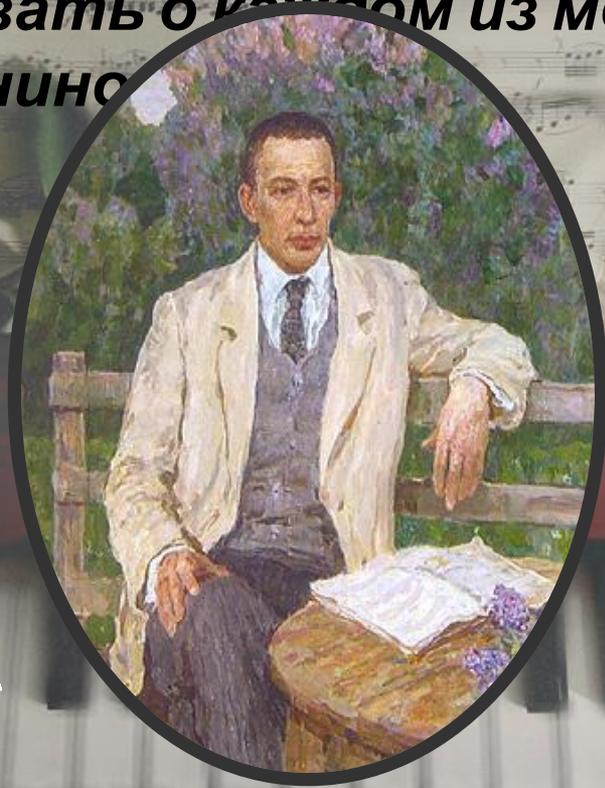
Цель.

- **Познание и представление романсов**

Задачи.

1. Рассказать немного о композиторе.
2. Узнать что такое романс. Обобщить знания о романсе.
3. Представить романсы Рахманинова.
4. Подробно рассказать о каждом из моих любимых романсов Рахманинова.
5. Сделать вывод.

Для начала я думаю надо бы вспомнить, а кто такой Рахманинов?

Рахманинов Сергей Васильевич (1873 – 1943) – русский композитор, дирижер, пианист, представитель направления символизм в музыке. Объединил в своем творчестве принципы петербургских композиторских школ.

Рахманинов писал:

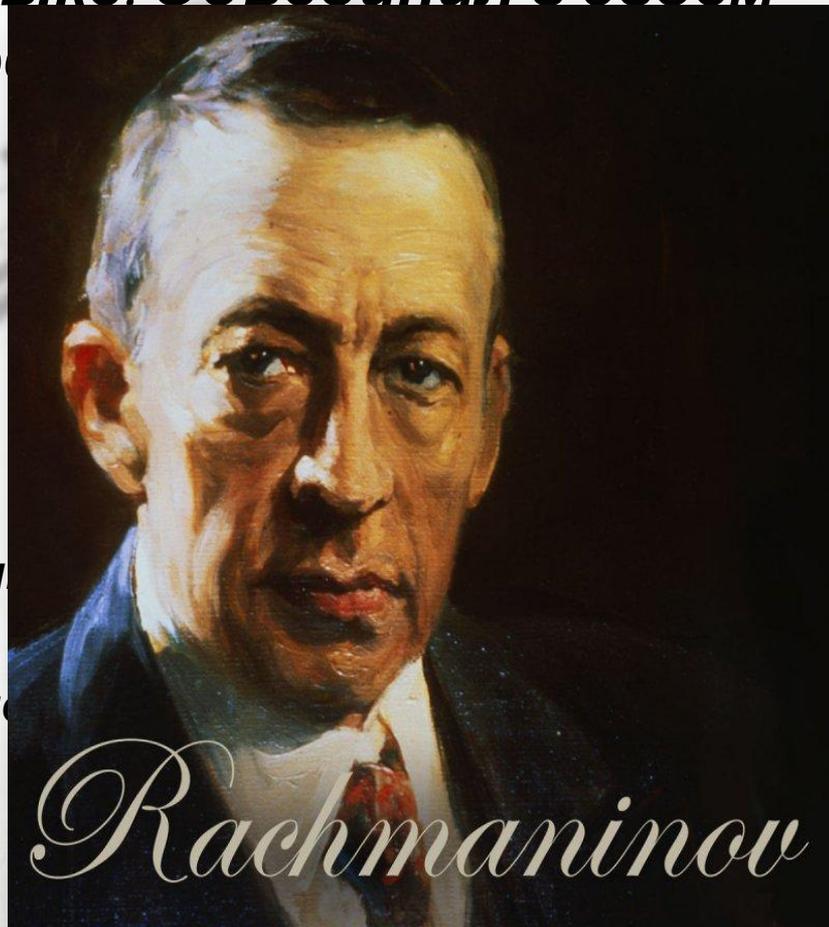
«Меня очень вдохновляет поэзия.

