

Творчество М.И.Глинки (1804-1857)

Творчество Глинки обозначило новый, а именно – *классический этап* развития русской музыкальной культуры. Композитор сумел сочетать лучшие достижения европейской музыки с национальными традициями отечественной музыкальной культуры. В 30-е годы музыка Глинки еще не обладала широкой популярностью, но вскоре все поймут.

Основу авторского стиля Михаила Ивановича Глинки составляет,

- с одной стороны, сочетание романтических музыкально-языковых выразительных средств и классических форм.

- с другой, основой его творчества выступает *мелодия как носитель обобщенного смыслообраза* (интерес к конкретным деталям и декламации, к которым композитор прибегал нечасто, будет более характерен для А.Даргомыжского и [М.Мусоргского](#)).

Оперные произведения

М.Глинка принадлежит к новаторам, открывателям новых музыкальных путей развития, является создателем качественно новых жанров в русской опере:

- *героико-историческая опера* по типу народной музыкальной драмы («Иван Сусанин», или «Жизнь за царя»);

- эпическая опера («Руслан и Людмила»).

Эти две оперы были созданы с разницей в 6 лет. В 1834 он начинает работу над оперой «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»), задуманную первоначально как оратория. Окончание работы над произведением (1936) – год рождения *первой русской классической оперы* на исторический сюжет, источником для которого послужила дума К.Рылеева.

Особенность драматургии «Ивана Сусанина» заключается в сочетании нескольких оперных жанров:

- *героико-исторической оперы* (сюжет);

- *черты народной музыкальной драмы*. Черты (не полное воплощение) – потому что в народной музыкальной драме образ народа должен пребывать в развитии (в опере он – активный участник действия, но статичен);

- *черты эпической оперы* (неторопливость сюжетного развития, особенно в начале);

- *черты драмы* (активизация действия с момента появления поляков);

- *черты лирико-психологической драмы*, связанные, в основном, с образом главного героя.

Хоровые сцены этой оперы восходят к ораториям Генделя, идеи долга и самопожертвования – к Глюку, живость и яркость характеров – к Моцарту.

Появившаяся на свет спустя ровно 6 лет опера Глинки «Руслан и Людмила» (1842) была встречена отрицательно, в отличие от «Ивана Сусанина», восторженно принятого. В.Стасов – единственный, пожалуй, из критиков того времени, кто понял истинное ее значение. Он доказывал, что «Руслан и Людмила» – не неудачная опера, а произведение, написанное по совершенно новым драматургическим законам, неведомым прежде оперной сцене.

Если «Иван Сусанин», продолжая *линию европейской традиции*, тяготеет более к типу драматической оперы с чертами народной музыкальной драмы и лирико-психологической оперы, то «Руслан и Людмила» являет собой *новый тип драматургии*, получивший название эпической. Качества, воспринятые современниками как недостатки, оказались важнейшими сторонами нового оперного жанра, восходящего к искусству былины.

Некоторые его характерные особенности:

- особый, широкий и неторопливый характер развития;

- отсутствие прямых конфликтных столкновений враждебных сил;

- картинность и красочность (романтическая тенденция).

Оперу «Руслан и Людмила» часто называют

«учебником музыкальных форм».

После «Руслана и Людмилы» композитор приступает к работе над оперой-драмой «Двумужница» (последнее десятилетие) по А.Шаховскому, которая осталась неоконченной.

Симфоническое творчество Глинки

Словами П.Чайковского о «Камаринской» можно выразить значение творчества композитора в целом:

«Русских симфонических сочинений написано много; можно сказать, что имеется настоящая русская симфоническая школа. И что же? Вся она в „Камаринской», подобно тому, как весь дуб в жёлуде...».

Музыка Глинки обозначила следующие пути развития русского симфонизма:

1. *Национально-жанровый (народно-жанровый);*
2. *Лирико-эпический;*
3. *Драматический;*
4. *Лирико-психологический.*

В этой связи особо стоит отметить «Вальс-фантазию» (в 1839 г. написана для фортепиано, позднее были оркестровые редакции, последняя из которых относится к 1856г., представляет 4-е направление). Жанр вальса оказывается у Глинки не просто танцем, а – психологической зарисовкой, выражающей внутренний мир (здесь его музыка продолжает развитие тенденции, впервые проявившейся в творчестве Г.Берлиоза).

Драматический симфонизм традиционно связан с именем, в первую очередь, Л.Бетховена; в русской музыке наиболее яркое развитие получает в связи с творчеством П.Чайковского.

