«Волшебный мой романс!..»

«Музыка – душа поэзии, проясняет и открывает ее. Она делает поэтическое слово более глубоким по смыслу и более легким по восприятию.»
(В.Г.Белинский)

Трудно сегодня встретить человека, который бы ничего не знал о романсе – музыкальном жанре, столь популярном в наши дни. Небольшое вокальное произведение, объединяющее два целительных потока – поэзию и музыку, рассказывает нам о чувствах человека, о его любви, радости, счастье. Повествует о сумеречных днях, о ревности, страсти, печали.

Романс может воспеть красоту природы, поднять высокие нравственные темы, мягким, доверительным тоном попечалиться о прошлом, переворошить страницы истории, заглянуть в будущее. Каждый из исполнителей затрагивает струны близкой ему темы.

За последние два века многое произошло в музыкальном мире России — менялись жанры, менялись вкусы. Одно осталось неизменным — любовь к русскому романсу.

Вечер старинного романса : репертуарный сборник / [вступит. статья Ю. Якушева]. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Искусство, 1974. – 112 с. : нот. – (Репертуар художественной самодеятельности ; 17. Репертуарный сборник).

Обаяние и прелесть старинных романсов – в их простоте, искренности и сердечности. В сборник включены романсы, различные по характеру: здесь есть и произведения в форме лирического монолога, и веселой песни, и мечтательного вальса или мазурки. Среди композиторов – как великие, так и те, чьи имена давно забыты.

Овчинников, М. А. Творцы русского романса. Вып. 1 / М.А. Овчинников. – Москва : Музыка, 1988. – 159, [1] с. : нот. ил.

Книга рассказывает о романсовом творчестве русских композиторов первой половины XIX века. Она освещает стремительный путь, пройденный русским романсом от первых опытов до его классического воплощения в творчестве Глинки, Даргомыжского, Алябьева, Варламова и других композиторов, внесших заметный вклад в развитие русской романсовой культуры.

Корифеи русского романса // Молодежная эстрада. – 2003. – № 11–12. – С. 3–200.

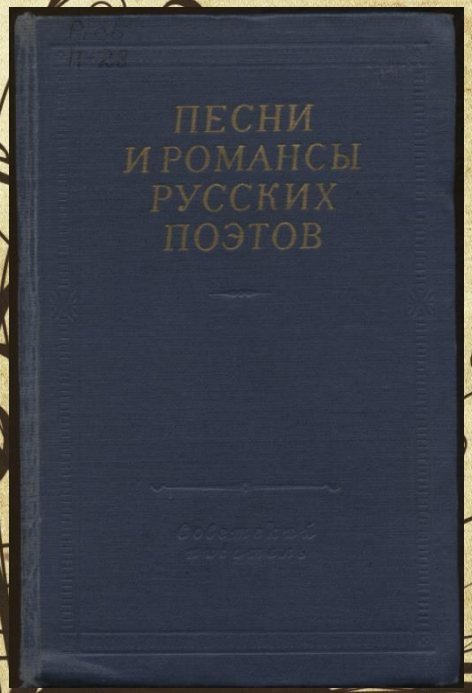
Содержание сборника многопланово, оно интересно прежде всего тем, что дает возможность судить о разнообразии жанровой палитры русского романса. Одни произведения нам хорошо знакомы, другие издаются впервые. Имена В.Паниной, А.Вяльцевой, В.Козина, И.Юрьевой, Л.Утесова и других исполнителей широко известны как любителям, так и профессионалам.

Соболева, Г. Г. Русский советский романс / Г.Г. Соболева. – Москва : Знание, 1985. – 112 с. – (Народный университет. Факультет литературы и искусства).

Один из замечательных видов музыкального искусства, романс вводит слушателей в мир прекрасных образов, подлинных чувств, красивых мелодий и высокого поэтического слова. В книге прослеживается путь развития и становления русского советского романса, рассказывается о лучших произведениях этого жанра, его авторах – С.Прокофьеве, Д.Шостаковиче, Г.Свиридове, Т.Хренникове и других, а также об известных исполнителях романса.

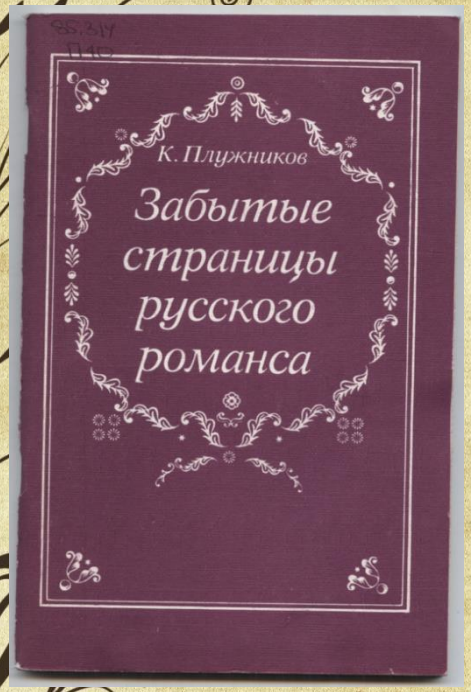
Вертинский, А. Н. Песни и романсы : песенник / А.Н. Вертинский ; сост. и обр. В. Моделя. – Ленинград : Сов. композитор, 1991. – 128 с.

