

Основоположник русской классической музыки

К 150-летию со дня рождения М. И. Глинки

Творчество Михаила Ивановича Глинки — великого основоположника русской классической музыкальной школы — давно стало всенародным достоянием.

Музыку Глинки — его романсы, бессмертные оперы, гениальные симфонические произведения — знает и любит весь советский народ. Многие сочинения композитора стали народными, проникли во все уголки нашей необъятной Родины. Глинка создавал музыку, столь близкую к народному языку, что иной раз невозможно установить границу и определить: оригинальная ли это мелодия или народная тема, обработанная композитором.

М. И. Глинка заложил основу русской классической музыки, первый из композиторов сочетал в своем творчестве глубокую жизненность и правдивость в передаче переживаний человека, подлинный реализм с национальным музыкальным языком, доступным самому широкому кругу слушателей.

Творчество Глинки складывалось в тот исторический период, о котором Белинский писал: «Напряженная борьба с Наполеоном пробудила дремавшие силы России и заставила ее увидеть в себе силы и средства, которых она до того сама в себе не подозревала».

Декабристская пора в истории русской культуры ознаменована бурным расцветом отечественной литературы и искусства. В двадцатых годах XIX века «Русская литература... устремилась к самобытности», — говорит Белинский, — явился Пушкин». На рубеже тридцатых годов «устремилась к самобытности» и русская музыка: явился Глинка.

Михаил Иванович Глинка родился 20 мая (1 июня) 1804 г. в селе Новоспасском — близ города Ельня, Смоленской губернии. Годы детства и отрочества композитора протекли в деревне, в общении с природой и народной песней. В долгие зимние вечера няня Авдотья Ивановна, подобно пушкинской Ариэне Родионовне,

пересказывала стародавние предания, где был переплеталась с повитическим вымыслом. Из всего этого в детском сознании Глинки складывались первые представления о величаво-прекрасной родной стране.

Глинка проявлял большие способности и любовь к музыке. «Музыка, — говорил он, — душа моя». С 11 лет он обучался играть на фортепиано. 13-летним мальчиком его отвезли в Петербург, где он получил образование в пансионе при педагогическом институте.

Наибольшее влияние на Глинку за годы обучения в пансионе, повидимому, оказал приглашенный к нему отцом воспитатель — это был поэт, будущий декабрист, В. К. Кюхельбекер, только что окончивший вместе с Пушкиным Царскосельский лицей. Кюхельбекер, будучи преподавателем российской словесности в пансионе, прививал учащимся страстную любовь к русскому народу и его искусству.

Через своего воспитателя Глинка мог впервые войти в соприкосновение с идеями, вызревавшими в среде будущих декабристов. Именно с декабристским периодом в истории русской культуры связано рождение «Ивана Сусанина», первой русской классической оперы.

В годы пребывания в пансионе и после его окончания Глинка много и настойчиво занимается музыкой. Он совершенствуется в игре на фортепиано, учится играть на скрипке, берет уроки пения, знакомится с теоретическими основами музыки. В 1822 году, окончив пансион, Глинка начал свои первые композиторские опыты.

В 1823 году Глинка едет лечиться на Кавказ. С огромным интересом наблюдает он жизнь, быт, искусство кавказских народов. Личное знакомство с музыкой народов Кавказа обогатило композитора и нашло свое отражение в бессмертных страницах «Руслана и Людмилы» и ряда его романсов.

Ранний период творчества Глинки совпадает с эпохой декабризма. Общение с декабристами играло видную роль в развитии мировоззрения и художественных взглядов композитора. Это сказалось и в усиленном внимании к устному народному творчеству, и в утверждении народнопатриотических идеалов будущего автора «Ивана Сусанина».

Глинка декабристом не был. Но его симпатии к передовому общественному движению несомненны.

В годы, непосредственно следующие за восстанием декабристов, Глинка продолжает общаться с лучшими деятелями своей эпохи — Пушкиным, Грибоедовым, Целивигом. В эти же годы композитор встречается с великим поэтом польского народа А. Мицкевичем.

В 1830 году Глинка уезжает за границу, где проводит почти 4 года, из них 3 года в Италии. Здесь он основательно изучил итальянскую оперу. За границей Глинка сочинил довольно много произведений, которые изданы в Италии.

С детства сроднившийся с русской народной песней, Глинка в годы разлуки с родиной особенно ярко ощущает национальное своеобразие русского искусства и его самобытность. «Тоска по отчизне навела меня постепенно на мысль писать по-русски» — заявил Глинка, когда в нем произошел перелом во взглядах на значение искусства.

До возвращения на родину Глинка живет в Берлине, стремится систематизировать свои познания в области теории композиции. К западноевропейской теоретической мысли о музыке он относился серьезно и вдумчиво, но без малейшей тени ученического подрастания. Композитор отбирал только то, что могло помочь движению вперед отечественной музыки, и решительно отменял все мертвое, окостенелое. По образному определению Балакирева, «Глинка зорко высекал из Бетховенской мудрости искры русского, мужицкого, «сусанинского ума».

