

Научная статья

УДК 784

DOI: 10.26086/NK.2024.72.1.006

Вокальное творчество Ростислава Бойко: четыре романса на стихи Сергея Есенина

Бойко Галина Ростиславовна

Институт современного искусства, Москва, Россия

E-mail: g.boiko@mail.ru, ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-5397-4444>

Аннотация. Статья посвящена творчеству композитора Ростислава Бойко — автора симфонической, инструментальной, хоровой и вокальной музыки, музыки для детей. В данной работе анализируется небольшая часть вокального наследия композитора. Рассматриваются наиболее популярные и ценные в художественном отношении романсы на стихи Сергея Есенина: «Над окошком месяц», «Черемуха душистая», «Тихо розы бегут по полям», «Удел желанный». Избранные для исследования произведения Ростислава Бойко типичны для стиля композитора и носят ярко выраженный национальный характер. Главное выразительное средство романсов — мелодия, органично сочетающаяся с полнозвучной партией фортепиано. Выбранные сочинения свидетельствуют о глубоком понимании композитором природы человеческого голоса, отличаются красотой мелодического и ладогармонического языка, богатством метроритмики и ясностью формы. Существенную роль играет и смысловая нагрузка поэтических текстов. В рассматриваемых вокальных произведениях Ростислава Бойко творчески проявляется яркая краска русского романса и восточный колорит. Сделан вывод, что национальный характер произведений Ростислава Бойко не условно-стилизированный, а связан с живыми народно-песенными истоками. Автор статьи обосновывает непреходящую ценность творчества Ростислава Бойко, его актуальность и созвучность современному времени, в котором романсы занимают одну из ведущих позиций.

Ключевые слова: Ростислав Бойко, вокальное творчество, романсы, музыка, стихи Сергея Есенина

Для цитирования: Бойко Г. Р. Вокальное творчество Ростислава Бойко: четыре романса на стихи Сергея Есенина // *Актуальные проблемы высшего музыкального образования*. 2024. № 1 (72). С. 36–43. <http://doi.org/10.26086/NK.2024.72.1.006>

Original article

Vocal creativity of Rostislav Boyko: four romances based on poems by Sergei Yesenin

Boyko Galina R.

Institute of Modern Art, Moscow, Russia

E-mail: g.boiko@mail.ru, ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-5397-4444>

Abstract. The article is devoted to the creativity of composer Rostislav Boyko — the author of symphonic, instrumental, choral and vocal music, music for children. This study analyzes a small part of the composer's vocal heritage. The most popular and artistically valuable romances based on the poems of Sergei Yesenin are considered: — “There is a moon over the window”, “Sweet cherry”, “Quietly the roses are running through the fields”, “A desirable lot”. The analysis of the musical form of the selected romances was made for the first time. The author of the article notes that the works of Rostislav Boyko selected for the study are typical of the composer's style and have a pronounced national character. The basis of Rostislav Boyko's romances is a melody harmoniously combined with a consistently full-sounding piano part. However, the textual load of poetic texts also plays a significant role. The bright color of Russian romance and oriental flavor creatively manifests itself in the vocal works of Rostislav Boyko under consideration. It is concluded that the national character of Rostislav Boyko's works is not conventionally stylized, but is connected with living folk song origins. The author of the article substantiates the enduring value of Rostislav Boyko's creativity, its relevance and consonance with today's time, in which romances occupy one of the leading positions.

Keywords: Rostislav Boyko, vocal creativity, romances, music, poems by Sergei Yesenin

For citation: Boyko G. R. Vocal creativity of Rostislav Boyko: four romances based on poems by Sergei Yesenin. *Aktualnye problemy vysshego muzykal'nogo obrazovaniya* = *Actual problems of high musical education*. 2024; 1(72); 36–43 (In Russ.). <http://doi.org/10.26086/NK.2024.72.1.006>

Прошло более двадцати лет, как ушел из жизни заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии России, композитор Ростислав Григорьевич Бойко. Ученик Александра Свешникова (первый выпуск Московского Хорового училища) и Арама Хачатуряна (первый студент Хачатуряна в Московской консерватории), Ростислав Бойко получил блестящее образование. Не случайно еще в консерватории Арам Ильич Хачатурян написал студенту Р. Бойко: «Вы, хотя и медленно, на мой взгляд, но зато прочно строите Дом своей Музыки. У Вас есть фундамент. А ведь некоторые начинают с украшений, приспособляются к чужим вкусам, не выработав прежде своего» [1, с. 128].

