

Гений русской и мировой музыки

150 лет отделяют нас от того дня, когда родился Михаил Иванович Глинка — великий гений русской и мировой музыкальной культуры.

Едва ли можно более полно и кратко определить роль и значение Глинки в русской музыке, как сравнив его с Пушкиным. Основа родства между великими художниками коренится в общности идейных и художественных истоков их творчества.

Поэзия Пушкина явилась прямым поэтическим выражением идеологии декабризма. Творчество Глинки не менее глубоко отразило передовые идеи декабристской поры. На Глинку огромное влияние оказало его личное общение с декабристами Кюхельбекером, Бестужевым-Марлинским, а также идейно-эстетическая программа декабристов: их горячий призыв к гражданственности и художественного творчества, их идея борьбы за самобытность и народность искусства, за глубокое проникновение в дух народной песни.

Следуя Пушкину и Гоголю, Глинка смело перенес на музыкальную почву принципы русского критического реализма — «самого правдивого и беспощадного и вместе с тем самого передового, благородного и человеческого». Только на этой идейно-творческой основе Глинка мог после первого заграничного путешествия (1830—1834 гг.) прийти к решению «писать о России и для России», только на этой основе могли возникнуть глинкинские «Иван Сусанин» — первая русская историко-героическая опера — и «Руслан и Людмила» — первая русская сказочно-эпическая опера.

«Иван Сусанин» (1834 г.) — произведение глубоко новаторское. Впервые в русской опере на подлинной народной основе получает полное и совершенное воплощение национально-исторический сюжет — предание о подвиге костромского крестьянина Ивана Сусанина. Впервые в русской музыке историческое прошлое осмысливалось, как близкое настоящее, связанное с волнующими вопросами современной жизни и, прежде всего, с памятным 1812 годом. Впервые так глубоко ставилась тема народа: герой оперы выступал простой русский человек из народа и сам народ. Наконец, впервые так пламенно воспевалась идея патриотизма, с такой удивительной глубиной раскрывались лучшие черты и величие русского народа.

И все воплощалось Глинкой с огромным эпическим размахом, с глубоким проникновением в сущность характеров, действия, обстановки, с предельно правдивым и художественным выражением их в музыке, в музыкально-драматургическом действии, в оперно-симфоническом развитии. И как ни стремились услужливые царедворцы, назвав оперу «Жизнь за царя», выхолостить ее народно-патриотическую идею, она звучала и звучит в музыке Глинки и в наши дни.

Вторая опера Глинки «Руслан и Людмила» (1842 г.) в ином, сказочно-эпическом плане воспевает идею героического подвига, подвига во имя победы жизни и добра над злом, во имя верности долгу, любви.

Волшебно-сказочная поэма Пушкина о странствиях мужественного витязя Руслана и его победе над Черномором и Наиной увлекла Глинку своей лучезарностью, лиризмом, жизнерадостностью. Бережно сохранив поэтический аромат пушкинской сказки, Глинка во многом переосмыслил ее, развил в ней эпическое начало, сказочно-фантастический элемент и превратил оперу в ряд красочных и грандиозных по эпическому величию картин.

Для раскрытия всего многообразия обстановки и характеров Глинка использовал необыкновенно широкий круг форм и средств музыкальной выразительности. Русской по интонационному складу, напевной и глубоко человеческой музыкой характеризуется мир реальных образов народа. Свообразные восточные мелодии используются для обрисовки фантастических сцен. Остротой звучания и причудливостью гармонических и тембровых красок отличается характеристика враждебных человеку грозного карлы Черномора и злобой Наины. Мелодическое богатство, новизна, красочность и оригинальность гармонии и оркестровки в «Руслане и Людмиле» поистине неисчислимы.

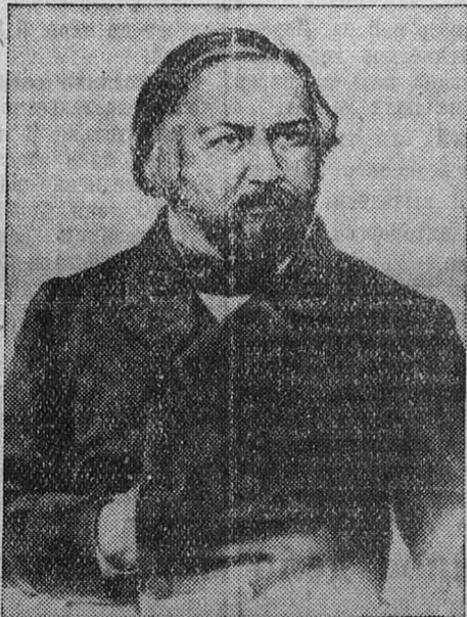
«Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» заложили основы русской оперной классики. Неоспоримо, что мировая музыка до Глинки не знала столь гениальных образцов музыкального воссоздания народного эпоса.

Не менее значительным проявлением народности в творчестве Глинки было новое понимание подлинной народности музыкального языка. Великий композитор глубоко сознавал, что основой русской национальной музыки является народная песня. Поэтому определяющим для него было проникновение в природу народной песенности, художественное обобщение элементов народной музыки на основе высокого профессионализма. Это поз-

волило Глинке открыть целую систему русского мелодии и гармонии.

