

"Ночной эфир"

структур эфир..."

"Ночной зефир..." - пример таких
лирических произведений, в которых
почти уничтожаются границы,
разделяющие поэзию от музыки..."

В. Г. Белинский

Стихотворение А. С. Пушкина «Ночной зефир» датируется 13 ноября 1824 года. Первая публикация состоялась под заглавием «Испанский романс» в альманахе «Литературный музей на 1827 год», с приложением нот романса А. Н. Верстовского. Первым же, кто положил эти строки на музыку, стал Феофил Толстой в 1824 году.

Произведение вдохновило более 30 композиторов. Самые известные хоры и романсы принадлежат авторству Н. С. Титова (1831), А. П. Есаулова (1834), М. И. Глинки (1838), А. А. Дерфельдта (1843), А. С. Даргомыжского (1844), Н. П. Вульфа (1851), Э. Ф. Направника (1875), П. Виардо-Гарсиа (1882), Н. Г. Рубинштейна (б.д.), С. И. Танеева (1886), А. К. Глазунова (1893), А. В. Никольского (1905), П. Г. Чеснокова (1920), Д. В. Веневитинова (1936).

Стихотворение А. С. Пушкина «Испанский романс» у русских композиторов.

Знаменитое стихотворение А.С. Пушкина «Испанский романс» привлекало внимание многих русских композиторов разных поколений. Среди них: А. Верстовский («Гишпанская песня»), А. Есаулов («Гишпанская песня»), А. Даргомыжский («Ночной зефир струит эфир»), М. Глинка («Ночной зефир»), Н. Метнер («Испанский романс»), Л. Шварц («Ночной зефир»), В. Шебалин («Испанский романс»). Это неудивительно, поскольку оно отличается чарующим испанским колоритом.

Интересно, что творческий подход композиторов к стихотворению Пушкина во многом схож. Рондообразная структура поэтического текста (абаса) почти у всех авторов выдерживается и в музыке. Но есть и примеры, наиболее близко стоящие к пушкинскому образцу. Это романсы А. Даргомыжского и Л. Шварца. В них отражены как бы музыкальные сценки, рисующие образ воды, молодой испанки и кавалера, играющего на гитаре.

Так или иначе, всех авторов объединяет стремление воплотить в музыке бурлящие, страстные воды Гвадалквивира. С помощью подвижных, остинатных фигураций в партии фортепиано задается ритм водной стихии. А над ней – льющаяся мелодия голоса. Композиторы часто прибегают к использованию так называемого «встречного ритма» (термин Е. Ручьевской).

Это означает, что мелодия не идет вслед за ритмом вербального текста (слова), но дает свой, собственно музыкальный ритмический рисунок.

Ритм водного потока ярко воплощен в вокальной партии в романсах А. Даргомыжского, Л. Шварца, В. Шебалина. В других же случаях в партии проступают типичные салонные интонации лирики, которые несколько далеки от образа водной стихии. Это видно у А. Верстовского, А. Есаулова, М. Глинки.

Не обошли стороной композиторы и испанского колорита, который воплощен средствами хроматики и прихотливого ритмического рисунка. Один из ярких примеров - романс Л. Шварца, где вся музыкальная ткань пропитана пряными гармониями и острыми, ориентальными интонациями. Такую же атмосферу рисуют романсы А. Даргомыжского, В. Шебалина и Н. Метнера.

В целом, в таком одинаковом подходе у разных по временной дистанции русских композиторов видится даже особая традиция использования выразительных средств для воплощения образов, запечатленных в пушкинском шедевре.

Н. С. Зятиков, студент четвертого курса научно-композиторского факультета МГК им. П.И. Чайковского

Гвадалквивир – третья по величине река Испании, неизменный объект восторгов в поэтических и туристических описаниях этой страны.

«В цветущей Андалузии – там, где шумят гордые пальмы, где благоухают миртовые рощи, где величественный Гвадалквивир катит медленно свои воды, где возвышается розмарином увенчанная Сиерра-Морена...»

Н. М. Карамзин «Сиерра-Морена»
(1797 г.)

А. С. Пушкин

Ночной эфир

Струит эфир. Шумит.

