КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК: 784.3
ГРНТИ 13.01.11

РОМАНС КАК ФЕНОМЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Базилевич Мария Владимировна
Канд. искусствоведения,
старший преподаватель кафедры теории музыки
и музыкального образования факультета музыки, театра и хореографии
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Тюменский государственный институт культуры»;
г. Тюмень, ул. Республики, 19, 625003

ROMANCE AS A PHENOMENON OF RUSSIAN ART CULTURE

АННОТАЦИЯ

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью сохранения и популяризации русского романса в современных социокультурных практиках. *Целью* работы является осмысление романса как целостного, органичного и неотъемлемого феномена отечественной художественной культуры, выполняющего важные функции ретрансляции и преумножения общечеловеческих и национальных культурных традиций и духовно-нравственных ценностей. Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: рассмотрена история романса в контексте общекультурного развития России, разработана авторская классификация русского романса, а также выявлены его определяющие типологические черты. Для решения поставленных задач использовались *теоретические и эмпирические методы исследования*: метод исторической ретроспективы, метод типологизации, изучение и анализ отечественных трудов в области культурологии, искусствоведения и музыкознания, анализ художественных текстов русских романсов.

ABSTRACT

The relevance of this article is related to the need of preserve and popularize Russian romance in modern socio-cultural practices. The purpose of the work is to understand romance as a holistic, organic and integral phenomenon of Russian artistic culture, which performs important functions of relaying and increasing universal and national cultural traditions, spiritual and moral values. To achieve this purpose have been made following tasks: romance' story developed (addressed in the context of General cultural development of Russia), a new classification of the Russian romance and the defining generic features of romance are revealed. To solve the tasks, we used theoretical and empirical research methods: the method of historical retrospect, the method of typology, the study of domestic works in the field of cultural studies, art history and musicology, and the analysis of artistic texts of Russian romances.

Ключевые слова: романс, народная художественная культура, музыкальное искусство, массовая музыка, вокально-поэтический жанр.

Keywords: romance, folk art culture, musical art, mass music, vocal and poetic genre.

Русский романс – один из наиболее демократичных и «эмоционально открытых» жанров музыкального искусства, уникальное социальное и художественное явление, отражающее историю общекультурного развития России. Являясь своеобразным «маркером эпохи» романс воплощает личные переживания, надежды, устремления его создателей, исполнителей и слушателей. Благодаря своей лирической природе, камерности, интимности высказывания, романс органично сочетает в себе соотношение внутреннего и внешнего, духовного и физического, эмоционального и рационального, личного и социального. Уникальность романса связана с его принадлежностью сразу к нескольким культурным областям. Зародившись в конце XVIII века в народной художественной культуре, в XIX столетии этот жанр получил развитие в профессиональном академическом музыкальном искусстве, а в XX веке некоторые его разновидности проникли в массовую музыку. В современной ситуации, когда векторы культурного развития нередко определяются глобализационными процессами, рыночной экономикой и коммерциализацией, романс, к сожалению, повторяет участь других жанров профессионального музыкального искусства, отступивших «в тень» перед нашествием массовой культуры. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью сохранения и популяризации русского романса в современных социокультурных практиках.

Целью работы является осмысление романса как целостного феномена отечественной художественной культуры, выполняющего важные функции ретрансляции и преумножения

общечеловеческих и национальных культурных традиций и духовно-нравственных ценностей. Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: рассмотрена история романса в контексте общекультурного развития России; разработана авторская классификация русского романса; выявлены его определяющие типологические черты. Для решения поставленных задач использовались следующие *теоретические и эмпирические методы*: метод исторической ретроспективы, метод типологизации, изучение и анализ трудов отечественных исследователей в области культурологии [2; 9; 11; 14], искусствоведения [1; 6; 7; 10] и музыкознания [3-5; 8; 12-13], анализ художественных текстов русских романсов.