После музыки я больше всего люблю поэзию.

... У меня всегда под рукой стихи.

Поэзия вдохновляет музыку, ибо в самой поэзии есть музыка.

Они — как сёстры-близнецы.»

Всё о романсе. Происхождение.

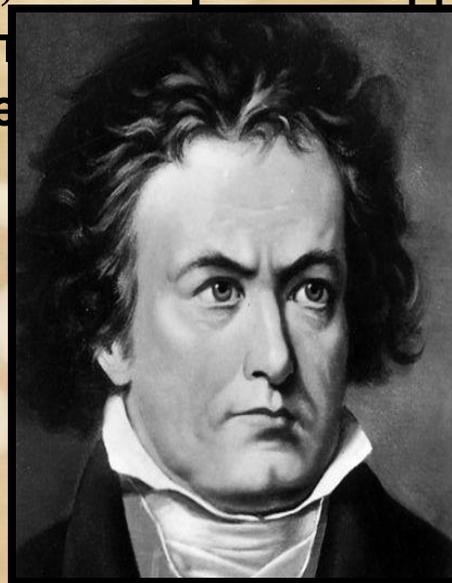
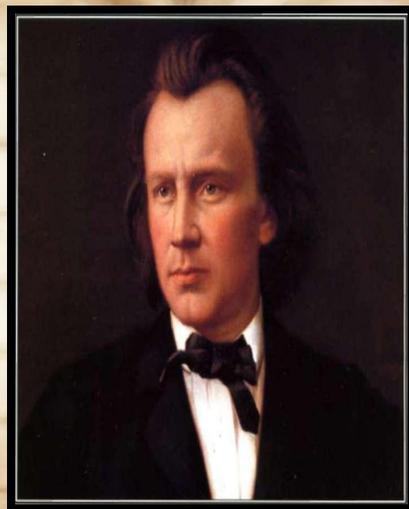
Ромáнс (фр. *romance*) — небольшое музыкальное сочинение для голоса в сопровождении инструмента, написанное на стихи лирического содержания

Знаете ли вы что слово «романс» к нам пришло из Испании? Их пели там певцы — трубадуры на родном романском языке. Сборники песен назывались «романсеро». Потом и к нам пришли романсы. Появились бытовые романсы, цыганские конечно же, классические, актерские и нек

Романс - это старинный жанр.

История его уходит корнями в эпоху Средневековья. Сам термин "романс" зародился в средневековой Испании. В тот период истории появляется жанр светских песен, обычно это были стихи известных поэтов эпохи романтизма, положенные на музыку и передававшие глубокие переживания. К слову, на сегодняшний день слова "романс" и "песня" тождественны во многих языках. Со временем этот музыкальный жанр приобрел такую популярность, что одиночные произведения стали объединять в целые вокальные циклы. Символично, что первый подобный цикл создал

**ой музыки и отец кл... ен. Его идею
продолжили не ме... музыканты, такие
уман и Шуберт.**

Основные характеристики романса.

Романс - это музыкальное стихотворение, схожее с песней. Но все-таки есть существенные различия в самом построении произведения. Например, в нем абсолютно отсутствует припев, или, как его еще называют, рефрен. Хотя практика показывает, что существуют исключения из правил. Интересно, что романс обычно исполняется соло, реже - дуэтом, и почти никогда - хором.

Особым отличительным признаком этого жанра является его смысловая нагрузка. Его строки всегда несут в себе некую историю, которая близка как автору, так и его слушателям. Это может быть автобиографический рассказ о несчастной истории любви, или же размышления автора на ту или иную жизненную тему.

Романс - это не исключительно меланхолический жанр. Существует множество примеров сатирических и веселых стихотворных повествований, положенных на музыку.

Романсы — бывают не только инструментальные, но и вокальные. Это может быть романс для одного или нескольких инструментов, как будто для одного или нескольких певцов. Такие романсы у Рахманинова.

дения. Есть и романсы, написанные для какого-то конкретного исполнителя. Очень красивые

Немного о русском романсе.

Спустя время, с появлением в домах состоятельных людей музыкальных инструментов, романс просочился и в русскую культуру. Возможно, это было навеяно духом романтизма, которым было пропитано все начало девятнадцатого столетия. Он пришелся весьма по вкусу требовательной публике, и его моментально подхватили такие композиторы, как Варламов ("На заре ты ее не буди"), Гурилёв ("Однозвучно звучит колокольчик"), Алябьев ("Соловей"). Некоторые из них посчитали нужным внести в русский романс дух свободы и жизнерадостности и в то же время позволяли исполнителю продемонстрировать свои вокальные данные.