Бежит

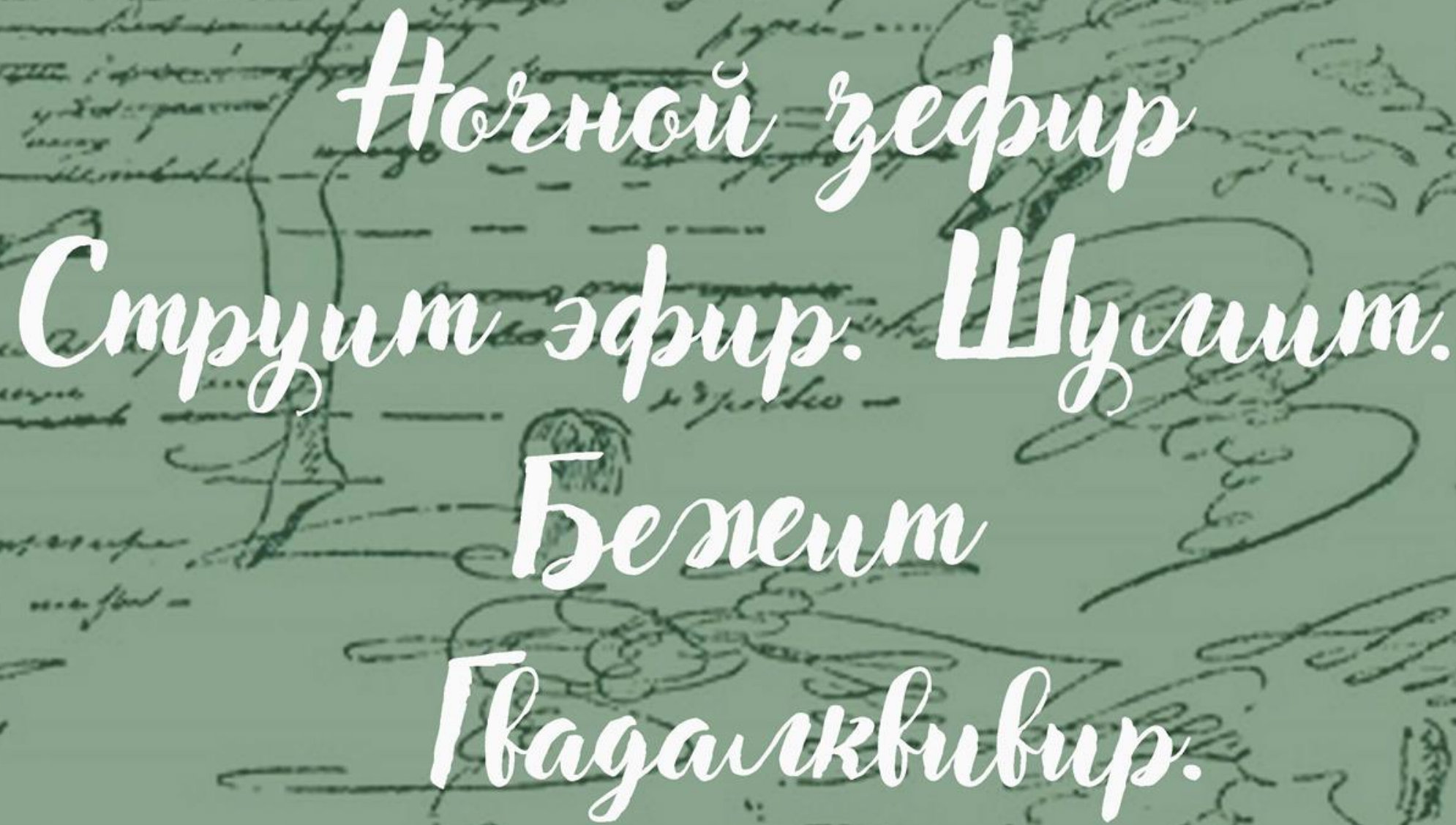
Гвадалквивир.

Вот взойшла луна золотая,

Тише... гу... штары звон...

Вот испанка молодая

Оперлася на далкон.

Норной ээфир
Струит ээфир. Шулумт.
Бенемт
Гваджквивир.

