

Великий русский композитор

(К 150-летию со дня рождения А. Е. Варламова)

«Покажите мне народ, у которого было бы больше песен. Украина звенит песнями. По Волге, от верховья до моря, на всей веренице втекающихся барок заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи и как грибы вырастают города», — писал Гоголь.

Русский народ всегда отличался исключительной музыкальностью. В песне отразились его история, борьба за национальную независимость и свободу. Народная

песня послужила богатейшим источником русской классической музыкальной культуры, основывающейся «на сочетании высокой идейности и содержательности музыки, ее правдивости и реалистичности, глубиной, органической связью с народом, в сочетании с высоким профессиональным мастерством» (А. Жданов).

Народно-песенные интонации насыщают оперы, инструментальные произведения, романсы русских композиторов. Они являются основой творчества и выдающегося композитора — песенника первой половины XIX века — Александра Егоровича Варламова.

Формирование творческого облика Варламова, как и других композиторов той эпохи, определялось двумя важнейшими моментами: громадным национально-патриотическим подъемом, вызванным Отечественной войной 1812 года, и декабристским восстанием 1825 года. Эти два больших общественных события всколыхнули передовое русское общество, укрепили в нем чувство национального самосознания, пробудили любовь ко всему подлинно-народному, национальному. Народная русская песня становится в центре внимания, ее записывают, обрабатывают, изучают и исполняют в самых разнообразных общественных кругах. Русские композиторы, вдохновленные народными напевами, создают свои песни, которые распространяются в народе и прочно входят в его быт, иногда теряя имя автора. Такова песня «Красный сарафан» Варламова, «Матушка-голубушка» его современника Гурилева и др. Творчество трех выдающихся авторов русского романса первой половины XIX века — Варламова, Алябьева и Гурилева — глубоко демократично и обращено к широким слушательским кругам.

А. Е. Варламов родился в Москве, 27 ноября 1801 года, в семье небогатого чиновника. Рано проявив музыкальные способности, мальчик научился играть на скрипке и по слуху подбирал на ней мелодии русских песен. Музыкальное образование Варламов получил в Придворной певческой капелле в Петербурге. Он хорошо играл на разных инструментах, в особенности на гитаре и фортепьяно, красиво и выразительно пел.

По окончании капеллы Варламов стал музыкантом-профессионалом. Он давал уроки пения, работал в хоровой капелле. В 1831 году Варламов переехал в Москву. Там он наряду с педагогической и творческой деятельностью издавал музыкальный журнал, сблизился с кружком представителей музыкального, театрального и литературного мира, среди которых были писатель Загоскин, знаменитый трагический актер Мочалов, композиторы Верстовский и Алябьев.

Интерес передового московского общества к русской песне укрепил любовь Варламова к народному творчеству. В Москве он вскоре прославился как автор романсов, а также как вокальный педагог и прекрасный исполнитель собственных песен. Он издал свою «Школу пения», являвшуюся основой первой русской вокальной школы, построенной на анализе народных мелодий и особенностей их исполнения.

Последние годы жизни Варламов провел в Петербурге, где он сблизился с группой литераторов — знатоков и любителей народной песни. Там Александр Егорович

издавал музыкальный журнал «Русский певец», содержанием которого были обработки русских и украинских народных песен для голоса с фортепьяно и фортепьянные вариации на каждую из этих песен.

Варламов умер внезапно в 1848 году. Газеты отмечали его смерть как кончину «нашего знаменитого народного композитора».

Варламов написал свыше 150 песен-романсов. Содержание его творчества — искренняя, проникновенная лирика. В своих произведениях Варламов отразил чувство неудовлетворенности, стрем-

ления к светлому идеалу, неясные порывы, — круг настроений, свойственных русской интеллигенции 30—40 годов прошлого века. В его романсах «Белеет парус одинокий» (на слова Лермонтова), «Оседлаю коня» (на текст Кольцова) передаются неудержимое влечение вперед, страстный порыв, мятежные искания.

Образы русской природы, гармонирующие с мечтательными, задумчивыми настроениями, нашли отражение в романсах «Горные вершины», «Я люблю смотреть в ясну ноченьку».

В основе музыкального языка Варламова лежат интонации русской и цыганской народной песни, излюбленного бытового танца — вальса. Образцом романса, необычайно близкого к русскому фольклору, является песня «Красный сарафан», с которой началась слава Варламова. О популярности этого романса свидетельствует отзыв современника Варламова — композитора Н. А. Титова: «Он пелся везде и всеми, и в гостиной вельможи, и в курной избе мужика, — словом, сделавшись общею песней».

Музыка Варламова очень доходчива. Она отличается певучей, запоминающейся мелодией, простой, естественной гармонией и ярко выраженной народно-национальной основой. Творчество этого композитора было прямым и непосредственным выражением чувств и настроений русского общества, своего рода «музыкальной исповедью». Многие песни создавались как импровизации в кругу близких и потом уже записывались. Варламов впитывал из русской действительности начала XIX века типичные настроения, образы, любимые напевы и претворял их в ясной, доходчивой форме.

Романсы Варламова продолжают оставаться популярными и сейчас. Они исполняются на концертных эстрадах, звучат по радио, разучиваются в кружках художественной самодеятельности.

Широкий демократизм творчества Варламова, искренность и задушевность, тесная связь с народно-песенными истоками делают его произведения близкими советским слушателям.

Н. ТАУБЕ

Кандидат искусствоведческих наук.