Аkkомпанемент здесь - всего лишь фон, но органично связанный со стихотворной основой. Печально, но в советскую эпоху его культурное развитие приостановилось, так как суровая дисциплина считала, что идеология, представленная в романсах, пагубно влияет на рабочего советского человека. Старинные романсы не приветствовались, их тематику посчитали "устаревшей". В тренде были патриотические, народные и юмористические песни с незатейливой мелодией.

Очень часто спорят, а что
нужны. Тут все важно. Им
находят у нас такое впечатл

Наверно, такие споры не
огательного исполнения и

Вот как говорит сам Рахманинов о романсах.

«Я русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка это плод моего характера, и потому это русская музыка... У меня нет своей страны. Мне пришлось покинуть страну, где я родился, где я боролся и пережёс все огорчения юности и где я, наконец, добился успеха»

«Что такое музыка?!

Это тихая лунная ночь;

Это шелест живых листьев;

Это отдаленный вечерний звон;

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

Это любовь!

**Сестра музыки это поэзия,
а мать ее — грусть!»**

Рахманинов у рояля, начало 1900

С 1892 года по 1911 год Сергей Васильевич Рахманинов написал 83 романса, то есть все они созданы в российский период его жизни. По популярности они соперничают с его фортепианными произведениями. Большинство романсов написано на тексты русских поэтов-лириков второй половины 19 века и рубежа 20 и всего лишь немногим более десятка на стихи поэтов первой половины 19 века – Пушкина, Кольцова, Шевченко в русском переводе.

Рахманинов писал: «*Меня очень вдохновляет поэзия. После музыки я больше всего люблю поэзию. Поэзия всегда под рукой стихи. Поэзия вдохновляет меня всегда под рукой стихи. Поэзия вдохновляет меня всегда под рукой стихи. Поэзия вдохновляет меня всегда под рукой стихи. Они — как сёстры*»

Мои любимые романсы Рахманинова.

«Сирень» на слова Бекетовой – одна из драгоценнейших жемчужин рахманиновской лирики. Музыка этого романса отмечена исключительной естественностью и простотой, замечательным слиянием лирического чувства и образов природы.

Особенно интересно происхождение этого романса. *На первые годы двадцатого столетия пришлось начало новой главы в летописи жизни и творчества Рахманинова. Великий музыкант испытывал мощный прилив творческих сил. Рахманинов создавал новые произведения, в Москве, Петербурге и провинции, с театра.*

Давняя юношеская дружба с Натальей Сатиной, в доме родителей которой он жил несколько лет, и с которой провел практически все отрочество, переросла во взаимное чувство. Именно Наталье Сатиной 20-летний композитор посвятил романс «Не пой, красавица, при мне».

29 апреля 1902 года Сергей Рахманинов и Наталья Сатина поженились в небольшой церкви 6-го гренадерского Таврического полка на окраине Москвы. После венчания, едва заехав домой переодеться, молодожены уехали на вокзал и взяли билеты в Вену, откуда уехали в свадебное путешествие. Этому счастливому времени принадлежит романс Рахманинова

«Сиреневый сад», на
является репертуаром
Москвы

а
.

*По утру, на заре,
По росистой траве,
Я пойду свежим утром дыш
И в душистую тень,
Где теснится сирень,
Я пойду своё счастье иска
В жизни счастье одно
Мне найти суждено,
И то счастье в сирени жив
На зелёных ветвях,
На душистых кистях
Моё бедное счастье цвет*

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».

Романс «Сирень», подобно ряду других, таких как «У моего окна», очень близок эстетически, но смысловым содержанием не совпадает с нею полностью. В нем она передает тончайшей душевности, и может быть, именно эта музыка буквально касается природы.

Совершенно особое место в вокальной лирике Рахманинова занимает «Вокализ», написанный в 1915 (посвящен великой певице Неждановой). Элементы народного песенного стиля органично вливаются здесь в мелодику, отмеченную яркой индивидуальностью. О связи «Вокализа» с русской протяжной песней говорит широта мелодии, неторопливый характер ее развития. К числу лучших произведений Рахманинова.