Чтобы узнать Вертинского – человека и артиста, прежде всего надо знать его песни. Этот сборник внесет свой вклад в знакомство с одним из самых самобытных «песенных поэтов» XX века. Чтобы понять драмы, надежды, разочарования века, надо слушать песни Вертинского. В них навсегда остался не только сам их автор, но и великое беспощадное время.



Песни и романсы русских поэтов / вступит. статья, [с. 5–48] подготовка текста и примеч. В.Е. Гусева. – Москва ; Ленинград : Сов. писатель, [Ленингр. отд-ние], 1965. – 1119 с., 2 л. ил. : нот. ил.

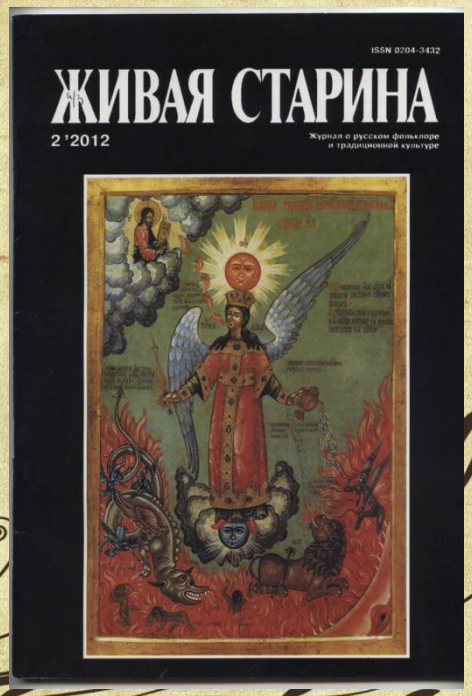
В книге собраны произведения русских поэтов XVIII – начала XX века, ставшие песнями и популярными романсами. Наряду с выдающимися поэтами здесь широко представлены малоизвестные и забытые авторы, чьи стихотворения прочно вошли в историю русской вокальной лирики. Нет, пожалуй, ни одного русского поэта, чьи стихи, положенные на музыку, не звучали бы в концертных залах.



Плужников, К. И. Забытые страницы русского романса / К.И. Плужников ; предисл. авт. – Ленинград : Музыка, 1988. – 103с., [8] л. ил. : портр.

В книге исполнителя, пропагандирующего вокальные произведения русских композиторов XVIII – XX веков, рассказывается о редко исполняющемся наследии русской камерно-вокальной музыки – романсах С.Танеева, А.Аренского, Н.Метнера, анализируются вокальные особенности романсов, дается их исполнительское прочтение.

Строганов, М. В. Исторические корни и исторические формы жестокого романса / М.В. Строганов // Живая старина. – 2012. – № 2. – С. 10–12.



В современной науке не существует единого мнения о жестоком романсе как жанре русского фольклора. Исследователи отмечают, что своеобразие этих произведений заключается в гармоничном синтезе жанровых признаков баллады, лирической песни, романса, вместе с тем они обладают особой жанровой природой.

Соболева Г.Г. Русский романс// Молодежная эстрада: специальный выпуск. – 1995. – №2. – С. 3 – 95.

Каждая встреча с сокровищами русской камерно–вокальной музыки помогает нам полнее постичь закономерности развития русского музыкального искусства, русской поэзии, взаимодействия этих двух направлений отечественной культуры, приблизиться к эпохе, услышать голоса далеких поколений.

