А. С. ПУШКИН, М. И. ГЛИНКА
Я помню чудное мгновенье…

Первой ступенькой при знакомстве с творчеством любого писателя является прочтение его произведений. Только они, его художественные произведения, и составляют то, что мы называем литературно-художественным творчеством дан-ного писателя. Занимаясь поэзией Пушкина, мы читаем его стихи - именно в них и только в них заключено всё его поэтическое творчество.

Однако многие стихотворения Пушкина положены композиторами на музыку и приобрели возможность исполняться посредством пения. Такие музыкально-поэтические произведения называются *романсами*. Наше представление о пушкинской поэзии будет неполноценным, если мы не послушаем романсов на прекрасные его стихи.

Что такое романс легче объяснить, сравнив его с песней. Оба жанра являются небольшими *вокальными* произведениями, то есть такими музыкальными сочи-нениями, которые созданы для голоса, для пения.

Русское слово вокальный восходит к латинскому **vox** [вокс], что значит «голос». У романса, как и у песни, обычно два автора: поэт и композитор. Основой роман-са и песни является *стихотворение*, в нём заключено содержание музыкально-поэтического произведения.

А чем отличается романс от песни будем прояснять в продолжение урока, который посвятим сегодня одному из романсов. Его поэтический текст вышел из-под пера А. С. Пушкина. Музыку же написал современник Пушкина, композитор Михаил Иванович Глинка. В истории русской культуры Пушкину и Глинке выпали схожие роли, выдающиеся и неповторимые: Пушкину суждено было стать основоположником русской классической литературы, а Глинке - основоположником русской классической музыки.

*   *   *

Что такое классическая музыка? Слово классический, как и слово *вокальный*, уходит своими корнями в латинский язык, к прилагательному classicus [классикус], которое по своему значению близко русскому прилагательному «образцовый». В основу классической музыки - «образцовой» - легли высокие достижения европейской музыкальной культуры 18--19-го веков. Классической называют музыку, которая удовлетворяет самым высоким художественным требованиям, которая выдержала испытание временем и получила признание не только на родине её создателя. Классическая музыка, как правило, является «серьёзной» музыкой, то есть такой, которая требует напряжённого внимания от

- 2 -

слушателя, в отличие от «лёгкой», которая предназначается в основном для развлекательных целей.

Романсы вышли из песен. Это произошло тогда, когда в центре внимания художественной литературы человек оказался как *личность*. Стихотворения новой поэзии отличались небывалой до того времени глубиной проникновения в *душевный мир* лирического героя. Песенная музыка оказалась не способной передать всю глубину лиризма новых стихов. Они требовали другого музыкального оформления, другой музыки.

И такая музыка возникла. Она более утончённая и, соответственно, более слож-ная, как и лирическое содержание самих стихов новой поэзии. В чём это прояв-ляется, проследим на примере романса М. И. Глинки на стихи А. С. Пушкина.

Вот начало его текста, это первая строфа стихотворения Пушкина. Прочтём её.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.

Обратим внимание на вторую строчку:

Передо мной явилась ты…

Пушкин вспоминает случайную встречу с Анной Керн на вечере в одном из петербургских домов. Молодая замужняя красавица произвела на романтически настроенного влюбчивого юношу потрясающее и неизгладимое впечатление. Написано же стихотворение спустя шесть лет, при их второй встрече, тоже случайной, но уже далеко от Петербурга, когда Пушкин отбывал ссылку в селе Михайловском.

*   *   *

Заголовком романса служит его первый стих:

Я помню чудное мгновенье…

- 3 -

Слово *мгновение* должно вызвать у нас наше читательское любопытство. Если подумать, то подметишь, что оно здесь не однозначно.

Вот один из его смыслов. Неожиданно, вдруг Пушкин видит потрясающую женскую красоту. Этот момент и есть *мгновение*.

Вот другой смысл. Проходит много лет, в течение которых Анна Керн для Пушки-на только лишь в его воспоминаниях (*Я помню…*), а отдалённый временем ***вечер*** уже представляется в этих воспоминаниях как *одно мгновение*.