Вокализ

S. Rachmaninoff (1873-1943)

Violin

Piano

Lento

p

allarg.

dim.

a tempo

mf

a tempo

mp

The image shows a page of a musical score for the piece 'Vocalise' by S. Rachmaninoff. It features two staves: Violin and Piano. The Violin part is marked 'Lento' and begins with a piano (*p*) dynamic. The Piano part also starts with a piano (*p*) dynamic. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and dynamic markings like *allarg.* (allargando), *dim.* (diminuendo), *a tempo*, *mf* (mezzo-forte), and *mp* (mezzo-piano). The piece is in a key with one sharp (F#) and a 4/4 time signature.

Представляет интерес история создания произведения. Все романсы ор. 34, в который входит и «Вокализ», были написаны в июне 1912 года. Известно, что 1 сентября того же года они были проданы издательству А. Гутхейля и уже в следующем году вышли в свет. Но для завершения работы над «Вокализом» композитору понадобилось три года, если считать со времени первого наброска романса, сделанного весной 1912 года.

«Весной 1915 года Рахманинов показал 1-ю редакцию «Вокализа» А. В. Неждановой. Тогда же, прислушавшись к ее замечаниям, сделал несколько исправлений карандашом в вокальной партии, занося в партитуру также исполнительские штрихи и нюансы. Композитору потребовалось еще некоторое время, чтобы подготовить окончательный вариант нотного текста, который существенно отличается от первого: одно из отличий состоит в изменении тональности: *es moll* на *cis moll*. «Вокализ» опубликован под старым издательским грифом А. Гутхейля (1915) с посвящением А. В. Неждановой, которая 25 января 1916 г. в присутствии автора исполнила его с

Вокализ. Сохранились воспоминания певицы, в которых она рассказывает об этом произведении:

«В последние годы его жизни в Москве я была осчастливлена исключительным вниманием со стороны Сергея Васильевича: он написал для меня и посвятил мне чудесный «Вокализ». Это талантливое, прекрасное, произведение, написанное с большим художественным, вкусом, знанием, произвело сильное впечатление. Когда я высказала ему своё сожаление о том, что в этом произведении нет слов, он на это сказал:

- Зачем слова, когда вы своим голосом и исполнением сможете выразить всё лучше и значительно больше, чем кто-нибудь словами.

Это было так убедительно, серьезно сказано, и я так этим была тронута, что мне оставалось только выразить ему от всей души свою глубокую благодарность за такое лестное мнение и исключительное отношение ко мне. «Вокализ» свой до напечатания он приносил ко мне и играл его много раз. Мы вместе с ним, для более удобного исполнения, обдумывали нюансы, ставили в середине фразы дыхание. Репетируя со мной, он несколько раз тут же менял некоторые места, находя каждый раз какую-нибудь другую гармонию, новую модуляцию и нюансы. Затем, после того, как «Вокализ» был оркестрован, я в первый раз спела его с оркестром под управлением дирижера С. А. Кусевицкого в Большом зале Благородного собрания. Успех Рахманинова как великого композитора был колоссальный. Я бесконечно радовалась тому, что часть заслуженного успеха принадлежала также и мне как исполнительнице. Рукопись «Вокализа», которую он мне подарил до концерта, с тех пор хранится у меня как драгоценное воспоминание о гениальном композиторе».

В романсе «Здесь хорошо» основную суть составляет вокальная интонация, приходящаяся на эти заглавные слова текста.

Это очень красивый романс. И очень глубокий. Умиротворение красотой и гармонией мира. Спокойное созерцание и восхищение совершенством природы... И сам романс очень гармоничен. Он как полотно разворачивается. И льется широко и свободно, гармонично сочетая голос и фортепиано (написан был именно для фортепиано). Оркестровые версии этого романса появились позже. И, д

понимать и чувствовать.
Музыка Сергея Рахманинова (Соната для Глафиры Адольфовны)

Здесь хорошо...

Взгляни, вдали огнем Горит ре
Цветным ковром луга легли,
Белеют облака.

Здесь нет людей...

Здесь тишина...

Здесь только Бог да я.

Цветы, да старая сосна, Да ты, мечта моя!

«Здесь хорошо» исполняли десятки оперных певцов, как мужчин, так и женщин, с разными тембрами голоса, разной манерой

Конец 90-х годов – время, когда С. Рахманинов испытывал значительные материальные трудности. Но он сам осознавал, что в таком положении есть и своя польза: «Я тороплюсь для того, чтобы в известный день получить нужные мне деньги, и, к сожалению, отдать их немедленно в другие руки, – писал С. Рахманинов в письме к А. В. Затаевичу от 7 декабря 1896 года. – В каждом месяце у меня несколько дней, в которые я расплачиваюсь за свои прежние грешки. Эта постоянная денежная потребность, с одной стороны, для меня очень полезна – т. е. я аккуратно работаю; но, с другой стороны, эта причина заставляет мой вкус быть не особенно разборчивым. С октября я написал, таким образом, 12 романсов² <...>».³ Десять лет спустя в другом своем письме – к А. М. Керзину (от 51 апреля 1906 года) – С. Рахманинов пояснил: «Затем от 1896 года до 1900 я ничего не писал. И это объясняется тем впечатлением, которое на меня произвел провал моей Симфонии в Петербурге. Тот же факт, что я после Симфонии написал 20 штук мелкой вынужденностью уплатить довод, которую у меня украли в вагоне, и которая п