Ростислав Григорьевич Бойко начал свой творческий путь в конце сороковых годов прошлого века. Его произведения исполняли и записывали выдающиеся музыканты XX века, среди которых — Евгений Светланов, Владимир Федосеев, Боб Бернхардт, Юрий Силантьев, Зденек Махачек, Владислав Соколов, Виктор Попов, Николай Гяуров, Александр Ведерников. Время идет вперед, но музыка Ростислава Григорьевича Бойко живет и продолжает звучать. Его произведения исполняются не только профессиональными коллективами и солистами, но и студентами вузов и колледжей, учащимися детских музыкальных школ и участниками художественной самодеятельности. Только в 2022 году музыка Р. Бойко неоднократно звучала на таких престижных площадках, как Большой зал Московской консерватории, Московский международный дом музыки, Кафедральный Собор в городе Калининграде, Новосибирский театр оперы и балета, «Московский Пасхальный Фестиваль» (художественный руководитель — Валерий Гергиев), Московский детский музыкально-драматический театр «Поколение» (Москва). Сегодня музыку Ростислава Бойко исполняют такие коллективы и музыканты, как «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конторовича, Академический хор Аппарата Государственной думы РФ (художественный руководитель и главный дирижер — Николай Азаров), дирижер Дмитрий Юровский, органистка Евгения Кривицкая... [2; 3; 4].

Чтобы понять личность художника, необходимо знать его истоки. Отец композитора — Григорий Тарасович Бойко был артистом Ленинградского государственного академического Малого театра оперы и балета (ныне Михайловский театр, который носит имя Мусоргского). Мать — Ксения Васильевна Бойко (Полуботко) обладала краси-

вым голосом и училась в музыкальном училище на вокальном факультете. С детства перед будущим композитором был открыт волшебный мир оперного театра. Для него это был родной дом. Будущий композитор по слуху подбирал арии из «Севильского Цирюльника» Джоакино Россини, «Аиды» Джузеппе Верди, «Фауста» Шарля Гуно. Так как у мальчика был хороший голос, родители отдали его в школу при Ленинградской хоровой капелле. А уже в 1944 году в жизни Ростислава Бойко начался новый этап. Он стал учащимся Государственного хорового училища в Москве, организованного Александром Васильевичем Свешниковым. С раннего детства Ростислав Бойко был связан с пением, прекрасно знал и понимал природу человеческого голоса, любил певцов, бесконечно уважал и поддерживал со многими дружеские отношения.

Именно эта сторона творчества композитора, связанная с вокальным искусством, и прежде всего романсовое наследие — цель данной работы.

Романсовое творчество Ростислава Бойко весьма обширно. Он прекрасно знал русскую и зарубежную литературу. Как говорил сам композитор, — «Я много читал, чтение заменяло театр, кино и другие развлечения» [1, с. 7]. И для своих романсов Ростислав Григорьевич выбирал поэзию классиков — Исаакяна, Пушкина, Есенина, Гейне. Еще один важный факт для понимания сути вокального творчества композитора — то, что он представитель московской композиторской школы, имеющей свои богатые традиции. «Тематика его произведений и его стиль носят ярко выраженный национальный характер...» [1, с. 3] — так писал о композиторе Георгий Свиридов.