Романс (от испанского «romance») – камерно-вокальное произведение для голоса с инструментальным сопровождением. Термин «романс» возник в Испании в XV-XVI веках и первоначально обозначал светскую песню на испанском («романском») языке[10]. Распространившись в других европейских странах он стал обозначать особый музыкально-поэтический жанр: с одной стороны особо напевное лирическое стихотворение, предназначенное для музыки, а с другой стороны – жанр вокальной музыки. Эта форма включила в себя песни любовно-лирического или элегического характера, в основе которых лежала не церковная, а «мирская», бытовая тематика. Начиная с XVIII века во Франции, затем в Германии, России и других европейских странах словом «романс» стали называть небольшое поэтическое и музыкальное сочинение лирического (пасторального, комического, сентиментального) характера – как правило, для солиста и аккомпанирующего инструмента (ансамбля, оркестра). В XIX веке сложились яркие национальные школы романса: немецкая и австрийская (Ф. Шуберт, Р. Шуман, И. Брамс, Г. Вольф), французская (Г. Берлиоз, Ж. Бизе, Ж. Массне, Ш. Гуно), и русская (А.А. Алябьев, А.Л. Гурилев, А.Е. Варламов, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский и др).

В Россию романс проник во второй половине XVIII века под влиянием западноевропейской культуры. Это название первоначально носили вокальные произведения, ориентированные на западноевропейские музыкальные традиции, написанные на французские тексты[11]. Первые романсы возникли в дворянской столичной, а затем и в провинциальной среде в контексте сентиментализма. Содержанием большинства подобных романсов являлись любовные переживания, а их функция сводилась к развлекательности[12]. Благодаря сентиментальности содержания, миниатюрности формы и камерности исполнения романс быстро завоевал популярность в качестве жанра бытового любительского музицирования.

В конце XVIII века в творчестве отечественных мастеров стали появляться вокальные миниатюры с текстами на русском языке, за которыми закрепилось название *«российская песня»*. Любительское исполнение, авторская анонимность, широта бытования позволяют выдвинуть утверждение об изначальной принадлежности этой разновидности романса к сфере народной культуры. Отличительными особенностями «российских песен» являются: органичный синтез европейской музыки, первых образцов отечественной светской музыкальной культуры (канты), исконных разновидностей русской народной песни, цыганских таборных песен. Именно российские песни стали первыми образцами русского бытового романса (т.е. романса, написанного непрофессиональными композиторами, рассчитанного на певцов-любителей)[13]. К концу XVIII века российская песня модифицировалась в *«русскую песню»*. Это было обусловлено усилением фольклорных тенденций и проникновением романса в городскую среду – быт мещан, купцов, разночинцев. Основателем фольклорного направления стал профессор Петербургского университета А.Ф. Мерзляков. Своего расцвета жанр русской песни достиг в творчестве поэтов А.В. Кольцова и Н.Г. Цыганова.

Следующим этапом в истории романса стало XIX столетие – «Золотой век» русской культуры. Главными событиями, определявшими развитие русской культуры (и, как следствие, эволюцию жанра русского романса), были Отечественная война, восстание декабристов, отмена крепостного права. Названные выше явления определили основные тенденции развития русской культуры и искусства XIX века – рост национального самосознания, подъем патриотизма, интерес к национальной истории, фольклору, размышления о будущем России, внимание к человеческой личности, судьбе «маленького человека». В XIX веке с запада в Россию проникло новое художественное направление – романтизм. Характерные для него темы противопоставления мечты и действительности, конфликта личности и общества, одиночества и душевных переживаний человека, сказочной фантастики и интереса к народному творчеству оказались необычайно созвучны устремлениям русских художников.

---

[10] Сборники подобных песен, часто объединенных общим сюжетом, носили название «романсеро».

[11] Впервые названный термин употребили Гавриил Державин и Григорий Хованский.

[12] Первые европеизированные романсы носили преимущественно салонный характер, им была свойственна манерность, некая искусственность и самих душевных переживаний, и их выражения.

[13] Характерно, что изначально (практически вплоть до XIX века) авторы музыки подобных романсов либо оставались неизвестными, либо ими считались поэты, а не композиторы. Однако история сохранила для нас имена первых музыкантов-любителей, создававших «российские песни» – Г.Н. Теплова, Ф.Я. Дубянского, О.А. Козловского, А.Н. Титова и др.

Романс как наиболее мобильный, демократический жанр художественной культуры чутко реагировал на все новые веяния, эволюционировал, расширялось его образное и идейное содержание, обогащались музыкально-выразительные средства. Он стал одним из ведущих музыкальных жанров, отражающих характерные для эпохи тенденции. Внутренний мир личности и картины народной жизни, отзвуки «последекабристских» настроений и острое чувство социального неравенства, судьба страдающей русской женщины и стихийная сила народа в символе «доброго молодца» – все эти темы властно вторглись в русский романс, определяя на десятилетия его тематику[14]. С точки зрения бытования в культуре жанр разделился на две взаимосвязанные области – бытовой городской и классический романс.

