

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКОВЕДЕНИЯ

© Бурматов, М.А., 2020

УДК 784.75

DOI: 10.24411/2308-1031-2020-10001

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ПЕСЕННОГО ТВОРЧЕСТВА В XIX в.: ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ РАКУРС

М.А. Бурматов¹

¹ Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки, Нижний Новгород, 603950, Российская Федерация

Аннотация. В статье представлен анализ песнетворчества в России на протяжении XIX в. Отмечен весомый вклад таких композиторов, как А.А. Алябьев, М.И. Глинка, А.Л. Гурилев, М.А. Балакирев, А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и др., создававших в те далекие годы произведения, ставшие шедеврами отечественного музыкального искусства. Автор фиксирует влияние идей романтизма на формирование национальной песенной традиции. Обозначено место и роль романса как важнейшего жанра камерного творчества. Подчеркнута значимость творческого наследия композиторов Г.Н. Теплова, Ф.М. Дубянского, О.А. Козловского, заложивших основы этого жанра в отечественном музыкальном искусстве. Признается заметный вклад «поэтов-песенников» Г.Р. Державина, А.Ф. Мерзлякова, И.И. Дмитриева, М.М. Хераскова, В.А. Жуковского, Ю.А. Нелединского-Мелецкого, А.А. Дельвига, Н.Г. Цыганова, А.В. Кольцова и др. в создание образцов камерного искусства. Раскрыты различные формы романсовой лирики (романс-песня, романс-баллада, романс-элегия и т.д.). Проанализированы основные направления отечественной песенной культуры в XIX в., когда наметились основные жанры песнетворчества, определились основные формы бытования песни в российском обществе. Рассмотрено влияние фольклорной составляющей в отечественной песенной культуре, рост популярности среди населения агитационных и революционных песен. Линии развития общезначимых явлений в музыкальной жизни показаны через призму эстетических и социально-политических процессов происшедших в государстве. Сделан вывод о необходимости использования самобытного творческого опыта прошлых лет в современной музыкальной культурной практике.

Ключевые слова: песня, романс, песенное творчество, XIX век, музыкальное искусство, Россия.

Конфликт интересов. Автор сообщает об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Бурматов, М.А. Тенденции развития российского песенного творчества в XIX в.: искусствоведческий ракурс. *Вестник музыкальной науки*. 2020. Т. 8, № 1. С. 5–11. DOI: 10.24411/2308-1031-2020-10001.

DEVELOPMENT TRENDS OF RUSSIAN SONGWRITING IN THE 19TH CENTURY: ART PERSPECTIVE

M.A. Burmatov¹

¹ Glinka State Conservatoire, Nizhny Novgorod, 603950, Russian Federation

Annotation. The article presents an analysis of songwriting in Russia during the 19th century. The significant contribution of such composers as A.A. Alyabyev, M.I. Glinka, A.L. Gurilev,

M.A. Balakirev, A.P. Borodin, M.P. Mussorgsky, N.A. Rimsky-Korsakov, S.V. Rachmaninov, P.I. Tchaikovsky and others who created in those distant years, works that became masterpieces of Russian musical art. The author records the influence of the ideas of romanticism on the formation of the national song tradition. The place and role of the romance as the most important genre of chamber music is designated. The importance of the creative heritage of the composer O.A. Kozlovsky, who laid the foundations of this genre in the domestic musical art, is emphasized. The appreciable contribution of "poetry and songwriters" G.R. Derzhavin, A.F. Merzlyakov, I.I. Dmitriev, M.M. Kheraskov, V.A. Zhukovsky, Yu.A. Neledinsky-Meletsky, A.A. Delvig, N.G. Tsyganov, A.V. Koltsov and others in the creation of examples of chamber art. Various forms of romance lyrics are revealed (romance song, romance ballad, romance elegy, etc.). The main directions of domestic song culture in the 19th century are analyzed, when the main genres of songwriting are outlined, the main forms of song existence in Russian society are determined. It is a question of the influence of the folklore component in the domestic song culture. It writes about the growing popularity of propaganda and revolutionary songs among the population. The lines of development of universally significant phenomena in musical life are shown through the prism of aesthetic and socio-political processes that took place in the state. The conclusion is drawn about the need to use the original creative experience of past years in modern musical cultural practice.