Формат данной статьи не позволяет рассмотреть все девять романсов, написанных композитором на стихи Есенина, поэтому мы остановимся на четырех романсах, выбор которых не случаен. В этих вокальных произведениях проявились наиболее сильные стороны творчества композитора — истинно русский характер его музыки и умение создавать национальный колорит. Композиторы по-разному ощущают поэзию русских и зарубежных авторов, не всегда привлекая национальную окраску в свои произведения. Но Ростислав Григорьевич Бойко принадлежал к тем художникам, у которых, как он говорил, «колорит речи вызывает колорит музыкальный» [1, с. 82]. Неудивительно, что Р. Бойко с его утонченным восприятием слова обратился к стихам Сергея Есенина, выбрав, с одной стороны, тексты с русской тематикой, а с другой стороны — стихи из «Персидских мо-

тивов». Сам композитор объяснил свой выбор словами «Ритм завораживает» [1, С. 82]. Несомненно, что Ростислава Бойко, как и многих других композиторов, привлекли песенность и музыкальность творчества великого поэта. В книге «Портреты советских композиторов» В. Викторов замечает, что Р. Бойко «останавливается на тех произведениях, в которых поэт прибегает к музыкальным ассоциациям» [1, с. 82]. Для В. Викторова очевиден выбор композитора текстов для своих романсов, он нашел в них музыку.

Так, в первом рассматриваемом романсе «Над окошком месяц» мы встречаем такие слова, как «талянки голос одинокий» [5, с. 39]. Мелодия с неожиданными квинтовыми и секстовыми распевами в экспозиции романса подчеркивает меланхолию стихов Есенина и близка народным интонациям. Композитор чутко уловил антитезу в стихах Есенина, выразив это в противопоставлении средней части экспозиции и репризы. Яркий и краткий средний раздел романса состоит из четырехтактного периода с эмоциональным

Пример 1. Романс «Над окошком месяц»
Example 1. The romance "There is a month above the window"

Пример 2. Романс «Черемуха душистая»
Example 2. The romance "Sweet Cherry"

всплеском на верхней ноте (первая кульминация) в вокальной партии. Нервозность поэтических строк в середине романса подчеркивается ровными восьмыми, которые композитор просит спеть *ten.*, в сочетании со сменой темпа и динамики в каждом такте (Пример 1).

Реприза практически полностью повторяет экспозицию. Однако, благодаря стихам Есенина первые четыре такта репризы воспринимается не меланхолично, а приподнято, а вторая кульмина-

ция звучит особенно драматично, хотя композитор ничего не изменил в нотах. «Над окошком месяц» написан в классической простой трехчастной репризной форме, что достаточно типично для такого жанра, как романс. Однако, за счет того, что размер на протяжении периодов (в экспозиции и репризе) переменный, происходит иллюзия нарушения квадратности, хотя период традиционно состоит из двух предложений по восемь тактов каждое. Этот эффект достигается и благодаря дополнению в фор-

тепианной партии, основанному на втором предложении и сочиненному *piu mosso*, что придает ему характер послесловия и одновременно вступления ко второй части. Использование полных каденций, то есть тех, что оканчиваются на тонике в характерной для композитора ладовой игре («мажоро-минорные переливы» [6, с. 38]), в том числе создают в музыке неизменное, безысходное и, как и сам указал композитор в начале романса, «потерянное» состояние. Таким образом, мы видим, что Р. Бойко сумел различными музыкальными средствами подчеркнуть противопоставление прошлого и настоящего героя стихотворения Есенина. Грусть и безысходность типичны для многих русских народных песен, но Р. Бойко не стилизует народную песню. Свободное дыхание и напевность романса не копируют народную песню, а как отметил Николай Кутузов,

композитор, «используя народные формы и приемы, тонким чутьем художника определяя соотношение традиционного и нового, разговаривает со слушателем своим языком глубоко национальным и современным» [1, с. 127].

Самый популярный и самый часто исполняемый романс Ростислава Бойко — это «Черемуха душистая» (Пример 2).