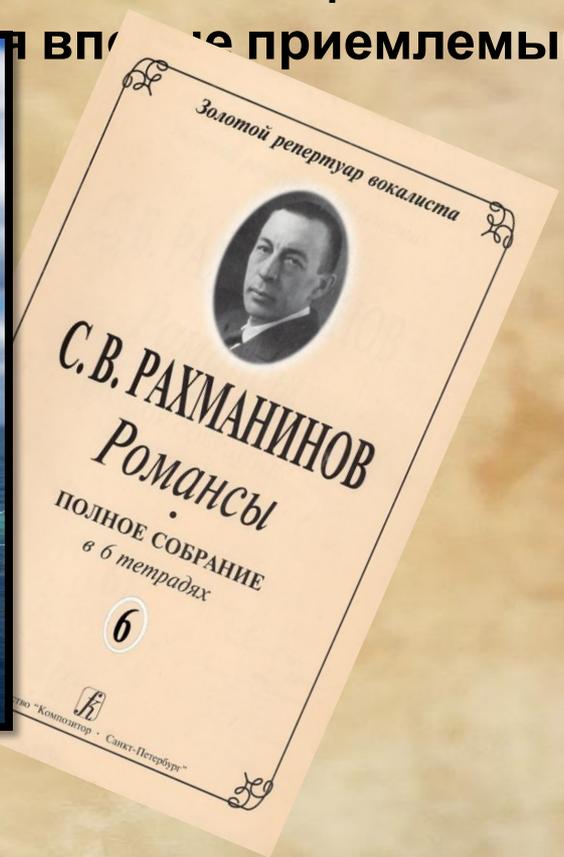

которую у

ОСТРОВОК

Из моря смотрит островок,
Его зеленые уклоны
Украшил трав густых венки,
Фиалки, анемоны.
Над ним сплетаются листья,
Вокруг него чуть плещут волны.
Деревья грустны, как мечты,
Как статуи, безмолвны.
Здесь еле дышит ветерок,
Сюда грозно не дождет

Многие рахманиновские произведения, ставшие необычайно популярными, подверглись многочисленным обработкам, начало которым положил сам композитор. Романс «Островок» не стал исключением. Его переложение для голоса в сопровождении струнного трио в начале 30-х годов сделал известный российский музыкант Д. Р. Рогаль-Левицкий. С. Рахманинов дал положительный отзыв о переложениях Д. Рогаль-Левицкого: «Хочу сказать Вам, что находясь в... в... приемлемыми и хорошо слышными».

Слова А. Пушкина, Музыка С. Рахманинова

**Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальной.
Увы, напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь, и при луне черты
Далекой бедной девы!..
Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальной.**

«С одним из традиционных, широко излюбленных жанров русской классической музыки связан «восточный романс» «Не пой, красавица» на стихи А. С. Пушкина, привлекавшие к себе композиторов разных поколений, от современников поэта до наших дней. Вступая в «соревнование» с такими мастерами, как Балакирев и Римский-Корсаков, юный Рахманинов создал произведение не только не уступающее их музыкальному истолкованию того же поэтического текста, но во многом более глубокое, яркое и сильное по выражению. Среди разных музыкальных сочинений на слова этого пушкинского стихотворения романс Рахманинова вполне заслуженно пользуется наибольшей популярностью. Очень выразительно основное тематическое построение рахманиновского романса с узорчатой, плавно и медлительно нисходящей мелодией, напоминающей меланхолический восточный напев.

Восточный колорит рахманиновского романса довольно условен. Конкретные жанрово-национальные черты выражены в нем с гораздо меньшей определенностью, чем, скажем, в романсе Балакирева на тот же текст. Главным для Рахманинова было лирическое переживание — настроение глубокой печали, сожаления об утраченном, тоски по «жизни иной». Песня грузинки и пейзажные ассоциации, вызываемые ею, звучат как сквозь дымку далекого воспоминания. Характерно, что основная тема проходит в большинстве случаев у фортепиано, тогда как вокальная партия строится на экспрессивно заостренных декламационных интонациях или вторит инструментальной мелодии наподобие подголоска.