Keywords: song, romance, songwriting, 19th century, musical art, Russia.

Conflict of interests. The author declares the absence of conflict of interest.

For citation: Burmatov, M.A. (2020), "Development trends of Russian songwriting in the 19th century: art perspective". *Journal of Musical Science*, vol. 8, no. 1, pp. 5–11. DOI: 10.24411/2308-1031-2020-10001 (in Russ).

Развитие музыкального искусства России, расцвет национального музыкального творчества, как известно, неразрывно связаны с XIX в., с оперной, симфонической, хоровой и камерно-инструментальной музыкой великих отечественных классиков. Вместе с тем, по выражению Б.В. Асафьева, композиторские опыты русских музыкантов XIX в. были «пронизаны песенностью», когда «и крупные и малые формы музыки <...> получают свой российский национальный колорит и свои стилевые обороты, свой особый склад распевности <...> Европейский инструментальный стиль, пронизанный песенностью, ласкаемый прирожденной русской распевностью, становится явлением национальной русской культуры» (1955, с. 39).

В первой половине XIX в. в нашей стране наблюдались ростки эстрадной сценической культуры (публичное звучание романсов и народных песен), а уже вторая половина этого столетия стала периодом формирования профессиональной эстрады в России, когда ее основные

жанры (песня, романс, куплеты) стали обособливаться в самостоятельную ветвь сценического искусства (Бурматов М., 2018б, с. 82). Музыкальная жизнь не стояла на месте. В это время, с точки зрения В.Д. Конен, проявился и раскол между профессиональным и композиторским творчеством и музыкой, предназначенной для любительского исполнения (1994, с. 39). Как обозначено автором, имел место разрыв между музыкой «серьезной» и «легкой» (Бурматов М., 2019, с. 199). Этим и интересен для нас, современников, опыт творческих исканий тех минувших лет.

Для песнетворчества XIX столетие становится поистине «золотым». Домашнее вокальное музицирование захватывает абсолютно все слои общества: песни, романсы, народные напевы, куплеты – звучали в помещичьих и дворянских усадьбах, в городской мещанской среде, на постоянных дворах, ямщицких заставах и с театральных подмостков. Ведущим жанром камерной вокальной лирики на протяжении всего века, безусловно,

являлся романс. С точки зрения музыковедов, в его разнообразных, порой наивно-сентиментальных образах запечатлелись «движения души» современников, их возвышенные чувства и мысли, их отношение к миру и друг другу (Рапацкая Л., 2001, с. 112). Надо отметить, что истоки романсовой лирики в отечественном музыкальном искусстве обнаруживаются еще в мелодиях второй половины XVIII в. у Г.Н. Теплова, Ф.М. Дубянского, О.А. Козловского. В «русских песнях» этих музыкантов, созданных на русские поэтические тексты, наметились художественные принципы, получившие дальнейшее творческое развитие в вокальной лирике следующей эпохи (Левашева О., 1984, с. 184–215).

К числу «тонких ювелиров русской мелодии» (Б.В. Асафьев) – мастеров романса первой половины XIX в. – относятся А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилев, П.П. Булахов и др. В работе «Композиторы первой половины XIX века» Б.В. Асафьев, анализируя роль этих авторов в развитии отечественной композиторской школы, писал о том, что они «...добивались нередко значительных удач в отношении экспрессии, пластики, стройности вокальной линии <...> им удавалось находить соответствие между внутренне-поэтическим действием стиха и эмоциональным строем музыки, а, следовательно, и общность слово-звукосприятия» (1955, с. 43). Романсовое творчество этих незаурядных личностей, констатируют Л.В. Шамина и В.С. Девятков, заложило основы стиля русского камерного вокального исполнительства (2012, с. 14).