Темой произведения Есенина выступает родная природа и пробуждение чувств, которое объединяет все живое в вечной гармонии, в том неуловимом, но четком ритме, в котором бьются сердца всех живых существ. Композитор точно уловил этот ритм, который красной строкой проходит через весь романс в партии фортепиано. Р. Бойко сумел подобрать выразительные средства для объединения двух планов, заложенных в стихот-

Пример 3. Романс «Тихо розы бегут по полям»
Example 3. The romance "Quietly the roses are running through the fields"

Соч. 26 №5

Восторженно $\text{♩} = 48$ *p* *len.*

Свет ве-чер-ний ша-фран-но-го кра-я,

нар *p*

ворении Есенина, — воспевающая красоту природы льющаяся мелодия и мерцающий мягкими гармоническими переходами аккомпанемент, как пульс робких влюбленных. Романс написан в классической простой трехчастной репризной форме. Распевная мелодия в экспозиции погружает нас в лирическую картину окружающего мира. Небольшая, более подвижная средняя часть, подчеркивает переход от образа черемухи к образу ручья. В репризе композитор практически повторяет мелодию, но меняет партию фортепиано. Синкопа заменяется ровными восьмыми и укрупнением фактуры аккомпанеента, что придает торжественность репризе романса. Автор статьи задается вопросом, где в этом романсе музыкальный образ стихов, который присутствует в роман-

сах на стихи Есенина? При детальном изучении романса становится понятно, что Ростислав Бойко сделал повторение первой части стихотворения, а у Сергея Есенина есть продолжение, в котором присутствуют слова, связанные с музыкой. «Ручей волной гремячею все ветки обдаст и вкрадчиво под кручею ей песенки поет» [5, с. 48].

Романс «Тихо розы бегут по полям» написан на слова стихотворения «Свет вечерний шафранного края» (Пример 3).

В стихотворении Есенина шесть строф, в каждой по пять строк. Повторяется строка, которая в первой строфе является второй и пятой, а в последней — первой и пятой. Композитор использовал только первую и шестую строфу стихотворения и дал название романсу по повторяющейся

строке. Романс «Тихо розы бегут по полям» — самый близкий к восточным интонационным переливам и распевам, с необычным мелодическим и ритмическим рисунком. Слышатся интонационные особенности ориентальной музыки, которую Ростислав Бойко великолепно знал и чувствовал. Восточный колорит этого романса выражен в его мелодии, в которой явственно ощутима связь с народными истоками. Вокальная партия достаточно изощренная с характерным для народов Востока вокализированием без текста. Композитор использовал прием неоднократного варьированного ритмомелодического повторения секвенций вокального распева, который развиваясь и постепенно повышаясь достигает кульминации в напряженном регистре. Этот прием неоднократно ис-

пользовался русскими композиторами. Например, в песне Шемаханской царицы в опере Римского-Корсакова «Золотой Петушок» или в романсе Ратмира в опере Глинки «Руслан и Людмила». Но все-таки основой музыки романса являются песни народов Кавказа. Например, армянская народная песня «Журавль» или грузинская народная песня «Ах! Не дари мне, милая...». Романс, благодаря переменному размеру, воспринимается как свободный напев, который подчеркивает песенный восточный колорит. Написан романс в куплетно-вариационной форме, однако небольшие различия в аккомпанементе подчеркивают рифму стихов Есенина, поэтому по ощущению романс можно воспринимать как классическую строфическую форму. И опять в стихотворении Есенина просле-

Пример 4. Романс «Удел желанный»
Example 4. The romance "The desired Lot"

живается связь с музыкой — «пел Хаям» [5, с. 55]!

Последний рассматриваемый романс — «Удел желанный» («Воздух прозрачный и синий»). Задорный, с четким ритмом и ярким выходом на ноту *C* третьей октавы [5, с. 62], романс часто привлекает исполнителей. Стихотворение Есенина трудно отнести к определенному жанру, скорее всего, это ответ поэта на западноевропейские сонеты. Стихотворение напоминает таинственную мелодию, воспевающую мечту о месте, где нет печали и тревог. Композитор же написал партию вокалиста как заклинание, дав в нотах соответствующую ремарку «как бы заклиная» [5, с. 59] (Пример 4).