Бытовой городской романс, возникший в сотрудничестве малоизвестных поэтов и музыкантов-любителей, стал достоянием массового музицирования. Он развивался в области народной художественной культуры в среде «городского примитива» и любительства. Среди создателей бытового городского романса необходимо назвать П.А. Булахова, А.И. Дюбюка, А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, А.Е. Варламова. Городской романс продолжал традиции «русской песни», имел сугубо лирическую природу, опирался преимущественно на любовную тематику и сцены из народного быта[15]. К середине XX века, в связи с ослаблением традиций бытового и любительского музицирования, жанр бытового городского романса утратил свою популярность и модулировал в сферу массовой культуры в новых разновидностях «жестокого», «цыганского» романса, авторской (бардовской) песни, кино-романса и т.п.

Классический романс получил развитие в области профессионального (академического) музыкального искусства, создавался композиторами-классиками на стихи крупных поэтов и исполнялся певцами-вокалистами. Сформировавшийся в творчестве основоположника русской композиторской школы – М.И. Глинки, его современников и последователей А.Н. Верстовского и А.С. Даргомыжского, во второй половине XIX столетия он развивался в музыке представителей творческого объединения русских композиторов, вошедшего в историю под названием «Могучая кучка» (М.А. Балакирева, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова) и П.И. Чайковского. Именно в рамках классического романса ярко прослеживается эволюция жанра. Углубляется и становится более разнообразным, идейно и образно насыщенным содержание, расширяется круг выразительных средств, укрупняется форма, усиливается роль инструментального сопровождения (нередко играющего самостоятельную роль в раскрытии художественного образа)[16].

Следующий этап развития романса пришелся на рубеж XIX – XX веков. В истории отечественной культуры данный период получил название «Серебряного века». Это переломный период в жизни России, связанный с переходом к индустриальному обществу. Через все русское искусство, и, в частности, через музыку проходила тема ожидания великих перемен, революционных событий. Широта творческих исканий, поиски новых тем и выразительных средств породили в отечественном искусстве новые художественные направления: символизм, футуризм, акмеизм. Творчество поэтов «Серебряного века» оказало значительное влияние на жанр романса, обогащая его идейное и образное содержание. Общей тенденцией стало стремление к новаторству. По-новому ставилась, например, проблема синтеза музыки и поэзии: композиторы пытались найти в каждом произведении индивидуальное ее решение вне типовых жанров и форм. При этом сохранилось разделение романса на бытовой и классический.

Начало XX века было отмечено ростом технических достижений. Популяризации романса способствовали граммофоны и пластинки. Бытовой романс становился все больше исполнительским, чем композиторским и поэтическим искусством.

---

[14] Сильнейшее влияние на развитие романса оказало творчество отечественных поэтов XIX столетия. Особенно глубокое воздействие на развитие жанра романса в XIX веке оказало наследие А.С. Пушкина. Его поэзия дала решающий толчок к развитию русской романсовой лирики, она возвысила романс до уровня подлинно классического искусства, крупного художественного явления. Вместе с пушкинской строкой романс обретал глубину, яркость красок, жизненность. Совершенное выражение поэзия А.С. Пушкина получила в творчестве М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, П.И. Чайковскогои др.

[15] Хотя ему не чужда и тема социального неравенства – например, знаменитые романсы «Соловей» и «Нищая» А.А. Алябьева

[16] Особое внимание русские композиторы XIX века уделяют проблеме декламационности. Романс в их творчестве приобретает черты театральной песни-сценки, исполняемой конкретным персонажем, речь которого складывается из индивидуализированных речевых интонаций (А.С. Даргомыжский: «Червяк», «Титулярный советник», М.П. Мусоргский: «Семинарист», «Светик Савишна», «Озорник» и др.). Композиторы нередко объединяют романсы в вокальные циклы, создавая относительно крупные и тематически богатые «сюитного» типа произведения, в которых может быть использовано острое противопоставление контрастных музыкально-поэтических образов (М.П. Мусоргский «Песни и пляски смерти»). В конце XIX века в творчестве П.И. Чайковского романс нередко приближается к оперной арии с широким, симфонизированным развитием («День ли царит»).