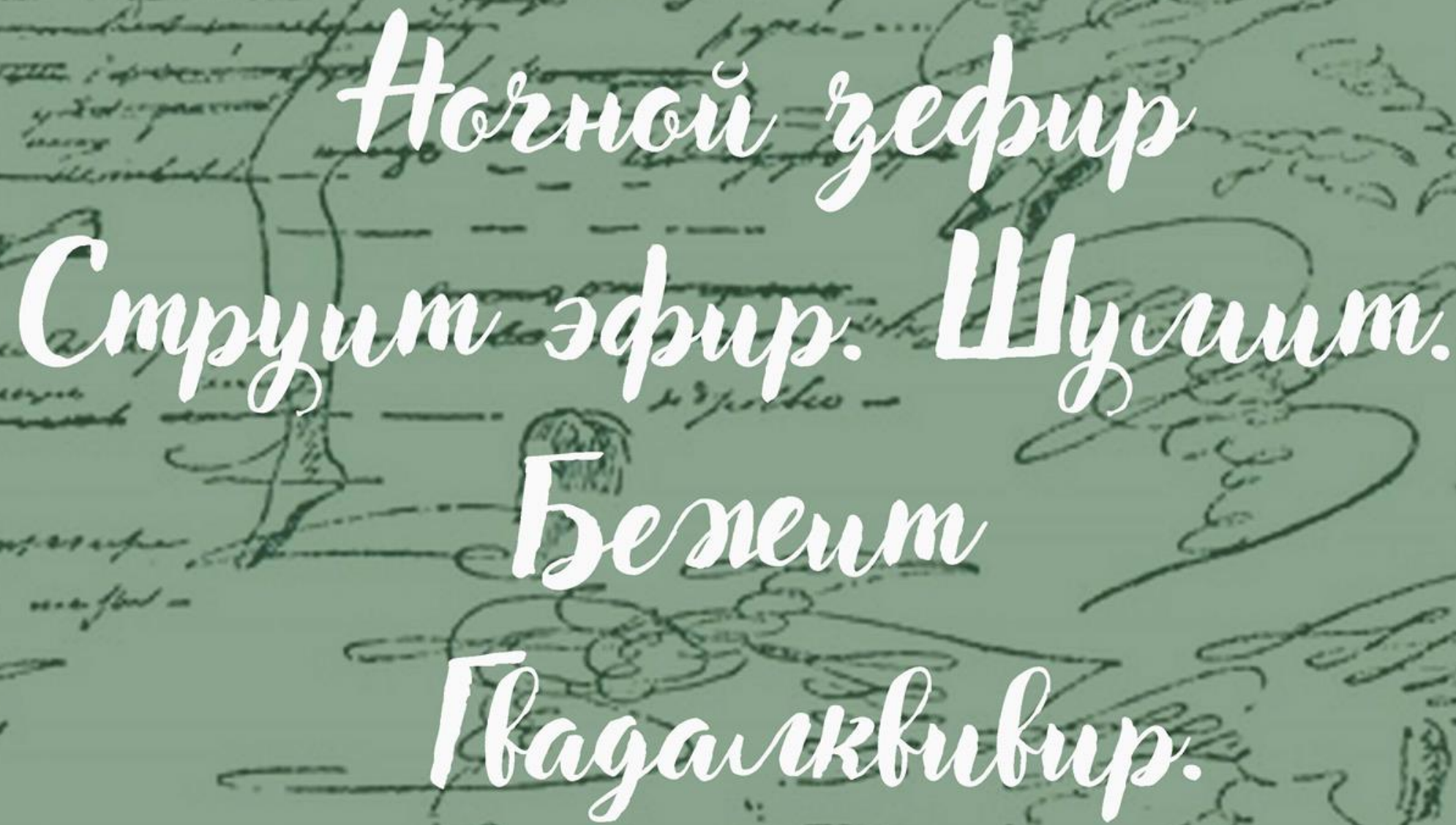

Скинью мантилью, ангел милый,

И явился как яркий день!

Сквозь гущинные перилы

Но леку дивную продень!

Норной ээфир
Струит ээфир. Шулит.
Бенит
Гвадживир.