Глинкинское понимание народности музыкального языка и его собственный творческий опыт явились опорой и отправной точкой для всех последующих поколений русских композиторов-классиков. Своими операми Глинка внес неосценимый вклад в мировое оперное искусство.

Не меньшее значение для русской и мировой музыкальной классики имеет его симфоническое творчество. Глинка — один из крупнейших симфонистов своего времени. Увертюры и польские танцы в «Иване Сусанине», увертюра, восточные танцы, марш Черномора в «Руслане и Людмиле», «Вальс-фантазия», «Камаринская» и «Ночь в Мадриде» — все это яркие образцы нового самобытного русского симфонизма. В них отразились плодотворнейшие принципы симфонической разработки народных песенных и танцевальных мелодий. Народные напевы выступают в произведениях не как отвлеченный «музыкально-строительный» материал, а как обобщенная поэтическая программа. В этом сказалось гениальное новаторство Глинки. Тонко и чутко рас-

М. И. ГЛИНКА.

крывая эмоционально-образный строй народной песни богатыми средствами симфонической разработки, композитор воспроизводил жизненно-правдивые картины народной жизни. Ярчайшим образом является его «Камаринская».

На протяжении всего творческого пути композитор уделял внимание романсу — этой излюбленной форме лирического высказывания. Свои истоки вокальная лирика Глинки берет в богатой музыкальной почве русского бытового романа начала XIX века. Композитор углубляет психологическое содержание своих романсов, расширяет круг образов и настроений в них, обогащает музыкальный язык. Он поднимает русский романс на новую ступень, превращает его из бытовой в подлинную художественную лирику. Наиболее полное выражение лучшие черты вокальной лирики Глинки получили в его романсах на пушкинские стихи. «Здравый кубок», «В крови горит огонь желанья», «Где нашла роза», «Ночной зефир», «Я здесь, Инезилья» остаются непревзойденными образцами музыкального воплощения пушкинских образов, а лирико-драматический романс «Я помню чудное мгновенье» является шедевром русской лирики.

Великий национальный гений — Глинка возвысил русскую музыку. Его творчество выросло на благодатной почве многовекового русского народного творчества. В нем слились и «отразились все стороны русского народного духа», все прогрессивные элементы народности, демократизма, реализма, накопленные в творчестве предшественников Глинки.

С Глинкой русская музыка приобрела мировое значение, на ее примере учился, ей следовал и следует весь прогрессивный музыкальный мир. Все творчество Глинки одухотворено любовью к народу, он восстал его благородство, мужество, стойкость и свободолюбие и тем стал близок и дорог прогрессивной революционной России. В этом Глинка выступил идейным сподвижником лучших представителей русской культуры декабристской поры и, прежде всего, Пушкина и Гоголя. В богатых образах Сусанина и Руслана, как и во всей музыке Глинки, звучит гоголевская мысль: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы переслила русскую силу!» («Тарас Бульба»). Не случайно Глинка дважды принимался, но, к сожалению, не завершил свой замысел написать симфонию «Тарас Бульба».

Реакционная дворянско-монархическая Россия отлично почувствовала социальную направленность творчества Глинки и поспешила объявить музыку Глинки «кучерской». От «Руслана» дворянско-монархическая верхушка просто отвернулась. Годы после «Руслана» — это годы скитаний и все возрастающего душевного надлома композитора. В 1856 году Глинка предпринял поездку в Берлин и здесь в полном одиночестве, вдали от родины, 3 февраля 1857 года скончался. Утрата Глинки острой болью отозвалась в сердцах лучших людей России.

Новое поколение русских композиторов — Балакирев, Мусоргский, Бородин, Чайковский — приняли заветы Глинки как звание борьбы за прогрессивное развитие русской национальной музыки, развили и углубили его творческие принципы.

Великие традиции Глинки оплодотворяют творчество советских композиторов, его произведения служат для них высокой школой мастерства и вдохновения. Огромную роль играет наследие Глинки в развитии советских национальных музыкальных культур, в том числе и татарской.

Музыка Глинки остается вечно живой, ширится и крепнет сила ее художественного воздействия, усиливается любовь народов к ней.

Я. ГИРШМАН.

ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. И. ГЛИНКИ

Сочинения основоположника классической русской музыки М. И. Глинки ежегодно выходят большими тиражами.

К 150-летию со дня рождения композитора государственное музыкальное издательство выпустило партитуры увертюры к опере «Иван Сусанин», романс, каватину и рондо Антонины, арпу Сусанина, полное собрание фортепианных сочинений. Изданы также произведения Глинки

в переложении для оркестров народных инструментов.

Из печати вышли книги — избранные статьи о Глинке Г. Лароша, сборник статей о композиторе В. Одоевского, биография Глинки, написанная В. Стасовым.

Издательство приступило к выпуску полного академического собрания сочинений композитора в двадцати томах. (ТАСС).