По мнению автора настоящего исследования, именно в этот период бытовой романс проникает в сферу массовой культуры, трансформируясь в жанр *«русской шансон».* Расцвет этой новой разновидности бытового романса пришелся на начало XX века и оказался связан с деятельностью таких крупных и самобытных исполнителей как А. Вяльцева, В. Панина, Н. Плевицкая, М. Вавич, Н. Тамара. Благодаря им бытовой романс впервые вышел на массовую сцену как самостоятельный жанр музыкального искусства. Творчество знаменитого эстрадного артиста А.Н. Вертинского послужило основой для возникновения в отечественной культуре второй половины XX века такого явления как авторская песня[17].

Развитие классического романса было продолжено в творчестве И.Ф. Стравинского, С.И. Танеева и С.В. Рахманинова. Классический романс постепенно вышел за рамки камерного жанра. Идя по пути, намеченному П.И. Чайковским, С.В. Рахманинов расширил вокальную партию до масштабов оперной арии с широким, симфонизированным развитием. С другой стороны, в романсе серебряного века интенсивно развивалось инструментальное начало. Фортепианная партия зачастую становилась настолько самостоятельной и образной, что можно говорить об особом жанре «романса-прелюдии» («Сирень» С.В. Рахманинова)[18]. Следует отметить также проникновение в романс по-новому трактованных элементов фольклора, главным образом народных музыкально-речевых жанров (И.Ф. Стравинский: «Прибаутки», «Весна монастырская»). Под влиянием новых культурных тенденций, классический русский романс постепенно становится все более интеллектуальным жанром, ориентированным на избранную слушательскую аудиторию. Исполнение классического романса также требовало значительного технического мастерства и артистизма. Он исполнялся преимущественно вокалистами-профессионалами. Среди них: Е.Д. Воронец-Монтвид, А.М. Лабинский, Л.В. Собинов, М.В. Бочаров, Н.Н. Фигнер. Самым блестящим исполнителем романсов серебряного века по праву считался Ф.И. Шаляпин.

Следующий этап в развитии романса был обусловлен глобальными изменениями в социокультурной жизни России, последовавшими за революционными событиями 1917 года. Характер и направление этих изменений определялись установками на создание новой, социалистической культуры, которая должна была стать важным элементом в деле построения социалистического общества. В конце 20-х-начале 30-х гг. усилился контроль со стороны государственной власти за развитием духовной культуры. Это привело к свертыванию творческого плюрализма, упразднению художественных группировок, созданию единых творческих союзов, с возникновением которых относительная свобода художественного творчества ликвидировалась. С конца 1930-х годов в СССР романс подвергался гонениям как пережиток «царской эпохи», вредный для строителей социалистического будущего. Ведущие исполнители замолчали либо были репрессированы. Однако, тип бытового романса получил новую жизнь в сфере массовой музыкальной культуры, постепенно трансформируясь из русской шансон в жанры авторской или эстрадной песни. В 30-е годы романс вобрал в себя ритмы новых танцев (танго), что спровоцировало еще большую его популярность. С помощью радио и патефона романс вошел в каждый дом. Самыми известными романсами той поры были сочинения Бориса Фомина[19].

В годы войны культура стала средством интеграции, способствующим сплочению общества в единое целое на основе мощного подъема патриотических чувств. Но уже в первые послевоенные годы снова произошло усиление вмешательства партийно-государственного аппарата в культурную жизнь общества. Мощный импульс для развития художественной культуры дали тенденции либерализации общественно-политической жизни, наметившиеся лишь во второй половине 50-х-начале 60-х гг.

Возрождение русской школы бытового романса пришлось на 1970-е годы, что было связано с деятельностью эстрадных артистов: В. Козина, И. Юрьевой, Т. Церетели, Н. Сличенко, В. Пономаревой, Н. Брегвадзе, В. Агафонова, П. Лещенко, А. Баяновой и других. Жанр классического романса также продолжил свое развитие в творчестве ведущих академических композиторов советской эпохи – Н.Я. Мясковского, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Г.В. Свиридова. В советском романсе осуществилось обновление традиционных камерно-вокальных жанров (А.В. Александров, Н.Я Мясковский, Ю.А. Шапорин), усиление песенного начала, трактуемого в соответствии с эстетикой неофольклоризма (Г.В. Свиридов), усиление интонационно-характеристического начала (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович)[20]. Выдающимися исполнителями классических

[17] Среди исполнителей русского романса начала XX века А.Н. Вертинский выделялся своей особой творческой манерой, важным элементом которой стал костюм Пьеро и певучий речитатив с характерным грассированием.