А. Верстовский

ГИСПАНСКАЯ ПЕСНЯ

Слова А. ПУШКИНА*

Allegretto

p *mf*

Ноч-ной зе-фир стру-ит э-фир. Бе-жит, шу-

mf

- мит** Гва-дал-кви-вир, шу-мит Гва-дал-кви-вир.**

p

Редакция В. Киселева.

* У Пушкина стихотворение не озаглавлено.

** У Пушкина: шумит, бежит...

*** У Пушкина далее строфа: Вот взошла луна золотая... и т. д.

Andante

p

Сбрось* мантилью, другой ми-ль, и я-вись, как яр-кий

p legato

день. Сквозь чу-гун-ные пе-ри-лы нож-ку

p

mf *Tempo I*

ми-лу-ю*** про-день! Ноч-ной зе-фир стру-ит э-

mf

- фир. Бе-жит, шу-мит Гва-дал-кви-вир, шу-мит Гва-дал-кви-

p

* У Пушкина: Скинь...

** У Пушкина: ангел...

*** У Пушкина: диаволю...

p

- вир, Вот возшла луна злата я,

p legato

ти...ше...чу... ги-та-ры звон... И* испанка мо-ло-

mf

mf

да- я оперла- ся на бал- кон, Ночной зе-

mf

Темпо I

- фир стру-ит э-фир, Бе-жит, шумит Гва-дал-кви-

mf

mf

- вир, шумит Гва-дал-кви- вир.

p

p

* У Пушкина: Вот...

M. Глумка

НОЧНОЙ ЗЕФИР СТРУИТ ЭФИР...

Слова А. ПУШКИНА

Moderato $\text{♩} = 58$ [P] dolce

Ноч -
ной зе - фир стру - ит э - фир. Шу -
мит, бе - жит Гва - дал кви - вир, шу -

рит.

мит, бе - жит Гва - дал кви - вир.

* В изд. Грессера в тональности Es-dur:

Гва - дал - кви - вир

Listesso movimento

Вот взошла ду - на зла - та - я, ти - ше... чу... ги - та - рызвон...

[P]

Вот испан - ка мо - ло - да - я о - пер - ла - ся на бал - кон,

вот испан - ка мо - ло - да - я о - пер - ла - ся на бал - кон. Ноч -

ной зе - фир стру - ит э - фир. Шу - мит, бе - жит Гва -

* В «Собрании музыкальных пьес», составленном М. Глинка:

дал - кви.вир, шу - мит, бе.жит Гва - дал кви.

rit. a tempo
- вир. Скинъ мантиль.ю, ан.гел м.д.й,

[p]

и я - висъ, как яр - кий день! Сквозь чу.гун.ны - е пе.ри.лы

ножку див.ну - ю про.день, сквозь чу.гун.ны - е пе.ри.лы

* См. споску к с. 24.

нож - ку див - ну - ю про.день! Ноч - ной зе.фир стру.

- ит э.фир. Шу - мит, бе.жит Гва.

- дал - кви.вир, шу - мит, бе.жит Гва.

rit.
- дал кви - вир.

pp

А. Даргомыжский

НОЧНОЙ ЗЕФИР СТРУИТ ЭФИР...

[Поздняя редакция]

Слова А. ПУШКИНА

Allegretto non troppo lento

Ноч - ной зе -
-фир стру - ит э - фир. Бе -
-жит, шу - мит*) Гва - дал - кви -
- вир. Бе - жит, шу - мит Гва -

p *f* *dim.* *f* *dim.*

*у Пушкина: шумит, бежит...

дал - кви - вир.
Вот взо - шла луна зла - та - я, ти - ше...
чу... ги - та - ры звон!.. Вот ис - пан - ка мо - ло.

p *f* *dim.* *p* *Allegro moderato* *animato*

да - я о - пер - ла - ся на бал - кон. Вот ис - панка мо - ло -

да - и о - пер - ла - ся на бал - кон, о - пер - ла - ся на бал -

кон.

Темпо I

Ноч - ной зе - фир стру - ит э -

-фир. Ве - жит, шу - мит Гва -

- дал - кви - вир. Ве - жит, шу -

- мит Гва - дал - кви -

- вир.