По возвращении в Россию Глинка принялся за поиски сюжета для будущей оперы. По предложению В. А. Жуковского он выбирает в качестве сюжета для оперы тему героического подвига Ивана Сусанина. На заглавном листе чистой нотной тетради он отчетливо сформулировал идейную направленность сюжета: «Иван Сусанин. Отечественная героико-патриотическая опера».

Идейной основой оперы явилась дума «Иван Сусанин» поэта-декабриста Б. Ф. Рыльева. Предсмертные слова рылеевского Сусанина: «Кто русский по сердцу, тот бодро и смело, радостно гибнет за правое дело» можно поставить в качестве эпиграфа ко всему произведению. Таким мы видим Сусанина и в опере Глинки: простой костромской крестьянин возвышен до художественно-обобщенного образа народного героя-патриота.

«Иван Сусанин» явился подлинно новаторским произведением. Впервые в истории русской музыки Глинка заговорил на подлинно народном языке.

Первое представление оперы, состоявшееся 27 ноября 1836 года, прошло с огромным успехом. На нем присутствовал Пушкин.

После постановки «Ивана Сусанина» Глинка ведет интенсивную деятельность и

как музыкант-педагог и как композитор.

Он создает музыку к трагедии Кукольника «Бнязь Холмский», «Вальс-фантазию», ряд романсов, которые по праву относятся к вершинам русской вокальной лирики. Среди них — «Ночной зефир», «В крови горит огонь желаний», «Я помню чудное мгновение», вокальный цикл «Прощание с Петербургом», включающий в себя такие шедевры творчества Глинки, как «Рыцарский романс», «Попутная песня», «Жаворонок» и др.

Замысел оперы на сюжет поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» возник у Глинки после блестящего успеха его первой оперы. Переработка «Руслана», приближение его к былинному складу обусловлены характером творческих устремлений композитора. Он стремился воссоздать в новой опере богатырский дух русского народа, картины Киевской Руси с ее стародавним бытом и обрядами.

Народный эпос помог Глинке воплотить в «Руслане и Людмиле» героическое начало, музыкальные образы нашей многонациональной Родины.

«Руслан и Людмила» — величайшее создание русской музыки и величайший памятник музыкального искусства вообще. Удивительная прелесть этой оперы — новизна ее музыкального языка, глубокая народность, богатства мелодии и оркестровых красок — все это осталось непонятым тогдашней аристократической публикой.

Глинка воспринял холодный прием новой оперы болезненно. Он уезжает за границу. Почти год композитор прожил в Париже, где впервые исполнялись в симфонических концертах отрывки из его опер. Затем два года он провел в Испании, куда его привлекла богатая и своеобразная испанская народная музыка.

В 1847 году композитор вернулся на родину, но последующие десять лет провел в постоянных переездах. Нигде он не находил себе покоя, постоянно чувствовал неудовлетворенность и гнет окружающей его тогдашней мрачной действительности. За этот период Глинкою написаны испанская увертюра «Ночь в Мадриде» и симфоническая фантазия на две русские народные темы.

В последние годы жизни Глинка сбли-

зился с группой молодых музыкантов, среди которых начали играть большую роль Балакирев, братья Стасовы и Серов. Общение с молодыми, полными энтузиазма музыкантами, воодушевленными идеей развития своего национального искусства, утешало Глинку и внушало ему веру в будущее русской музыки. В лице молодого Балакирева он видел своего преемника и продолжателя.

***

История культуры именует Глинку отцом русской музыки не потому, что ее не было до него в нашей стране. Еще Киевская Русь славилась высокой музыкальной культурой. Отцом русской музыки Глинка стал потому, что он знал и горячо любил веками создававшуюся сокровищницу народного искусства. В ней он почерпнул силы для глубокого обобщения в своем творчестве опыта предшественников — русских музыкантов-профессионалов. Он вывел русскую музыку на дорогу классического искусства, навсегда утвердив в ней великие заветы народности и жизненной правды, глубокой идейности и высокого художественного мастерства.

Творчество М. И. Глинки тесно связано с передовыми идеями своего времени. Основоположник реалистического направления в классической русской музыке, он раскрыл своими произведениями истинные необъятные горизонты для ее роста и развития. Свои вдохновенные творения он создавал, всегда заботясь о доступности их для простых слушателей. Подобно Стасову, он верил, что, получив широкий доступ к музыке, русский народ сам скажет о ней свое слово.

Для советских композиторов Глинка всегда будет учителем, создавшим классические образцы подлинно народной реалистической музыки. Великие творения отца русской классической музыки стали неотъемлемой частью нашей жизни. В годы Великой Отечественной войны они звали на патриотические подвиги в бою и труде, укрепляли уверенность в победе нашего правого дела. Музыку Глинки ежедневно слушают миллионы советских людей — строителей коммунизма.

М. ФРОЛОВ,
художественный руководитель
Ульяновской областной филармонии.