[18] Чтобы максимально приблизиться к интонациям естественной речи, композиторы обращаются к текстам, написанным свободным стихом и даже прозой. Так возникает новый род камерно-вокального произведения – «стихотворение с музыкой». Подобного рода сочинения есть у С.И. Танеева, С.В. Рахманинова.

[19] Среди них такие шедевры, как «Только раз бывает в жизни встреча», «Эх, друг-гитара», «Дорогой длинною».

[20] Во второй половине XX века романс проник и в сферу инструментальной музыки. Инструментальные пьесы, обозначаемые

русских романсов в советскую эпоху выступили великолепные академические вокалисты: И. Козловский, С. Лемешев, Г. Вишневская, Е. Образцова и др.

Изменение социально-политических процессов во второй половине 80-х гг. и в 90-е гг. открыло путь духовному плюрализму, возрождению достижений художественной культуры, ранее пребывавших в неизвестности. Была заново «открыта» культура Серебряного века и русского зарубежья, которая, развиваясь в эмиграции, стала неотъемлемой частью российской культуры и внесла большой вклад в развитие мировой культуры. На рубеже XX-XXI веков романс словно переживает свое второе рождение. Композиторы обращаются к романсовым традициям и интонациям в разных музыкальных направлениях: музыка театра и кино, лирическая эстрадная музыка, авторская песня, рок-музыка[21].

Романс прошел значительный путь развития, за время которого сложились разные типы и виды жанра. Отталкиваясь от истории бытования романса в культуре, предложим его авторскую классификацию. Тип нами рассматривается с точки зрения принадлежности романса к определенной области художественной культуры (коммуникативной ситуации бытования, условий его создания и исполнения). Каждый тип в свою очередь, вбирает в себя несколько видов, ориентированных на определенную тематику и круг выразительных средств:

Таблица 1.

Классификация русского романса

ТИП		
Бытовой	Академический	Эстрадный
ВИД		
Российская песня Русская песня Городской романс Жестокий романс Цыганский романс	Лирический Народно-песенный романс Элегия Серенада Пейзажный романс Баллада Монолог Песня-сценка и сатирическая песня	Русская шансон Стилизованный романс Кино-романс

Бытовой романс – тип романса, сформировавшийся и получивший распространение в сфере народной художественной культуры («городского примитива» и любительства). Создавался поэтами и музыкантами-любителями, исполнялся в высшем дворянском обществе (на музыкальных вечерах, светских салонах) и в городской среде (в быту мещан, купцов, разночинцев). Виды бытового романса: *«Российская песня»* – светский вокально-поэтический жанр второй половины XVIII века любовной тематики, пришедший на смену канту. *«Русская песня»* – вид бытовой песни-романса конца XVIII века, ориентированный на фольклорную традицию. Наряду с любовной лирикой в ней звучат мотивы пасторальной идиллии, застольной, элегической песни. *«Городской романс»* – вид бытового романса, выросший из «русской песни». Авторский по способу создания, но фольклорный по способу бытования, он был рассчитан на певцов-любителей и получил широкое распространение в художественной культуре XIX века. Городской романс отличается более широкой тематикой (в него проникают темы социального неравенства, судьбы страдающей русской женщины, образы народной жизни). *«Цыганский романс»* – жанр русской бытовой музыки, сформировавшийся на основе городской песенно-романсовой традиции конца XVIII – начала XX веков под влиянием практики отдельных исполнителей-цыган и цыганских хоров. *«Жестокий романс»* – лирико-эпический жанр городского фольклора, сложившийся во второй половине XIX века в мещанской среде. Его отличительными чертами являются узкая семейно-бытовая тематика, мелодраматизм, смакование жестокости, эмоциональный надрыв (звучат тема смерти, неразделенной любви, ревности, сиротской доли), а

композиторами словом «романс», как правило, представляли собой стилизацию камерной вокальной музыки XIX века (например, романсы из музыки к фильмам «Поручик Киже» С.С. Прокофьева, «Овод» Д.Д. Шостаковича, из сюиты «Метель» Г.В. Свиридова, из музыки к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» А.И. Хачатуряна).

