А.С. Секлетова,

преподаватель ДМШ №1

им. П.И. Чайковского, г. Казань

Особенности работы над камерно-вокальным репертуаром

на примере романса Рахманинова С.В. «Ночью в саду»

Вокальный цикл оп.38 Сергей Васильевич Рахманинов посвятил выдающейся русской певице Нине Павловне Кошиц (лирико-драматическое сопрано).

Дуэт замечательных музыкантов в 1916-1917 годах покорил своим искусствоммногие города страны (среди них Москва, Петроград, Киев, Кисловодск и др.). Певица писала в своих письмах: «Ничто и никого я не пою с таким восторгом, как Рахманинова». А один из критиков отмечал: «Вместе с исключительным по красоте аккомпанементом Рахманинова ее исполнение составило редкое встречающуюся полноту художественного образа"[[1]](#footnote-1).

Дирижер А. Б. Хессин вспоминает: "Бывают особенно яркие художественные впечатления в жизни каждого человека, и к ним я отношу концерт, в котором пела Н. Кошиц и аккомпанировал Рахманинов. В ее исполнении была разлита исключительная теплота и задушевность, а в голосе было столько обаятельной красоты, столько нежности в тембре. Я редко встречал исполнителей со столь непосредственным ощущением композиторской мысли"[[2]](#footnote-2).

Следует отметить, что в Московской консерватории, которую закончила Нина Павловна, она обучалась не только вокалу, но и занималась в классе фортепиано у К.Н. Игумнова. По воспоминаниям С. Рахманинова, она превосходно себе аккомпанировала.

Также Нине Кошиц свои романсы посвятили Николай Метнер и Сергей Прокофьев. Примерно в те же годы, что и Рахманинов, Кошиц эмигрировала в США.

Цикл оп. 38 был создан С. Рахманиновым в 1916 году после длительного творческого молчания почти в полтора года, связанного с кончиной старшего друга и учителя Сергея Ивановича Танеева. Цикл предшествует фортепианным этюдам-картинам оп.39. В него вошли шесть романсов, написанных на стихи поэтов-символистов, современников Сергея Васильевича: «Ночью в саду у меня» (слова А. Исаакяна в переводе А. Блока), «К ней» (слова А. Белого), «Маргаритки» (слова И. Северянина), «Крысолов» (слова В. Я. Брюсова), «Сон» (слова Ф. К. Сологуба), «Ау» (слова К. Д. Бальмонта).

Существует версия о том, что в опус изначально входило 8 романсов. Данный факт обнаружился уже после смерти композитора в нью-йоркском издании 1973 года под названием «Two sacred song». Как утверждает музыковед-исследователь Антипов Валентин Иванович первая полная редакция цикла не была опубликована[[3]](#footnote-3).

2 романса: «Молитва» и «Все хочет петь» во второй редакции не были разрешены к изданию советским правительством в связи с религиозными текстами, также был изменен их порядок.

Первоначальный порядок выглядел так:

1. Ау!,. Des-dur. Слова К. Д. Бальмонта

2. Крысолов, C-dur. Слова В. Я. Брюсова

3. К ней, F-dur. Слова А. Белого

4. Молитва, D-dur. Слова К. Романова

5. Маргаритки, F-dur. Слова И. Северянина.

6. Ночью в саду у меня, g-moll — Сл. А. А. Блока (из Исаакяна)

7. Все хочет петь, E-dur. Слова Ф. Сологуба

8. Сон, Des-dur, Слова Ф. Сологуба

Для сравнения порядок в известном издании таков:

1. Ночью в саду у меня

2. К ней

3. Маргаритки

4. Крысолов

5. Сон

6. Ау!

Данный цикл мы будем рассматривать в общеизвестном варианте. Нужно отметить, что романсы относятся к вокальным миниатюрам, среди которых, кроме входящих в данный цикл, такие как «Я жду тебя», «Здесь хорошо», «У моего окна», и другие.