Дополнительная литература

1. Ай-да Пушкин,. : специальный выпуск журнала, посвященный 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина // Молодежная эстрада. – 1999. – № 1– 2. – С. 3–286.
2. Бабенко, В. Г. Артист Александр Вертинский : материалы к биогр. Размышления / В.Г. Бабенко. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 127, [2] с., [7] л. ил. : портр. – Изд. песен: с. 124–127. – Библиогр.: с. 122–123. – Дискогр.: с. 127–128.
3. Блок и музыка : сб. ст. / сост. М. Элик. – Москва : Сов. композитор, [Ленингр. отд-ние], 1972. – 280 с. : нот. ил. – "Нотогр. произведений на стихи и сюжеты А. Блока", сост. М. Элик, с. 246–266. – Алф. указ. произведений А. Блока, полож. на музыку: с. 266–277.
4. Бэлза, И. Ф. Пушкин и Мицкевич в истории музыкальной культуры / И.Ф. Бэлза. – Москва : Музыка, 1988. – 255 с., [24] л. ил. : портр., нот.
5. Весна романса [Звукозапись : электронный ресурс] : гала-концерт, 15 апр. 2010 г., БКЗ "Октябрьский" / Санкт-Петербург. эстрадно-симф. орк. ; дир. А. Н. Медведев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Рус. музыка, 2010. – 1 эл. опт. диск (DVD–ROM) : цв., зв. – Систем. требования: Windows Media. – Загл. с контейнера.
6. Говорите мне о любви : песни и романсы. – Санкт–Петербург : Композитор, 2005. – 360 с.
7. Дурандина, Е. Е. Вокальное творчество Мусоргского / Е.Е. Дурандина. – Москва : Музыка, 1985. – 200 с. : ил.
8. Звени, гитарная струна! // Молодежная эстрада. – 2008. – № 1–3. – С. 3–315.
9. Золотая коллекция русского романса [Ноты] : для голоса в сопровожд. фп. и гитары / сост. В.В. Кулев, Ф.И. Такун. – Клавир и голоса. – Москва : Соврем. музыка, 2000. – 239 с. : нот.
10. Ласточкин, В. Свидание с романсом / В. Ласточкин, Г. Подшивалов // Народное творчество. – 2013. – № 2. – С. 44–46.
11. Минувших дней очарованье [Ноты] : старинные русские романсы : для голоса в сопровожд. фп. Вып. 1. / сост. Э.С. Березовская. – Голос и клавир. – Ленинград : Музыка, 1987. – 47 с.
12. Овсянников, Н. "Черные глаза" и другие романсы / Николай Овсянников // Музыкальная жизнь. – 2009. – № 3. – С. 50–51.
13. Пой, моя гитара! : песенник / сост. Л. Шумеев ; сост. Л. Шумеев // Молодежная эстрада. – 2004. – № 9– 10. – С. 4–224.

14. Поляновский, Г. А. Глинка и Пушкин / Г.А. Поляновский ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и научных знаний. – Москва : Знание, 1957. – 32 с.
15. Поляновский, Г. А. Н.А. Обухова / Г.А. Поляновский. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1986. – 155, [3] с., [8] л. ил. – Статьи и воспоминания Н.А. Обуховой, лит. о ней: с. 157. – Концерт. репертуар Н.А. Обуховой: с. 151–156.
16. Праздник романса "Петербургская осень" [Звукозапись : электронный ресурс] : гала-концерт, 18 окт. 2012 г., БКЗ "Октябрьский" / Санкт-Петербург. эстрадно-симф. орк. ; дир.: Ю. Крылов, А. Н. Медведев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Русская музыка, 2012. – 1 эл. опт. диск (DVD–ROM) : цв., зв. – Систем. требования: Windows Media. – Загл. с контейнера.
17. Романса свежее дыханье [Ноты] : песни для голоса в сопровожд. фп. Вып. 3 / сост. Г. Портнов. – Голос и клавир. – Ленинград : Сов. композитор, 1990. – 52 с.
18. Романсы // Молодежная эстрада. – 2003. – № 1– 2. – С. 38–90.
19. Русская песенная лирика / сост. В.И. Анисимов, А.А. Целищев. – Москва : Сов. Россия, 1992. – 448 с.
20. Русский романс: Два столетия [Звукозапись : электронный ресурс] : свободные обраб. для хора Я. Дубравина / солист Хор Михайловского театра ; худ. рук. В. В. Столповских ; солист С. Мончак (сопр.) [и др.]. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Композитор, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD–DA) : зв., (1 час.18 мин.20 сек.). – Систем. требования: Windows Media ; MP3. – Загл. с контейнера.
21. Ручьевская, Е. О стилистике ранних романсов Глинки / Е. Ручьевская // Музыкальная академия. – 1998. – № 1. – С. 93–104.
22. Савченко, Б. А. Опальный Орфей : Вадим Козин / Б.А. Савченко. – Москва : Искусство, [1993]. – 236, [2] с., [24] л. ил. – Библиогр.: с. 236–237 (27 назв.). – Дискогр.: с. 228–236.
23. Суханова, Л. Жестокий романс: и жанр и судьба / Л. Суханова // Культурно-просветительная работа ("Встреча"). – 2007. – № 6. – С. 12–13.
24. Суховский, В. Очарование романса и русской песни глубина / В. Суховский // Клуб. – 2005. – № 12. – С. 22–23.
25. Чудное мгновенье : любов. лирика рус. поэтов : [сборник]. Кн. 1 / [сост. Л. Озерова]. – Москва : Худож. лит., 1988. – 447 с. : ил. – (Классики и современники. Поэтическая библиотека).
26. Чудное мгновенье : любовная лирика рус. поэтов . Кн. 2. – Москва : Худож. лит., 1988. – 431 с. – (Классики и современники : поэтич. б-ка).
27. Шульженко, К. И. "Когда вы спросите меня ... " / К.И. Шульженко ; [лит. запись Г. Скороходова]. – 2-е изд. – Москва : Мол. гвардия, 1985. – 222 с., 16 л. ил.