Новаторство композитора

Новаторский характер произведений Глинки в полном объеме выражено в связи с линией народно-жанрового симфонизма, характеризующегося следующими чертами и принципами:

- тематическую основу произведений, как правило, составляет подлинный народно-песенный и народно-танцевальный материал;
- широкое использование в симфонической музыке средств и приемов развития, характерных для народной музыки (например, различные приемы вариантно-вариационного развития);
- подражание в оркестре звучанию народных инструментов (или даже их введение в оркестр). Так, в «Камаринской» (1848) скрипки зачастую подражают звучанию балалайки, а в партитуре испанских увертюр («Арагонская хота», 1845; «Ночь в Мадриде», 1851) введены кастаньеты.

Вокальные произведения Глинки

Ко времени расцвета гения этого композитора Россия уже обладала богатой традицией в области жанра русского романса. Историческая заслуга вокального творчества Михаила Ивановича, равно как и А.Даргомыжского, заключается в обобщении опыта, накопленного в русской музыке первой половины XIX в. и выведении его на классический уровень. Именно в связи с именами этих композиторов *русский романс становится классическим жанром отечественной музыки*. Имея равное значение в истории русского романса, живя и творя в одно время, Глинка и Даргомыжский идут разными путями в реализации своих творческих принципов.

Михаил Иванович в своем вокальном творчестве остается *лириком*, считая главным – выражение эмоций, чувств, настроений. Отсюда – *господство мелодии* (лишь в поздних романсах появляются черты декламации, например, в единственном вокальном цикле из 16 романсов «Прощание с Петербургом» на ст. Н.Кукольника, 1840). Главное для него – общее настроение (опирается, как правило, на традиционные жанры – элегию, русскую песню, балладу, романс, танцевальные жанры, т.д.).

Говоря в целом о вокальном творчестве Глинки, можно отметить:

- преобладание в романсах раннего периода (20-е гг.) жанров песни и элегии. В произведениях 30-х гг. чаще всего обращался к стихам [А.Пушкина](#).
- в романсах позднего времени появляется тенденция к драматизации («Не говори, что сердцу больно» — наиболее яркий пример проявления декламационного стиля).

Музыка этого композитора синтезирует лучшие достижения европейской музыкальной культуры с национальной традицией. Наследие первого русского музыкального классика в стилистическом плане сочетает 3 направления:

1. Как представитель своего времени, Глинка – выдающийся представитель русского художественного **реализма**;

2. **Классицизм** (в идейном плане выражается в значимости образа идеального героя, ценности идей долга, самопожертвования, нравственности; опера «Иван Сусанин» показательна в этом плане);

3. **Романтизм** (средства музыкальной выразительности в области гармонии, инструментовки).

Композитор также реализуется в жанрах драматической музыки

(музыка к трагедии Кукольника «Князь Холмский», романс «Сомнение», цикл «Прощание с Петербургом»); порядка 80 романсов связаны с лирической поэзией (Жуковский, Пушкин, Дельвиг, Кукольник, т.д.).

Камерно-инструментальное творчество составляют такие произведения Михаила Ивановича:

- фортепианные пьесы (вариации, полонезы и мазурки, вальсы, т.д.),
- камерные ансамбли («Большой секстет», «Патетическое трио»), т.д.

Оркестровка у Глинки

Неоценимый вклад композитор внес в *развитие инструментовки*, создав первое русское пособие в данной области («Заметки об инструментовке»). Работа включает 2 раздела:

- общеэстетический (с указанием задач оркестра, композитора, классификациями и т.д.);
- раздел, содержащий характеристики каждого музыкального инструмента и его выразительных возможностей.

Оркестровка М.Глинки отличается точностью, тонкостью, «прозрачностью», что отмечает Г.Берлиоз:

«Его оркестровка – одна из самых легких, живых в наше время».

Кроме того, музыкант выступает ярким мастером полифонии. Не будучи чистым полифонистом, он блистательно ею владел. Историческая заслуга композитора в этой области заключается в том, что он сумел сочетать достижения западноевропейской имитационной и русской подголосочной полифонии.

Историческая роль композитора М.И.Глинки

Она заключается в том, что он:

1. Стал основоположником русской классической музыки;
2. Проявил себя как ярчайший новатор и открыватель новых путей в развитии отечественной музыкальной культуры;
3. Подвел итог предшествующим исканиям и синтезировал традиции западноевропейской музыкальной культуры и особенности русского народного творчества.