Moderato

Сбрось*) ма-ги - лю, ан - гел

ми - лый, и и - вись, как май - ский**) день. Сквозь чу-

гун - ны - е пе - ри - лы нож - ку див - ну - ю про -

день! *un poco più mosso*
Нож - ку див - ну - ю про - день!

*) У Пушкина: Сквозь...
**) У Пушкина: яркий...

Сквозь чу-гун-ные пе - ри - лы нож - ку див-ну-ю про -

- день, *ten.*
нож-ку див-ну-ю, нож-ку див-ну-ю про-день!

Più mosso che l'istesso tempo
Ноч - ной зе - фир стру - ит э -

-фир. Бе - жит, шу - мит Гва -
cresc. *f* *dim.*

-дал - кви - вир. Бе - жит, шу -
cresc. *f* *dim.* *f*

-мит Гва - дал - кви -
dim. *p*

- вир.
f *dim.* *p*

A. Escayrov

Гишпанская песня

Слова А. ПУШКИНА
соч. 1824 г. (изд. 1827 г.)

Музыка А. ЕСАУЛОВА
(180? - 183?)
изд. 1834 г.

Голос *[Tempo di] Bolero p dolce*
Но - чней зе -

Ф-п. *[Tempo di] Bolero p*

- фир Стру-ит э - фир. Бе - жит, Шу -

- мит²⁾ Гва - далкви - вир, Бе - жит, Шу -

1) В изд. 1834 г.:

2) В ак. изд. соч. Пушкина: Шумит, Бежит

rall. pp
- мит Гва - далкви - вир.

rall. pp

ra tempo a tempo p
Вот взо - шла лу - на зла - та - я, Ти - ше... чу...

ги - та - ры звон... Эот и - спа - нка мо - ло - да - я

О - перла - ся на ба - лкон.

1) В изд. 1834 г.:

Но - - - чной зе - фир Стру - ит э - фир. Бе -

- жит, Шу - мит¹⁾ Гва - да - лкви - вир, Бе -

- жит, Шу - мит¹⁾ Гва - - да - лкви - вир.

Скинъ ма - нти - лю, а - нгел ми - - лый, И я - вись, как я - сный²⁾

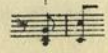
1) См. прим. 2) на стр. 158 2) В ак. изд. соч. Пушкина: яркой
м. 15155 г.

дены! Сквозь чу - гун - ны - е пе - ри - - лы Ножку двину - ю про -

- дены! Но - - - чной зе - фир Стру - ит э -

- фир. Бе - жит, Шу - мит³⁾ Гва -

- да - - лкви - вир.

1) В изд. 1834 г.: 2) В изд. 1834 г. 3) См. прим. 2) на стр. 158
м. 15155 г.

Л. Шварц

Ночной зефир...

А. ПУШКИН

А. ШВАРЦ

Allegro, molto moderato

Голос

Ф-п.

Musical score for the first system, featuring vocal line and piano accompaniment. The piano part includes dynamic markings *p* and *f*.

Musical score for the second system, featuring piano accompaniment with a long melodic line. It includes dynamic markings *p* and *f*, and articulation like *staccato*.

Musical score for the third system, featuring vocal line and piano accompaniment. The piano part includes dynamic markings *sfz*, *f*, and *dimin.*, and articulation like *staccato*.

Musical score for the first system on page 133, featuring vocal line and piano accompaniment. The piano part includes dynamic marking *pp*.

Musical score for the second system on page 133, featuring vocal line and piano accompaniment. The piano part includes dynamic marking *mf*.

Musical score for the third system on page 133, featuring vocal line and piano accompaniment. The piano part includes dynamic marking *p* and articulation like *a tempo*.

Musical score for the fourth system on page 133, featuring vocal line and piano accompaniment. The piano part includes dynamic markings *sfz* and *p*.

Вот взошла лу-

- на зла- та я,

Ти - ше... чу... ги - та - ры звон...

Вот ис - пан - ка мо - ло - да - я О - пер-

- ла - ся на бал - кон.

Ночной зе -

- фир Струит э.

- фир. Шу

- мит, Бе-жит Гва-дал-кви-

rall.

- вир.

a tempo allarg.

pp cresc.