Цикл оп.38 открывает романс «Ночью в саду у меня». Как было указано ранее, он написан на стихи армянского поэта и прозаика Аветика Исаакяна (1875-1957) в переводе Александра Блока. Слова Исаакяна проникнуты традициями армянской поэзии: образ плакучей ивы воспринимается как символ девушки, безутешной от горя.

Это поэтическая вокальная миниатюра, где с одной стороны присутствует простая песенность, а с другой, острая напряженная лирическая экспрессия. Весь романс проникнут проникновенной жалобой, щемящей тоскливой болью. Это настроение автор передает посредством обилия хроматизмов, ходов на увеличенную терцию, акцентированных ответов партии фортепиано (как всхлипывание). Отображению текста способствует временная свобода и гибкость материала, связанная с отсутствием размера (как и в романсе «Крысолов»).

Если рассмотреть обе партии, то можно отметить, что С. Рахманинов досконально указывает динамические оттенки, их градация меняется в рамках одного такта во всем романсе. Это способствует «выпуклой» фразировке и ощущению живого звукового объема.

Фортепианная партия, как и во многих романсах Рахманинова, достаточно самостоятельна. Она требует красивого ясного звука, слышания гармонии и пластов, построения выразительных, «живых» фраз.

Первое четверостишие романса олицетворяют плач. Оно окрашено хоральным изложением фортепианной фактуры, обогащенной, увеличенными терциями, их разрешениями и хроматическим движением (пятый такт). Вокальная партия здесь сложна интонированием, особенно в первом такте, в котором движение по полутонам, опевается нота «ре». Вокалисту следует найти правильную удобную позицию, чтобы озвучить весь материал, построенный на переходных нотах сопрано, и качество звука, которое должно соответствовать литературному тексту. По нашему мнению, звук здесь должен быть точный, пронзительный, с щемящей болью. Концертмейстер первой своей затактовой нотой должен показать характер исполнения, указанный в предыдущем предложении, которая является как бы дыханием певца, точкой отталкивания. В третьем такте ответ в виде плача, подчеркнутый акцентом и тенуто.

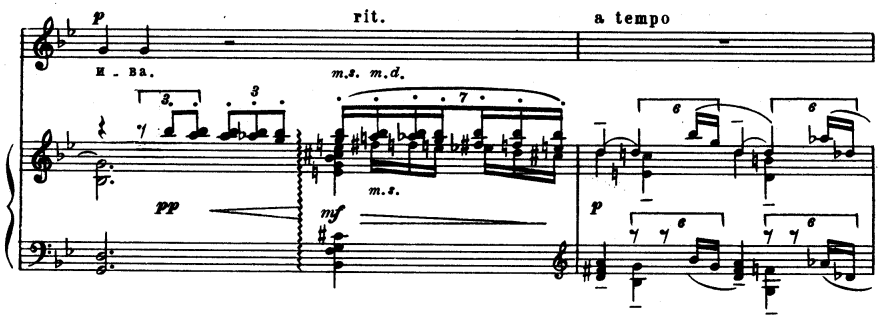
Рисунок – 1, 2, 3, 4 такты романса С.В. Рахманинова «Ночью в саду»

Вторая фраза («и безутешная она…») исполняется с большим espressivo.

Рисунок – 5, 6, 7, 8 такты романса С.В. Рахманинова «Ночью в саду»

Фортепианное соло при переходе ко второму четверостишию символизируюет слезы ивы, боль. Она подчеркнута хроматическим ходом в средних голосах правой руки и повторяющейся «си» в верхнем регистре с ускорением за счет смены длительностей (с триолей на шестнадцатые). В эпизоде, где фортепиано начинает серию аккордов на доминантовом Ре мажоре, важно показать пласты фактуры разным туше, услышать изменение гармоний на ноте «ре» и передать движение вокалисту, вступающему на вторую долю следующего такта.