Итак, мы находим два смысла в слове *мгновение*: «момент встречи» и «вечер весь, целиком«. Но и в одном и в другом случае это мгновение ***чу́дное***. Давайте, как бы споткнувшись и об это слово, чуть-чуть остановимся на нём. Не спутайте его с прилагательным *чуднóй*! ***Чу́дное мгновение*** как надо понимать? (*Чудесное, удивительно прекрасное мгновение*.)

Найдите строчку, которая объясняет, почему мгновение названо *чу́дным*. Анна явилась… какою? (*Как гений чистой красоты*.)

Продумаем эту фразу. О ком говорят *гениальный*, или *гений*?.. Гением мы называем человека, который от природы щедро одарён выдающимися способностями, повергающими нас в изумление. Например, говорим: «Пушкин - гений поэзии», «Глинка - гений музыки». И вот, как гений красоты, Анна - предмет восторга и изумления вдохновенного Пушкина.

Но можно ли быть гением красоты?.. Будем внимательны: Пушкин и не называет Анну гением, он говорит: как гений.

В выражении «гений красоты» существительное *гений* употреблено в перенос-ном значении, в качестве *метафоры*. Заметьте, насколько удачно Пушкин подо-брал метафору, как точно и ярко высвечивает она основной смысл всей строфы.

А как понимать смысл слов «чистая красота»? Скажите, *чистая вода* - это какая вода? (*Вода без каких-либо примесей*.) О каком золоте говорят *чистое золото*? (*О золоте, в котором нет каких-либо посторонних вкраплений*.) Какое золото может быть драгоценнее чистого золота?! Слышали выражение *чистая правда*? Какой его смысл? (*Только правда*.)

- 4 -

И вот встретили выражение «чистая красота». Как надо понимать его? (*Только красота*.) Красоты, которая была бы краше «чистой красоты», уже не может быть!

Так какой явилась Анна? - смотрим в тексте:
Как гений чистой красоты.
А как явилась она? - прочтите строчку:
Как мимолётное виденье...

Видéнье (иначе *видéние*) не путать со словом «ви́денье, ви́дение». Ви́дение - это когда видишь то, что наяву, в действительности. А **видéние**, или иначе *привидé-ние* - это когда только кажется, что видишь что-то, а в действительности этого нет; это то, что возникает лишь в воображении.

Обычно видéние продолжается не долго, оно скоропреходяще, *мимолётно*.

Вот такое чу́дное начало у стихотворения. Можно ли как-то улучшить его текст? Что-то подправить в нём? Добавить что-нибудь?..

*   *   *

Но вот этот поэтический шедевр берёт в руки композитор, переписывает его дословно на нотном стане под строчками из пяти линий, - и возникает ещё один шедевр. И мы теперь уже обладатели двух шедевров: один поэтический, литературный, а второй музыкально-поэтический, где поэтический текст растворён в музыкальной стихии. При этом новый не преуменьшает собою значимость прежнего, оба шедевра хорошо уживаются в нашей культуре.

Какова же роль музыки в перевоплощённом стихотворении? Что она может добавить, чем украсить, дополнить его совершенное поэтическое содержание?

Музыка помогает тоньше и глубже понять, уловить и пережить те чувства, которые заложены в литературном произведении. Чтобы это утверждение не осталось голословным, поясню его на одном наглядном примере. Обратимся к третьему стиху:

Как мимолётное виденье…

- 5 -

Дословный смысл слова *мимолётный* - «пролетающий мимо». Употребляется оно в значении «кратковременный, быстротечный». Итак, у Пушкина быстротечность встречи уподобляется чему-то пролетающему мимо.

Но чему? Скажите, лёгким или тяжёлым представляется вам этот предмет?

Наверное, не сможете ответить, потому что текст стихотворения не подсказыва-ет ответа. А вот в мелодии романса есть ответ на этот вопрос. Слушая романс, внимательно вслушайтесь, хорошо услышьте, как пропевается слово «мимолёт-ное», и вы почувствуете предмет сравнения лёгким, невесомым, воздушным.