Таким образом, основная тема часто проходит в партии пианиста, голос же роль ритмического *ostinato*. Романс написан в очень редкой для вокала концентрической форме. Разделы после кульминации в середине *B-dur* хоть и варьируются по сравнению с экспозицией, но проходят в обратном

порядке. Если начинается романс небольшими периодами по два такта, то в репризе, подчеркивая связь с народной музыкой, появляются нечетные периоды, зачастую по пять тактов, (то есть не квадратные), однотональные (кроме завершающего второй раздел из *B* в *C-dur*) и повторного строения. В этом романсе музыкальной ассоциацией являются слова «Флейта Гасана» [5, с. 61] с выходом на *b* (си бемоль второй октавы). Есть пометка композитора, что «эту ноту можно исполнять фальцетом» [5, с. 61]. Очевидно для того, чтобы придать ноте флейтовую и восточную окраску.

Ростислав Бойко, выбирая поэтические тексты для рассматриваемых романсов, опирался на ритм, песенность и национальный колорит в творчестве Сергея Есенина. Будучи истинно русским композитором, Ростислав Бойко прекрасно знал и чувствовал особенности восточной музыки. Но национальное своеобразие музыки не условно-

стилизованное, а основывалось на знания народного творчества, помноженное на интуицию, талант и умение точно распределить традиционное и новое в своих сочинениях. Используя классические мелодико-гармонические средства и опираясь на знания фольклора, композитор сочинил романсы, отличающиеся самобытностью и своеобразием. Можно сказать, что Р. Бойко нашел точный эквивалент стихам Есенина. Лиричность романсов композитора полностью совпала с сущностью поэзии Сергея Есенина. Р. Бойко ввел нас в прекрасный мир стихов великого русского поэта, которые в сочетании с музыкой приобрели новое звучание.

Рис. 1. Р. Бойко на репетиции Академического хора русской песни ЦТ и ВР. Справа — художественный руководитель и дирижер Н. В. Кутузов
Ill. 1. R. Boyko at the rehearsal of the Academic Choir of the Russian Song of the Central Television and the All-Union Radio. On the right is the artistic director and conductor N. V. Kutuzov

Рис. 3. Р. Бойко на авторском юбилейном вечере в Большом зале консерватории. Слева направо: А Ведерников, Е. Светланов, Р. Бойко, Н. Кутузов
Ill. 3. R. Boyko at the author's anniversary party in the Great Hall of the Conservatory. From left to right: A Vedernikov, E. Svetlanov, R. Boyko, N. Kutuzov

Романсы Ростислава Бойко пользовались и продолжают пользоваться популярностью. Не случайно на X Всесоюзном конкурсе имени М. И. Глинки больше половины участников исполняли романсы композитора. На VII Международном конкурсе имени П. И. Чайковского романсы Ростислава Бойко на стихи Сергея Есенина входили в обязательную программу вокалистов. Их исполняли не только перечисленные ранее певцы, но и Любовь Казарновская, Владислав Пьявко, Карлис Зариныш, солисты Большого театра Андрей Сальников и Максим Пастер. И сегодня молодые вокалисты продолжают исполнять романсы

Рис. 2. Дирижер Ю. Силантьев на репетиции оперы Р. Бойко «Станция Заваялка»
Ill. 2. Conductor Yu. Silantiev at the rehearsal of R. Boyko's opera "Zavalyayka Station"

Рис. 4. На встрече выпускников Московской консерватории, окончивших МГУ. Слева направо: А. Белокуров, Б. Куликов, Р. Щедрин, А. Свешников, А. Голанд, Г. Ковалев, Р. Бойко
Ill. 4. At a meeting of graduates of the Moscow Conservatory who graduated from Moscow State University. From left to right: A. Belokurov, B. Kulikov, R. Shchedrin, A. Svechnikov, A. Goland, G. Kovalev, R. Boyko

Рис. 5. Р. Бойко с учителем, Арамом Ильичом Хачатуряном
III. 5. R. Boyko with his teacher, Aram I. Khachaturian

композитора. Певцов привлекает в романсах Ростислава Григорьевича Бойко то, что они вокальны и очень удобны для исполнения, так как композитор четко мыслил вокальными категориями. Музыка же свежа по мелодии и гармоническому складу. Именно поэтому преподаватели высших и средних учебных заведений включают в репертуар своих студентов произведения Ростислава Бойко. Например, Константин Павлович Лисовский не только сам был великолепным исполнителем его музыки, но и продолжал пополнять репертуар своих студентов в Академии Гнесиных романсами композитора.