[21] В кинематографе развивается жанр «кино-романс», где он служит элементом стилизации под какую-либо эпоху («Собака на сене», «испанские романсы» Г. Гладкова), обозначением определенного культурного слоя («Дни Турбиных», романс «Белой акации гроздья душистые»), выражает лирическое состояние современных героев («Разные судьбы», романс Рощина, «Ирония судьбы», романсы М.Л. Таривердиева и др). В области рок-музыки наиболее известны романсы «Ты меня на рассвете разбудишь» и «Белый шиповник» из рок-оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось».

сюжет заканчивается трагедией (убийством или самоубийством).

Академический романс **–** тип романса, сформировавшийся в начале XIX века в сфере профессионального (академического) музыкального искусства и получивший развитие в XIX-XX веках в творчестве русских композиторов-классиков. Исполняется преимущественно в концертной обстановке певцами-профессионалами, специалистами в области академического вокала. Отличается широтой идейно-образного содержания, усложнением формы и богатством музыкального языка. Виды классического романса:*«Лирический романс»* – наиболее распространенный вид академического романса (наиболее близкий к бытовому городскому), раскрывающий типичные темы любви и ревности, порыва и разочарования. Для него характерны гибкая и напевная вокальная мелодия, развитая партия сопровождения, создающая общее настроение, на котором разворачивается действие, чуткий подход к поэтическому тексту. *«Народно-песенный романс»* – разновидность академического романса, максимально приближенная по образному строю и музыкально-выразительным средствам к русской народной песне (во многом перекликается с бытовым *«русским романсом»*). Ему свойственны куплетная или куплетно-вариационная (вариантно-строфическая) форма, песенная вокальная партия, несложное сопровождение. *«Элегия»* – (греч. «жалобная песнь»), в античной Греции песнь траурного содержания. В русской музыке этим термином обозначают камерно-вокальное сочинение, связанное с мотивами одиночества, утраты, тоски. В элегии господствует настроение сосредоточенности, проникновенной печали, песенная вокальная партия насыщается ламентозными интонациями. *«Серенада»* – (фр. «serenade») песня, исполняемая для возлюбленной, обычно в вечернее или ночное время под ее окном. *«Пейзажный романс»* – еще одна разновидность академического романса, в которой получили воплощение образы природы. *«Баллада»* – (фр. «ballade») – первоначально у романских народов одноголосная танцевальная песня, ведущая происхождение от народных хороводных песен. В академическую музыку баллада проникла из народного творчества. Для баллады характерна повествовательность, ариозность вокальной партии с элементами декламации, звукоизобразительные приемы в партии сопровождения, куплетная или вариантно-строфическая форма со сквозным музыкальным развитием. *«Монолог»* – вид академического романса, выросший из баллады и элегии. Представляет собой развернутую драматичную музыкальную сцену, приближающуюся по своим масштабам к оперной арии. Романс-монолог основывается на песенно-ариозном типе мелодики, включает в себя элементы мелодекламации. *«Песня-сценка»* и *«Сатирическая песня»* – разновидности академического романса, сложившиеся в творчестве А.С. Даргомыжского и М.П. Мусоргского. Их отличает меткость, глубина и правдивость воссоздания характеров, жизненных ситуаций, персонажей. В вокальной партии возрастает роль речевых интонаций, призванных передать особенности высказывания героя. В партии фортепиано большая роль принадлежит звукоизобразительным элементам.

Эстрадный романс **–** тип, сформировавшийся и получивший распространение в сфере массовой культуры, исполняется преимущественно эстрадными артистами или самими авторами. Бытование этого типа связано с жанрами авторской и эстрадной песни, с развитием техники и киноискусства (аудио- и видеозаписи, позднее сети «Интернет»). Виды эстрадного романса:

«Русская шансон» – возникла примерно в середине XIX столетия, временем ее расцвета является конец XIX – начало XX веков[22]. Отличительными особенностями – авторская, острохарактерная манера исполнения, разностилевые и разножанровые влияния. *«Стилизованный романс»* – этим собирательным термином можно обозначить авторские эстрадные романсы второй половины XX века, создаваемые в духе различных типов и видов романсов предшествующих эпох. Авторами стилизованного романса выступают современные эстрадные композиторы и певцы: представители массовой музыкальной культуры. *«Кино-романс»* – разновидность стилизованного романса, используемого в кинематографе для создания атмосферы изображаемой эпохи, определенного культурного слоя, выражения чувств и переживаний героев. Кино-романс может выполнять роль саундтрека фильма, раскрывая его основную идею или являясь яркой музыкальной иллюстрацией[23].