На протяжении столетия романс эволюционировал, получая разные векторы развития. Прежде всего, в романсовом творчестве продолжала жить «русская песня». Как точно указывает А.Б. Гольденвейзер, песня русского народа – бесконечная сокровищница музыкального

богатства (1975, с. 122). Фольклорные тексты, обработанные замечательными русскими «поэтами-песенниками» Г.Р. Державиным, А.Ф. Мерзляковым, И.И. Дмитриевым, М.М. Херасковым, В.А. Жуковским, Ю.А. Нелединским-Мелецким, А.А. Дельвигом, Н.Г. Цыгановым, А.В. Кольцовым и др., или стилизованные под народную песню, получили блестящее художественное воплощение, например, в таких песнях-романсах, как «Среди долины ровныя» А.Д. Жилина (на стихи А.Ф. Мерзлякова), «Не осенний мелкий дождичек» М.И. Глинки, «Соловей» А.А. Алябьева (на стихи А.А. Дельвига), «Вдоль по улице метелица метет» (на слова Д.П. Глебова) и «Красный сарафан» А.Е. Варламова (на стихи Н.Г. Цыганова) и др. По выражению И.Н. Розанова, они создали «дворянскую “русскую песню”» (Гусев В., 1963, с. 8), своеобразную художественную имитацию народной песни. В отличие от романса-песни, рассчитанного на доступность его сопровождения даже начинающим любителям, а нередко исполнявшимся и вовсе без аккомпанемента, другие формы романсовой лирики в XIX столетии, в эпоху музыкального романтизма, предполагали клавирное сопровождение, которое бы по выразительности не уступало мелодической и стихотворной линиям.

Следующей формой романсового творчества (после романса-песни) стоит назвать романс-балладу, характеризовавшийся развернутым мрачно-зловещим сюжетом, речитативностью и декламацией в вокальной партии и образительными моментами в аккомпанементе. Несколько таких баллад было создано А.Е. Варламовым: «Светлана» (на стихи В.А. Жуковского), «Песня разбойника» (стихи А.Ф. Вельтмана), «Тоска» (слова А.В. Тимофеева) и др., М.И. Глинкой «Ночной смотр» (на стихи В.А. Жуковского); А.А. Алябьевым «Два ворона»

(на текст стихотворения А.С. Пушкина); А.С. Даргомыжским «Свадьба» (на стихи А.В. Тимофеева).

Особой красотой и проникновенностью высказывания отличался в XIX в. романс-элегия. Исключительная красота этих жемчужин вокального творчества возникала благодаря содружеству великих композиторов и поэтов, среди которых, помимо уже названных, А.А. Дельвига и В.А. Жуковского, звучат имена А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, Е.А. Баратынского и др. Большое число элегических романсов было создано М.И. Глинкой – «Память сердца» (на стихи К.Н. Батюшкова), «Бедный певец» (на стихи В.А. Жуковского), «Я помню чудное мгновенье...» (на стихи А.С. Пушкина), «Не искушай меня без нужды» (на стихи Е.А. Баратынского), «Сомнение» (на стихи Н.В. Кукольника) и др. Характерными примерами этой разновидность романсовой лирики являются «Выхожу один я на дорогу» Е.С. Шашиной (на стихи М.Ю. Лермонтова), «Однозвучно гремит колокольчик» А.Л. Гурилева (на стихи И.И. Макарова), «Мне грустно потому, что весело тебе...» А.С. Даргомыжского (на стихи М.Ю. Лермонтова), «Для берегов отчизны дальней...» А.П. Бородина (на стихи А.С. Пушкина), «Редет облаков летучая гряда» Н.А. Римского-Корсакова (на стихи А.С. Пушкина) и др. Романс-элегия развивался на протяжении всего XIX столетия и продолжил свое бытование в следующем.

Среди других видов песенно-вокальной лирики следует назвать: романсы с национально-этнографической тематикой, воспроизводившие национальный колорит и элементы музыкального фольклора других (в основном восточных) народов; романсы, обращенные к образам изгнания, одиночества, «узничества»; «застольные» или «гусарские» песни с гедо-

нистической тематикой, имевшие куплетное строение; студенческие песни.

