

В.А. Овчарова

раб. пос. Заокский,

МКУ ДО «Заокская детская школа искусств»

концертмейстер, преподаватель

Музыкальное воплощение лирических стихотворений А. С.

Пушкина в романсах Ан. Александрова.

В полифонии творчества А. С. Пушкина звучат «мелодии» чуть ли не всех литературных жанров: волшебные сказки, романы, оды, повести, сонеты, элегии, поэмы, проза, поэзия. [4, 336].

Качеством, которым обладают едва ли не все произведения поэта - является лиризм. [5, 301]. Лирика – это его поэтический дневник, исповедь, это его откровеннейшие и искренние признания. [5, 297].

В своих лирических произведениях, А. С. Пушкин открыл перед русской мыслью и культурой множество важных тем, образов, сюжетов. И как справедливо отмечает русский филолог Л. И. Соболев «послепушкинская литература никогда не существовала без оглядки» [6, 3.], данное утверждение можно применить и к другим видам искусства, которые на протяжении веков обращаются к произведениям поэта.

Так, например многие из его лирических стихотворений получают воплощение в творчестве композиторов, особенно в камерных формах русского классического романса и песни. И это не удивительно, так как поэзия А. С. Пушкина, отличается необыкновенной музыкальностью. С ее помощью поэт продемонстрировал не только как словами можно изобразить внутренний мир души, но также напевность и ритмическое начало русской речи.

Романсы и песни на стихотворения поэта писали М. И. Глинка, С. В. Рахманинов, А. С. Даргомыжский, Ц. Кюи, Г. Свиридов, и другие.

Многие из них получили многосторонние исследования музыковедами, в отличие от обращения к лирическим стихотворениям А. С. Пушкина

русского композитора XX века Анатолия Николаевича Александрова, чем и обусловлена актуальность данного исследования.

Ан. Александров обращался к стихотворениям А. С. Пушкина на протяжении всего своего творческого пути. Его вокальную музыку объединяет с поэзией поэта тонкая, проницательная передача различных картин природы и человеческих эмоций.

Одним из первых романсов созданных композитором на стихотворения А. С. Пушкина стало «Альбомное стихотворение» из цикла «Слова несказанные» 1925 года создания.

Ноты: [https://notarhiv.ru/ruskomp/alexandrovanatoliy/noti/1%20\(2\).pdf](https://notarhiv.ru/ruskomp/alexandrovanatoliy/noti/1%20(2).pdf)

Исполнение:

Альбомное стихотворение.mp4

В «Альбомном стихотворении» интересно решена сложная художественная задача воплощения любовной лирики поэта, а именно передача чувства взволнованности. Для его воплощения, Ан. Александров трактует ритм хорея с большим ритмическим разнообразием. Композитор применяет ритм вальса с темповыми контрастами, заключающимися в неожиданных ускорениях и замедлениях, а также стремительную смену квартолей, триолей и дуолей.

Примечательны в романсе и частые модуляции, с помощью которых придается особое изящество музыке, а также выраженная декламационность, которая заключается в естественности и выразительности вокальной партии. Все эти элементы музыкальной выразительности тонко передают текст стихотворения, и осовременивают романс.

Следующий опус «Романсы на стихи А. Пушкина», написан в 1936 году к столетию со дня смерти поэта. В него вошли пять романсов «Труд», «Осень», «Брожу ли я», «Птичка» и «Мне вас не жаль».

Из пяти номеров данного опуса романс «Мне вас не жаль» наиболее известен и часто исполняем. В нем композитор обращается к жанру русской элегии, близкой к традициям романсовой лирики М. И. Глинки. Так, в романсе преобладает выразительная, свободно развёртывающаяся мелодия,

ритм, с «ускорением» на нечетных стопах, и подчинение фортепианного сопровождения вокальной линии. Но при этом, в нем встречаются и ряд оригинальных решений: динамизация формы; изобилие тонкой модуляции в мелодике; применение в гармонии и фактуре пересечений, политональности и полиритмии.

Таким образом, в романсе «Мне вас не жаль» примечателен сам метод музыкального воплощения стихотворения, суть которого заключается в «переинтонировании» на современный лад музыкально-поэтических образов прошлого [2, 16].

Ноты: <https://znanium.ru/read?id=158738>

Исполнение:

Мне вас не жаль Наталия Шпиллер.mp4

Вершиной романсовой лирики Ан. Александрова посвященной поэту стал цикл «Три романса на стихи А. Пушкина» 1949 года создания, за который композитор был удостоен Государственной премии II степени.

Романсы объединены между собой общими темами, а именно размышлениями о прошедшей молодости, жизни и любви.

Первый романс «Друзьям» тонко передает печаль лаконичного стихотворения А. Пушкина, с помощью гибкой трактовки музыкально-ритмической четырехстопного ямба, переменности метра, а также естественной, светлой мелодии, в которой свободно применяется звукоряд мажора и мелодического минора.

Исполнение:

Друзьям.mp4

Рис. 1. «Друзьям» op. 68

Во втором романсе «Элегия» композитор еще больше развивает черты жанра русской классической элегии, чем в романсе «Мне вас не жаль, применяя декламацию вокальной партии, тесно связанную с ритмикой стиха, а также фактуру сопровождения, имитирующую арфу. Но в данном произведении композитор и не отходит от метода «переинтонирования», так как его декламация в мелодии более гибкая по сравнению с декламацией предшественников, и фактура гораздо изобретательней.

Рис. 2. «Элегия» ор. 68

Исполнение: Элегия.mp4

В последнем романсе цикла «Балладе о рыцаре бедном», Ан. Александровым «переинтонированы» лирические песни менестрелей. В связи с этим в балладе ясно прослеживаются элементы народной музыки:

плавная, льющаяся легко и свободно плавная мелодия, акцентная ритмика, ярко выраженная ладовая переменность, куплетно-вариационная форма.

Благодаря гармоничной передаче с помощью музыки идеи стихотворения, жанр баллады – жанр повествовательный и отчасти эпический, как и у А. Пушкина становится здесь лирическим, исповедальным. В связи с этим, данное сочинение представляет собой один уникальных образцов искренней, поэтичной и глубоко прочувствованной вокальной лирики Ан. Александрова.

Рис. 3. «Балладе о рыцаре бедном» op 68.

Таким образом, рассмотренные романсы Ан. Александрова на стихотворения А. Пушкина, в которых слитность музыки и текста достигает определенной уникальности, доказывает, что лирика великого русского поэта не перестает давать творческий импульс не только для литературы, но и для музыкального искусства, развивая его и предоставляя новые возможности для творческой мысли.

Список источников:

1. Александров А.Н. Воспоминания, статьи, письма. М.: Советский композитор, 1979.
2. Кокушкин В. Портреты советских композиторов. Анатолий Александров. М.: Советский композитор, 1987.
3. Крейтнер Г. Творчество Анатолия Александрова / Музыкальная академия. Выпуск № 7 (53), 1938.
4. Пушкин А. С. Драматические произведения; Проза. /Вступ. Статья Г. Волкова. – М.: Худож. Лит., 1981. - 336 с.

5. Пушкин А. С. Избранное / Сост., авт. послесл. и. коммет. Е. А. Маймин. – М.: Просвещение, 1983. – 386 с.
6. Пушкин А. С. Избранные сочинения / Редкол.: Г. Беленький, П. Николаев; Сост., вступ. Статья, примеч. и подбор ил. Л. Соболева. – М.: Худож. Лит., 1990. – 654 с.