Подведем итоги. Отталкиваясь от предложенной классификации русского романса, истории его зарождения и развития, и обобщая все вышеизложенное, обозначим следующие сущностные характеристики романса как уникального жанра отечественной художественной культуры:

---

[22] Необходимо отличать предлагаемое нами понятие «русская шансон» от собирательного понятия «русский шансон», возникшего как эвфемизм в отечественной культуре 1990-х годов для обозначения бардовской, военной, блатной, эстрадной песни.

[23] Разные типы и виды романсов возникали, сосуществовали и развивались параллельно, обогащая и дополняя друг друга. Многие вокальные произведения синтезируют в себе черты разных типов и видов. Данное обстоятельство свидетельствует о целостности, однородности такого явления как романс в отечественной художественной культуре.

Романс – это синкретичное вокально-поэтическое произведение с инструментальным сопровождением, в котором слово, музыка и речь находятся в равновесии.

Романс – это жанр программной музыки. Поэтический текст сообщает определенность выражаемому чувству, музыка усиливает его выразительность, придает звуковую поэзию, дополняет недосказанное.

Романс в большей степени опирается на напевный, мелодический стих, способный создать одно, непрерывно развивающееся, длящееся во времени мелодическое движение. Неслучайно большинство романсов имеет строфическую форму, где музыкальные построения (фразы, периоды) соответствуют разделам стиха (строке, строфе).

Музыка в романсе подразделяется на две составляющие – мелодию и аккомпанемент, которые также вступают в диалог, причем не только между собой, но и каждая – со словом. Вокальная партия имеет ясное и рельефное мелодическое очертание, отличаться певучестью. Именно мелодия подчеркивает эмоциональное послание стихотворной формы. Инструментальное сопровождение дополняет и углубляет художественный образ, может быть равноправным по значению с вокальной партией или даже контрастировать ей.

В отличие от народной песни, являющейся продуктом коллективного творчества, романс представляет собой произведение искусства, обладающее всеми соответствующими признаками: наличием автора, яркой образностью, субъективностью и чувственностью в отражении окружающего мира, законченностью и зафиксированностью с помощью графического текста.

Романсу свойственны глубина содержания и многогранность образного ряда. Исключительная емкость этого жанра позволяет наделять его богатым, разнообразным содержанием: от тонкой интимной лирики до глубоких социальных проблем. При этом романс – преимущественно лирическое произведение, выражающее личные, субъективные переживания.

В романсе органично сочетаются интимность, камерность высказывания и концертность исполнения.

Еще одна важная характеристика романса – демократичность, доступность для восприятия. Она заключена в лирической природе романса, в самой специфике этого жанра, обусловленной синтезом музыки и слова, краткостью, лаконичностью формы, эмоциональной открытостью.

Романс как никакой другой жанр способен остро реагировать на все новые веяния и тенденции в области культуры и искусства и запечатлевать их в яркой художественной форме. Он является своеобразным «маркером» эпохи, ценным культурно-историческим наследием, средством ретрансляции и преумножения культурных традиций и духовно-нравственных ценностей, способом их восприятия и усвоения новыми поколениями слушателей.

Романс – неотъемлемый и органичный феномен отечественной художественной культуры. Сегодня этот вокально-поэтический жанр по-прежнему входит в репертуар выдающихся академических певцов и начинающих вокалистов. Проводятся различные конкурсы профессионального мастерства для исполнителей романса. Задача современных деятелей культуры и искусства – сохранять и популяризировать русский романс. Осознание этой задачи будет способствовать сохранению культурной самобытности России, станет залогом повышения уровня духовно-нравственной культуры современного общества.