И возникнет чувство нежности, - подобно тому, как оно возникает при виде про-летающей пушинки. Это чувство, заложенное поэтом в стихотворении, в романсе усиливается посредством музыки, становится более выразительным и явным.

Вам будет не лишним узнать, что нотная запись романса открывается ремаркой: **нежно**. Это указание певцу о характере исполнения начала романса; оно, начало романса, должно прозвучать нежно.

*   *   *

Мы прочитали первую строфу стихотворения. В ней Пушкин вспоминает о давней встрече с Анной Керн.

В следующих строфах он рассказывает о годах ***мятежной бедной юности*** своей (вспомните: Выпьем, добрая подружка, *бедной юности моей...* - из стихотворения «Зимний вечер»), которые прошли вдали от Анны.

И в завершение стихотворения - восторг, вызванный новой встречей с Анной.

Каждому из нас необходимо знать один из лучших романсов Глинки на стихотво-рение, которое в лирике Пушкина тоже является одним из лучших. Но прежде необходимо пополнить свои знания о романсах.

В романсах, как и в песнях, стихотворные строфы называют *куплетами*. Чем отличается куплет от строфы? Куплет - это «строфа и её мелодия», причём мелодия завершённая, законченная.

- 6 -

Вспомним стих (то есть стихотворную строку), в котором заключена основная, ведущая мысль первой строфы:

Как гений чистой красоты.

В куплете романса этот стих повторяется, пропевается дважды. Также и в остальных куплетах этого романса последние стихи пропеваются по два раза, то есть куплеты романса состоят из пяти стихов, в то время как у Пушкина строфы состоят из четырёх стихов. Таким музыкальным приёмом - повторением последнего стиха - подчёркивается завершение куплета, его мелодии, а также законченность предложения и высказанной мысли.

В сравнении с песней, мелодия романса отражает более точно и чётко содержание каждого куплета, каждой фразы, иногда даже отдельного слова, и на протяжении романса она всё время обновляется.. Мелодия романсов ярче и выразительней, но и сложнее мелодии песен. Вспомним фразу: ***как мимолётное виденье*** - где мелодией вырисовывается образ невесомости, бесплотности, как бесплотно само видéние.

Первая строфа - о любви. И эмоциональным содержанием первого куплета является, соответственно, любовное чувство. Вы услышите мелодию, которая выражает это содержание: она напевная, плавная, лёгкая, нежная.

Но вот Пушкин коснулся темы общественно-политических веяний в стране (*третья строфа*), - и на смену напевной мелодии приходит речитатив, то есть такая мелодия, которая ближе к речевой интонации, к обычной речи. Русское существительное речитатив от латинского глагола recitare [речитáре] «читать вслух».

Настроения в обществе, которые захватили и самого Пушкина, он охарактеризо-вал так: ***бурь порыв мятежный***. Продумаем эту фразу.

Надеюсь, каждый из вас наблюдал порывы ветра. А здесь - порыв бурь. Можете представить себе силу и мощь этого порыва?.. Но в данном случае речь не о природной стихии. Какой порыв? (*Мятежный*.) Прилагательное *мятежный* от существительного мятеж. А что означает слово *мятеж*? (*Массовое выступление против существующего порядка правления, против государственной власти.*) Здесь речь о тревожных, неспокойных, бурных волнениях в гражданском обществе.

- 7 -

Послушайте романс Глинки на стихи Пушкина «Я помню чудное мгновенье…» в исполнении Олега Погудина.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос я нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слёз, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьётся в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь.

В завершение занятия мы ещё раз послушаем романс. А сейчас давайте порабо-таем над выразительным чтением стихотворения. Это поможет нам лучше рас-слышать и глубже прочувствовать музыку романса. Начнём с заголовка стихотворения.

В рукописном тексте, подаренном Пушкиным Анне Керн, заголовок написан сокращённо и выглядел так: **К*****. Подумаем, как его прочесть и как понимать. Кому посвящается стихотворение? - прочтите в его заголовке. (*Керн*.) В каком падеже существительное «Керн»? (*В дательном падеже*.)