Фольклористическая линия песенного творчества в XIX в. не прерывала свое развитие. Выдающиеся российские музыканты-исследователи продолжили линию собирательства народных песен, глубоко осознавая значение этого культурного феномена. Среди известных сборников аутентичных русских народных песен: «Народные русские песни» И.А. Рупина (1831–1836); «Русские песни» Д.Н. Кашина (1833–1834); «Сборник русских народных песен» М.А. Балакирева (1866); «Сто русских народных песен» Н.А. Римского-Корсакова (1877).

В.Е. Гусев выделяет в особую группу песенного творчества периода первой половины XIX в. агитационные песни, написанные декабристами К.Ф. Рылеевым и А.А. Бестужевым-Марлинским, которые «исполнялись не только в среде революционно настроенной дворянской интеллигенции, но и проникли в солдатскую среду, а затем и в более широкие круги русского общества, а некоторые из них стали известны народным массам» (Гусев В., 1963, с. 11). Интересен тот факт, что эти песни, распространявшиеся в списках, исполнялись «на голоса» известных русских, украинских песен и бытовых романсов. К этой группе отечественного песнетворчества, очевидно, можно отнести и так называемые «вольные песни», которые пели члены революционных кружков, а также песни каторжан и ссыльных.

Вторая половина XIX в. характеризовалась изменениями в сфере отечественной вокальной музыки – ее жанров и форм, содержательного наполнения, направлений развития. Прежде всего, это коснулось обращения к «русской песне» в авторском песнетворчестве: потребность в фольклорной стилизации, к которой композиторы и поэты обращались на протяжении почти двух столетий, была

исчерпана. Сформированный в творчестве выдающихся российских композиторов национальный музыкальный стиль, претворение в их сочинениях лучших традиций народной песенности уже не требовало воплощения внешних, формальных признаков фольклорности.

Происходит эволюция и в романсовом творчестве. Романс становится не только квинтэссенцией любовно-лирической тематики, а перерастает в полноправный жанр классического музыкального искусства. По выражению В.А. Васиной-Гроссман, происходит разделение на «бытовой романс» и «романс профессиональный», «значительно меняется их соотношение» (1972, с. 140). Безусловно, эти процессы реализуются благодаря обращению М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова к камерно-вокальному творчеству. Уже с некоторых романсов М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского, не говоря о вышеназванных авторах, исполнение вокальных сочинений стало требовать от музыкантов высокого уровня вокальной и фортепианной техники, глубокого проникновения в содержание произведения, что затрудняло их бытование в сфере столь распространенного в дореволюционной России домашнего музицирования. Для соблюдения объективности важно отметить, что бытовой романс продолжал свою жизнь в полной мере. Создавались и заметные творения этого жанра. Ко второй половине XIX в. относится создание таких популярных, и по сей день романсов как, «Пара гнедых» С.И. Донаурова (на стихи А.Н. Апухтина); «Забыли вы» А.А. Опеля (на стихи П.А. Козлова); «Под душистую ветвью сирени» В.Н. Пасхалова (на стихи В.В. Крестовского); «О, спой же ту песню, родная...» П.И. Чайковского (на стихи А.Н. Плещеева) и др.

И, наконец, в период второй половины XIX – начала XX в. получило свое развитие достаточно новое для российской музыкальной культуры прошлых столетий направление агитационных и революционных песен, которые в советский период стали называться «массовыми». Как правило, создавались они непрофессиональными композиторами и поэтами, главной задачей которых являлось отражение в песне призыва к борьбе: «Смело, друзья! Не теряйте бодрость в неравном бою!» (неизвестный автор), «Беснуйтесь, тираны» (слова Г.М. Кржижановского), «Смело, товарищи, в ногу» (музыка и слова Л.П. Радина) и др. Так, мелодия «Смело, товарищи в ногу», с точки зрения М.С. Друскина, столь типичная для русской песенности, вобрала в себе черты зарубежной гимнической маршевости (1977, с. 77). Также эти песни нередко имели характер и реквиема, в них звучала тема гибели личности в борьбе с угнетателями: «Замучен тяжелой неволей» (музыка, обр. Л.В. Шульгина, слова Г.А. Мачтета), «Не плачьте над трупами павших борцов» (слова Л.И. Пальмина), «Мы сами копали могилу себе» (слова В.Г. Тан-Богораза) и др.