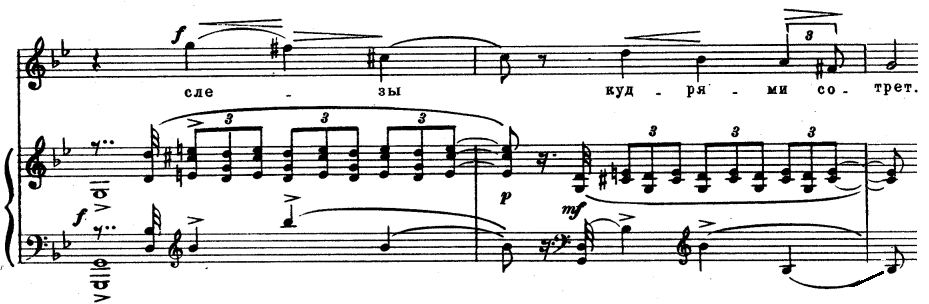
Рисунок – 8, 9 такты романса С.В. Рахманинова «Ночью в саду»

Фраза «Ранее утро блеснет…» приводит к кульминации (слова «плачущей горько»), концертмейстеру нужно рассчитать напряжение и динамику. Сложность же в партии вокалиста заключается в большом дыхании, которое также нужно рассчитать и не потерять в начале фразы. Здесь очень важна интонация, особенно в ходах на септиму и квинту.

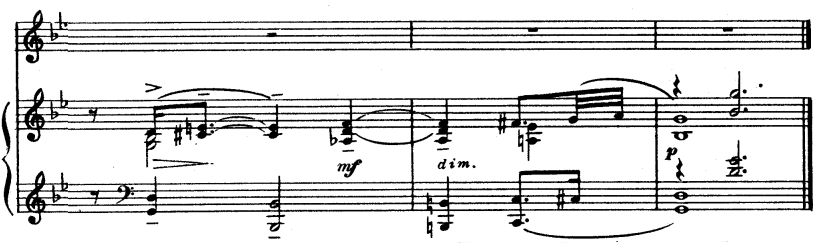
Рисунок – 10, 11, 12, 13, 14 такты романса С.В. Рахманинова «Ночью в саду»

Сама кульминация сложна в ансамблевом отношении: пианисту не только нужно совпасть с хроматическими четвертями вокалиста, но и «окутать» обертонами стремительного пассажа. Последняя фраза «…слезы кудрями сотрет» наполнена безысходностью, что подчеркнуто нисходящей интонацией вокалиста. Партия фортепиано напоминает колыхание ветвей ивы.

Рисунок – 15 и 16 такты романса С.В. Рахманинова «Ночью в саду»

Завершает романс партия фортепиано, наполненный чувством обреченности, безнадежности, трагизмом. Заключение построено на материале начала, тем самым создается музыкальная арка, обрамляющая все произведение.

Рисунок – 17, 18, 19 такты романса С.В. Рахманинова «Ночью в саду»

На примере приведенного романса можно сделать вывод о том, что, несмотря на краткость и небольшое количество нотного материала, романс отображает большую палитру чувств и эмоций, которые необходимо передать всеми доступными музыкальными средствами и приемами.

1. Рахманинов С.В.: Альбом [Текст] / Сост. Е.Н. Рудакова, общ. ред., вступит. статья и текст А.И. Кандинского. – М.: Музыка, 1982. – С.106 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ширинский Н. Нина Кошиц [Электронный ресурс] / Н. Ширинский // Русская народная линия: информационно-аналитическая служба. – Режим чтения [↑](#footnote-ref-2)
3. Творчество С.В. Рахманинова 1911 – 1917 и 1918 – 1940 годов: Великий Художник

   https://valentinantipov.com/2012/10/25/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-1911-1917-%D0%B8-1918-1940-%D0%B3/ [↑](#footnote-ref-3)