Meno mosso (Sostenuto)

Скинй ман-тиль-ю, ан-гел ми-льй, И я-

вись, как яр-кой день!

rit. a tempo

Сквозь чу-гун-ные пе-ри-лы

Meno mosso mf

Нож ку див-ну-ю про-

Темпо I

Музыкальный фрагмент на странице 138, первый системный блок. Включает вокальную партию и фортепиано. Вокал: «...дны!». Фортепиано: *sfs* *sfs* *di-mi-nu-en-do*.

Музыкальный фрагмент на странице 138, второй системный блок. Вокал: «Ночной зе-фир Стру-ит э-». Фортепиано: *sfs p*. Включает динамические пометки *pp* и *p*.

Музыкальный фрагмент на странице 138, третий системный блок. Вокал: «-фир. Шу-мит, Бе-жит Гва-дал-кви-». Фортепиано: *sfs*. Включает динамические пометки *mf* и *mf ritenuto*.

Музыкальный фрагмент на странице 139, первый системный блок. Вокал: «-вир». Темп: *a tempo*. Фортепиано: *sfs* *f* *sfs*. Включает динамические пометки *f* и *sfs*.

Музыкальный фрагмент на странице 139, второй системный блок. Темп: *accelerando*. Фортепиано: *sfs*.

Музыкальный фрагмент на странице 139, третий системный блок. Темп: *rall.* *a tempo*. Фортепиано: *sfs* *fff*. Включает динамические пометки *fff*.

А. Метнер

Испанский романс

141

Соч. 36, №4

*Allegro vivace e leggiaramente
abbandonamente, acceler.*

riten. leg.

Ноч.

quasi pizz.
a tempo $\text{♩} = 84$
gieriss.
-ной зе-фир стру-ит э-фир. Шу-мит, бе-жит Гвадал-кви.

leggierriss.

(con moto)

- вир.

riten. poco
abbandonamente (poco meno mosso)

Вот воз-шла лу-на зла-та-я,

quasi
guitare
Con poco Ped.
9797

142

poco rit. a tempo

(con moto)

ти-ше... чу... ги-та-ры звон... Вот ис-пан-ка мо-ло-да-я

poco rit. p gracile rit.
о-пер-ла-ся на бал-кон.

m.d.

Vivo

Tempo I

Ноч.

m.s.

leggierrissimo

-ной зе-фир стру-ит э-фир. Шу-мит, бе-жит

leggierrissimo

Gва-дал - кви - вир.

rit. Poco meno mosso
Скинй ман - тиль - ю, ан - гел ми - лый,

и я - вись, как яр - кий день! Сквозь чу - гун - ны.

poco rit. p gracile
е пе - ри - лы нож - ку див - ну - ю про - дель!

poco agitato rit. Meno mosso, cantabile
p dolce

poco a poco acceler.
Ноч.

p cresc. ed acceler.
- ной зе - фир стру - ит э - фир. Шу -

- мит, бе - жит Гва - дал - кви - вир.

f con strepito

В. Шедан

f *dim.* *p*

- нет ве - се - лый день и дви - жет -

morendo

- ся ноч - на - я тень.

5. Испанский романс

Allegretto

Meno mosso *p*

Ноч - ной зе - фир стру - ит э - фир. Шу - мит, бе -

mf

- жиг Гва - дал - кви - вир, шу - мит, бе - жиг Гва - дал - кви - вир.

Tempo I *p*

Вот взо - шла лу - на зла - та - я,

p

ти - ше... чу... ги - та - ры звон... Вот ис - пан - ка

мо - ло - да - я о - пер - ла - ся на бал - кон.

Meno mosso

Ноч - ной зе - фир стру - ит э - фир. Шу - мит, бе -

- жит Гва - дал - кви - вир, шу - мит, бе - жит Гва - дал - кви - вир.

Темпо I

Скинь ман - ти - лью, ан - гел ми - лый, и я -

- вись как яр - кий день! Сквозь чу - гун - ны -

- е пе - ри - лы нож - ку див - ну - ю про - день!

Meno mosso
pp sempre

Ноч - ной зе - фир стру -

- ит э - фир. Шу - мит, бе - жит Гва - дал - кви - вир, шу -

un poco allarg.

- мит, бе - жит Гва - дал - кви - вир.