Широкая востребованность среди населения такого рода песенного творчества, конечно же, имеет свое объяснение в назревшей необходимости реформирования национальных устоев, неизбежных преобразований во всех сферах общественно-политической жизни страны. Что неминуемо и произошло в начале следующего столетия.

Таковы основные направления отечественного песнетворчества в XIX в. В это столетие был создан «золотой фонд» русского бытового романса и песни, наметились основные жанры песнетворчества, определились основные формы бытования песенной культуры в российском обществе. Это время было представлено своеобразными жанрами песнетворче-

ства, в содержании и музыкальных характеристиках которых отразились как историко-культурные особенности, так и специфические аспекты эволюционирования русской музыки. Скромная по содержательной емкости песня, тем не менее, необычайно чутко улавливает духовный климат своего времени и может служить «индикатором» общественных настроений. В этом состоит своеобразная сверхфункция жанра (Соколов О.).

В современных условиях все более очевидна потребность в обращении к постепенно уходящим из памяти нашего поколения пластам отечественного песенного творчества, осмыслению его богатейшего опыта. Это, бесспорно, необходимо для решения частных и общих проблем современного песнетворчества (Бурматов М., 2018а, с. 73). Песенное же искусство сегодня – это результат прошлого,

знание которого важно для понимания настоящего. Как справедливо отмечает Т.Б. Сиднева, культура сейчас переживает «бум» национального: наблюдается повышенный интерес к этнической непохожести, национально-индивидуальному духу в искусстве (2013, с. 139). Обращение к опыту прошлого вооружает историческим видением перспектив развития российской песенной культуры, позволяет более глубоко осмыслить ее реальный багаж, является сильнейшим двигателем эволюционного процесса, благодаря которому совершенствуется уже известное и рождается новое. Каждый представитель песенно-эстрадного «цеха» должен знать, как созидали предшествующие поколения мастеров, как нельзя подходить к творчеству, каких ошибок можно избежать и что необходимо для художественного совершенствования.

ЛИТЕРАТУРА

Асафьев Б.В. Композиторы первой половины XIX века // Избранные труды: В 4 т. Т. 4. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 39–58.

Бурматов М.А. Особенности и тенденции развития отечественной эстрадной песенной культуры в 20-е годы XX века // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2018а. № 1. С. 73–78.

Бурматов М.А. Эстрадная песня: К проблеме трактовки жанра в музыкальной науке // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2018б. № 3. С. 82–86.

Бурматов М.А. Эволюция жанра эстрадной песни в музыкальной культуре России // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Филология и искусствоведение». 2019. Вып. 1. С. 197–205.

Васина-Гроссман В.А. Музыка и поэтическое слово. М.: Музыка, 1972. 366 с.

Гольденвейзер А.Б. О музыкальном искусстве: Сб. ст. / сост., общ. ред., вступ. ст. и коммент. Д.Д. Благого. М.: Музыка, 1975. 416 с.

Гусев В.Е. Вступительная статья // Песни и романсы русских поэтов: Антология / вступ. ст., подгот. текста и примеч. В.Е. Гусева. 2-е изд. М.; Л.: Сов. писатель, 1963. С. 5–48.

REFERENCES

Asaf'ev, B.V. (1955), "Composers of the first half of the 19th century", *Izbrannye trudy* [Selected works], vol. 4, Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, Moscow, pp. 39–58. (in Russ).

Burmatov, M.A. (2018a), "Features and trends in the development of domestic pop song culture in the 20s of the twentieth century", *Aktual'nye problemy vysshego muzykal'nogo obrazovaniya* [Actual problems of higher musical education], no. 1, pp. 73–78. (in Russ).

Burmatov, M.A. (2018b), "Pop song: to the problem of the interpretation of the genre in music science". *Aktual'nye problemy vysshego muzykal'nogo obrazovaniya* [Actual problems of higher musical education], no. 3, pp. 82–86. (in Russ).