В завершение хотелось бы процитировать слова Ростислава Григорьевича Бойко, точно характеризующие суть его творчества. «Мелодия — это душа композитора. Научить его создавать мелодии нельзя. Каждая птица поет собственную песню, которая является частью ее природы» [1, с. 126].

Список источников

1. Викторов В. Ростислав Бойко. Монографический очерк. М.: Сов. композитор, 1985. 160 с.
2. Захаров Ю. К., Захарова Л. В. Творческое содружество В. С. Попова с современными авторами хоровой музыки Произведения Т. Корганова и Р. Бойко в исполнении хоровых коллективов Академии хорового искусства // Вестник АХИ. 2017. № 7. С. 17–38.
3. Ермакова С. С. Вокально-хоровая музыка Р. Г. Бойко для детей и юношества // Сохранение и развитие традиций отечественной хоровой культуры: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, Чебоксары, 22 марта 2019 года. Чебоксары: Плакат, 2019. С. 115–119.

4. Садовский М. Р. Слава (о Ростиславе Григорьевиче Бойко) // Шкаф, полный времени: Книга размышлизмов. URL: http://www.sol-net.ee/parents/p15_r08.html (дата обращения: 24.02.2024).
5. Бойко Р. Романсы для голоса и фортепиано. М.: Сов. композитор, 1983. 111 с.
6. Равикович Л. Л. Черты стиля Ростислава Бойко на примере цикла «Зимнее утро» на стихи А. С. Пушкина // Электронный научно-исследовательский журнал Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского «ARTE». 2023. № (3). С. 34–40.

References

1. Viktorov, V. (1985), *Rostislav Boyko. Monograficheskiy ocherk* [Rostislav Boyko. Monographic essay], Soviet composer, Moscow, USSR.
2. Zakharov, Yu. K. and Zakharova, L. V. (2017), "Creative collaboration of V. S. Popov with modern authors of choral music Works by T. Korganov and R. Boyko performed by choral groups of the Academy of Choral Art", *Vestnik Akademii horovogo iskusstva* [Bulletin of the Academy of Choral Art], vol. 7, pp. 17–38.
3. Ermakova, S. S. (2019), "Vocal and choral music by R. G. Boyko for children and youth", *Sokhranenie i razvitie traditsij otechestvennoj horovoj kul'tury: Materialy IV Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii* [Preservation and development of the traditions of Russian choral culture: Materials of the IV All-Russian Scientific and Practical Conference], Poster, Cheboksary, Russia, pp. 115–119.
4. Sadovsky, M. R. (2004), "Slava (about Rosti-

slav Grigoryevich Boyko)”, *Closet full of time: A book of reflections*, available at: http://www.solnet.ee/parents/p15_r08.html (Accessed 24 February 2024).

5. Boyko, R. (1983), *Romansy dlya golosa i forte-piano* [Romances for voice and piano], Soviet composer, Moscow, USSR.
6. Ravikovich, L.L. (2023), “Features of the style of Rostislav Boyko on the example of the cycle «Winter Morning» based on the poems of A. S. Pushkin”, *Elektronnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal Sibirskogo gosudarstvennogo instituta iskusstv imeni Dmitriya Hvorostovskogo “ARTE”* [Electronic scientific research journal of the Siberian State Institute of Arts named after Dmitry Hvorostovsky “ARTE”], vol. 3, pp. 34–40.

Информация об авторе

Г. Р. Бойко — старший преподаватель кафедры академического пения

Information about the author

G. R. Boyko — Senior lecturer at the Academic Vocal Department

Статья поступила в редакцию 20.01.2024; одобрена после рецензирования 23.03.2024; принята к публикации 23.03.2024.

The article was submitted 20.01.2024; approved after reviewing 23.03.2024; accepted for publication 23.03.2024