- 8 -

Прочтём первые две строфы.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Заглянем и в начало следующей строчки:

Шли годы.

После радостной встречи с Анной Керн (первая строфа, уже продуманная нами) долгие годы Пушкин находился в томленьях грусти (вторая строфа). Какой оттенок приобрели теперь переживания влюблённого? (*Грустный*.) Как будем читать вторую строфу, чтобы передать грустное чувство? (*Слова произносить негромко, фразы произносить помедленней*.)

В томленьях грусти… какой? - прочтите. (*Безнадежной*.) Мы сказали бы *безна-дёжной*. Почему же Пушкин употребляет слово в столь непривычной для нас форме?

Только так - *безнадежный* - в далёком прошлом говорили наши предки. В такой форме слово сохранилось в церковнославянском языке, то есть в языке Русской православной церкви. Оттого оно приобрело величественную, торжественную окраску, а употребляться стало лишь в тех случаях, когда надо придать высказы-ванию торжественную, возвышенную тональность. Для речи возвышенной харак-терно неторопливое, спокойное произношение. Именно такая интонация, как мы уже знаем, хорошо соответствует содержанию строфы.

Обратимся к романсу. Эмоциональным содержанием первых двух куплетов яв-ляется любовное чувство. Изображается оно напевной, нежно льющейся мело-дией. Ремарка композитора «**нежно**» относится к обоим куплетам. Но есть и отличия в мелодиях. В первом куплете звучит радость петербургской встречи, а во втором любовное чувство окрашено *грустью безнадежной* и выражено это

- 9 -

более протяжённой мелодией. Постарайтесь хорошо это услышать и прочувство-вать, когда будете слушать романс повторно.

В следующей строфе Пушкин рассказывает о годах своей южной ссылки, где он познакомился и подружился с будущими «мятежниками», декабристами.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

Заметьте: в выражении «бурь порыв мятежный» легче произнести слова раз-дельно; при этом фраза звучит отрывисто. Вспомним, в романсе она исполня-ется *речитативом*, мелодией не напевной, а близкой к спокойной разговорной речи.

Далее мелодия опять набирает плавность и нежность, потому что зазвучала тема любви, начинается она словами «прежние мечты». А не скажете ли, что это за *прежние мечты*? Какие мечты рассеял *порыв мятежный*?.. Это те мечты, которые были причиной *томлений грусти безнадежной*.

В следующей строфе рассказывается о жизни Пушкина в Михайловской ссылке. Обратите внимание на вторую строчку, чтобы определить темп чтения.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слёз, без жизни, без любви.

В романсе содержание строфы передано *замедленной мелодией*.

Во время «заточения» Пушкина в Михайловском неожиданно произошла ещё одна встреча его с Анной Керн.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.

- 10 -

Как думаете, встреча ли с Анной стала причиной *пробуждения души* «заточённо-го в глушь»? Давайте обратимся к тексту:

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты…

Настало пробужденье - и вот явилась Анна. Она явилась для Пушкина в том же образе совершенной женской красоты, что и в давней петербургской встрече, потому что его душа была уже открыта к прекрасному, жаждала его, она «пробу-дилась».

Умаляет ли это обстоятельство значение Анны, «гения красоты»?.. Ответ на воп-рос находим в заключительной строфе:

И сердце бьётся в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь.

Смотрим строчку первую. Знакомо ли вам слово *упоение*?.. Его родственным словом является прилагательное *упоительный*, а синонимами являются сущест-вительные *восторг, восхищение*. Интонация восторга будет соответствовать содержанию этой строфы.

Последние две строчки пропеваются дважды, то есть последний куплет из шести стихов, а не из пяти:

И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь.

В них о духовном мире человека. Сказано чрезвычайно сжато. Но какой простор нам для размышлений о самих себе, обладателей и распорядителей своим духовным богатством!

А теперь послушайте романс в исполнении выдающихся певцов середины прошлого столетия Сергея Лемешева, Ивана Козловского.