Burmatov, M.A. (2019), "The evolution of the pop song genre in the musical culture of Russia", *Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya "Filologiya i iskusstvovedenie"* [Bulletin of the Adygea State University. Series «Philology and art criticism»], no. 1, pp. 197–205. (in Russ).

Druskin, M.S. (1977), "International traditions in the Russian revolutionary song". *Issledovaniya. Vospominaniya* [Research.

Друскин М.С. Интернациональные традиции в русской революционной песне // Друскин М.С. Исследования. Воспоминания. М.: Сов. композитор, 1977. С. 76–96.

Конен В.Д. Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке XX века. М.: Музыка, 1994. 160 с.

Левашева О.Е. Развитие жанра «русской песни» // История русской музыки. М.: Музыка, 1984. Т. 2. С. 184–215.

Рапацкая Л.А. История русской музыки: От Древней Руси до «серебряного века». М.: ВЛАДОС, 2001. 384 с.

Сиднева Т.Б. Мультикультурализм и границы национального в искусстве // Казанская наука. 2013. № 7. С. 139–141.

Соколов О.В. Жанр песни // Сольфеджио. Теория музыки. Анализ. Гармония (решетки). URL: http://www.lafamire.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=633 (дата обращения: 22.10.2019).

Шамина Л.В., Девятков В.С. О русском пении. М.: Натюрморт, 2012. 32 с.

Memories], *Sovetskii kompozitor*, Moscow, pp. 76–96. (in Russ).

Gol'denveizer, A.B. (1975), *O muzykal'nom iskusstve* [On the musical art], in D.D. Blagoi (ed.), *Muzyka*, Moscow, 416 p. (in Russ).

Gusev, V.E. (1963), “Introductory article”, *Pesni i romansy russkikh poetov* [Songs and romances of Russian poets], in V.E. Gusev 2nd ed., *Sovetskii pisatel'*, Moscow, Leningrad, pp. 5–48. (in Russ).

Konen, V.D. (1994), *Tretii plast: Novye massovye zhanry v muzyke XX veka* [Third layer: New mass genres in the music of the twentieth century], *Muzyka*, Moscow, 160 p. (in Russ).

Levasheva, O.E. (1984), “Development of the «Russian song» genre”, *Istoriya russkoi muzyki* [History of Russian music], vol. 2, *Muzyka*, Moscow, pp. 184–215. (in Russ).

Rapatskaya, L.A. (2001), *Istoriya russkoy muzyki: Ot Drevney Rusi do “serebryanogo veka”* [History of Russian music: From Ancient Russia to the “Silver Age”], *VLAIDOS*, Moscow, 384 p. (in Russ).

Sidneva, T.B. (2013), “Multiculturalism and the boundaries of the national in art”. *Kazanskaya nauka* [Kazan Science], no. 7, pp. 139–141. (in Russ).

Shamina, L.V. and Devyatov, V.S. (2012), *O russkom penii* [About Russian singing], *Natyurmort*, Moscow, 32 p. (in Russ).

Sokolov, O.V. “Genre of the song”, *Sol'fedzhio. Teoriya muzyki. Analiz. Garmoniya (reshetki)* [Solfeggio. Music theory. Analysis. Harmony (answers)], available at: http://www.lafamire.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=633 (Accessed 22 October 2019). (in Russ).

Vasina-Grossman, V.A. (1972), *Muzyka i poeticheskoe slovo* [Music and the poetic word], *Muzyka*, Moscow, 366 p. (in Russ).

Сведения об авторе

Бурматов Максим Андреевич, магистр вокального искусства, соискатель Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки
E-mail: maksim_burmatov@bk.ru

Author information

Maxim A. Burmatov, Master of Vocal Art, applicant of the Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire
E-mail: maksim_burmatov@bk.ru

Поступила в редакцию 26.11.2019
После доработки 23.01.2020
Принята к публикации 04.02.2020

Received 26.11.2019
Revised 23.01.2020
Accepted for publication 04.02.2020