Список литературы

1.Акимова Т.М. «Русская песня» и романс первой трети 19 века // Русская литература. 1980.№ 2. С. 36-46. [Akimova TM Russkaja pesnja i romans pervoj treti 19 veka. Russkaja literature. 1980;(2):36-46. (In Russ).]

2.Басков Н.В. Мадаптация как форма существования русского романса в художественном пространстве массовой музыкальной культуры // Вестник Поморского университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2009. №4. С. 124-128. [Baskov NV Madaptacija kak forma sushhestvovanija russkogo romansa v hudozhestvennom prostranstve massovoj muzykal'noj kul'tury. Vestnik Pomorskogo universiteta. Serija: Gumanitarnye i social'nye nauki. 2009;(4):124-128. (In Russ).]

3.Васина-Гроссман В.А. Мастера советского романса. М.: Музыка, 1968. [Vasina-Grossman VA Mastera sovetskogo romansa. Moscow: Muzyka, 1978. (In Russ).]

4.Васина-Гроссман В.А. Музыка и поэтическое слово. Интонация. Композиция. М.: Музыка, 1978. [Vasina-Grossman VA Muzyka i poeticheskoe slovo. Intonatsiya. Kompozitsiya. Moscow: Muzyka, 1978. (In Russ).]

5.Васина-Гроссман В.А. Русский классический романс XIX века. М.: Издательство АН СССР, 1956. [Vasina-Grossman VA Russkii klassicheskii romans XIX veka. Moscow:USSR Academy of Sciences Publishing House; 1956. (In Russ).]

6.Гудошников Я.И. Русский городской романс: учебное пособие. Тамбов: Тамбовский государственный педагогический институт; 1990. [Gudoshnikov YaI Russkii gorodskoi romans: schoolbook. Tambov: Tambovskii gosudarstvennyi pedagogicheskii institut; 1990. (In Russ).]

7.Гусев В.Е. Песни и романсы русских поэтов. М.-Л.: Советский писатель, Ленинградское отделение; 1965. [Gusev VE Pesni i romansy russkikh poetov. Moscow-Saint-Petersburg: Sovetskii pisatel', Leningradskoe otdelenie; 1965.(In Russ).]

8.Долгушина М.Г. У истоков русского романса: камерная вокальная культура Александровской эпохи. Вологда: Кн. Наследие; 2004. [Dolgushina MG U istokov russkogo romansa:

kamernaya vokal'naya kul'tura Aleksandrovskoi epokhi. Vologda: Kn. Nasledie; 2004. (In Russ).]

9.Каган М.С. Философия культуры: учебное пособие. Спб.: Петрополис; 1996. [Kagan MS Filosofiya kul'tury: schoolbook. Saint-Petersburg: Petropoli; 1996. (In Russ).]

10.Ливанова Т.Н. Русские поэты и вокальная лирика // Русская поэзия в отечественной музыке (до 1917 г.): Справочник / сост. Г.К. Иванов. Вып. 1. М.: Музыка; 1966. С. 3-28. [Livanova TN Russkie poety i vokal'naya lirika. In: Russkaya poeziya v otechestvennoi muzyke (do 1917 g.): Spravochnik / sost. GK Ivanov. Vyp. 1. Moscow: Muzyka; 1966:3-28. (In Russ).]

11.Михайлова Л.И. Народная художественная культура: детерминанты, тенденции, закономерности социодинамики. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Вузовская книга; 2012. [Mikhailova LI Narodnaya khudozhestvennaya kul'tura: determinanty, tendentsii, zakonomernosti sotsiodinamiki.Moscow: Vuzovskaya kniga; 2012.(In Russ).]

12.Русский романс: опыт интонационного анализа: сб. ст. / под ред. Б.В. Асафьева. М.-Л.: Academia; 1930.[Russkii romans: opyt intonatsionnogo analiza / pod red. BV Asaf'eva. Moscow-Saint-Petersburg: Academia; 1930. (In Russ).]

13.Соболева Г.Г. Русский романс. М.: Знание; 1980.[Soboleva GG Russkii romans. Moscow: Znanie; 1980. (In Russ).]

14.Черва В.Е. Романс в истории русской художественной культуры: автореф. дис. ... канд. культурологии. Спб.; 1999. [Cherva VE Romans v istorii russkoi khudozhestvennoi kul'tury: abstract of the dissertation of the candidate of cultural studies. Saint-Petersbur; 1999.(In Russ).]