

Гений русской музыки

(К 145-летию со дня рождения М. И. Глинки)

Исполнилось 145 лет со дня рождения великого композитора, основоположника русской классической музыки Михаила Ивановича Глинки.

Значение М. И. Глинки в развитии русской музыкальной культуры чрезвычайно велико. В своем творчестве он синтезировал все наиболее ценное, что было создано в русской музыке предшествовавшего ему периода.

Глубоко проникнув в сущность русского народного творчества, приобщившись к неиссякаемому источнику народной песни, М. И. Глинка создал самобытную русскую музыку. Он заложил основы русской оперы, русского романса и русской драматической и симфонической музыки.

Все творчество Глинки глубоко пронизано народностью. Горячо любя свой народ и безгранично веря в его творческие силы, композитор считал, что музыку «создаем не мы, создает народ, мы только записываем и аранжируем». И всю свою жизнь и творчество он отдал на служение любимому народу, на удовлетворение его духовных потребностей.

Произведения его глубоко национальны, реалистичны и демократичны. Они тесно связаны с русским бытом, русской природой, русской сказкой, поэзией, обычаями и обрядами.

Творчество Глинки ярко отразило передовые, прогрессивные тенденции эпохи первой половины XIX века. Оно с изумительной силой выразило глубокий патриотизм русского народа, его безграничную любовь к родине.

М. И. Глинка родился в 1804 г. в Смоленской губернии. С детства он внимательно наблюдал жизнь крепостных крестьян, любил слушать задушевные крестьянские песни, народные сказки и былины. С восторгом любовался прекрасными картинами русской природы.

С ранних лет он у своего дяди слушал незаурядный симфонический оркестр, знакомился с интересными музыкальными произведениями и различными музыкальными инструментами, а вскоре и сам начал учиться играть на рояли, скрипке и других инструментах.

Для продолжения образования родители в 1817 году перевозят мальчика в Петербург. Здесь он усердно работает над собой, занимается у лучших педагогов, посещает театры и концерты.

В этот период появляются его первые юношеские произведения: чудесные романсы «Не искушай», «Бедный певец» и замечательное «Патетическое трио». За короткое время М. И. Глинка становится известным среди столичных любителей музыки, как хороший исполнитель своих романсов и талантливый музыкант. Он сближается с Пушкиным, Жуковским, Грибоедовым, Одовским.

Как память об этих встречах остались прекрасные романсы, написанные им на тексты великих поэтов.

С 1830 года М. И. Глинка путешествует по Италии, Франции, Германии, а в более поздние годы — по Испании, посещает оперные театры, слушает известных итальянских певцов.

Однако их внешне эффектное, холодное пение еще более убеждает Глинку в необходимости писать «по-русски» — глубоко, выразительно, правдиво и реалистично.

Находясь на чужбине, композитор сильно тосковал по родине, и у него зародилась мысль написать русскую национальную оперу.

Приехав в Петербург, он усиленно ищет сюжет для задуманной им оперы. На одном из литературных вечеров Жуковский предложил Глинке написать оперу на сюжет об Иване Сусанине.

Вдохновленный этой темой, композитор с огромной творческой энергией принялся за сочинение оперы и быстро закончил ее.

В 1836 г., после долгих хлопот, опера «Иван Сусанин» была впервые поставлена в Петербурге, в Мариинском театре.

Героическая опера «Иван Сусанин» выразила пламенный патриотизм русского народа и показала великий подвиг народного героя — крестьянина Ивана Сусанина, отдавшего свою жизнь за спасение родины. Опера «Иван Сусанин» не была понята высшей аристократией.

Музыку этой оперы аристократы презрительно называли «кучерской», на что композитор едко ответил: «Это хорошо и даже верно, ибо кучера, по моему, дельнее господ».

Появление народной оперы «Иван Сусанин» горячо приветствовали передовые представители русской интеллигенции — Пушкин, Вяземский, Жуковский, Одовский и другие.

Глубокая идейность оперы «Иван Сусанин», народность ее музыки, правдивость образов и драматичность действия сделали эту оперу бессмертной.

Опера «Иван Сусанин» положила начало созданию целого ряда историко-патриотических, героических опер в русской музыке. Впоследствии появляются такие оперы как «Псковитянка» — Римского-Корсакова, «Князь Игорь» — Бородина, «Борис Годунов», «Хованщина» — Мусоргского и многие другие.

Вторая гениальная опера М. И. Глинки — «Руслан и Людмила» написана по одноименной поэме А. С. Пушкина. Эта опера утверждает идею торжества правды, света, любви и свободы и обличает насилие и трусость. Вся опера овеяна ароматом русских народных сказок и песен.

Наряду с русской народной песней М. И. Глинка использовал в ней кавказские, финские народные мелодии и напевы различных народов Востока.

В опере «Руслан и Людмила» — шедевре мировой музыкальной литературы — поражает неисчерпаемое богатство мелодий, чудесная палитра оркестровых красок, законченность и совершенство музыкальных форм, смелость гармонического языка.

Лучезарная, ясная и свежая опера Глинки «Руслан и Людмила» породила целый ряд опер-сказок. От нее развилась сказочная линия в творчестве классиков русской музыки. Появились такие замечательные оперы Римского-Корсакова как «Снегурочка», «Кашей бессмертной»; «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок» и др., балеты Чайковского «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» и т. п.

Музыка опер М. И. Глинки настолько закончена и совершенна, что отдельные части из его опер исполняются как самостоятельные художественные симфонические произведения. Знаменитая блестящая увертюра и восточные танцы из оперы «Руслан и Людмила», увертюра и танцы из оперы «Иван Сусанин», — навсегда вошли в репертуар симфонических концертов.

С юных лет композитор стремился к созданию симфонических произведений. Уже будучи зрелым мастером, написавшим замечательные оперы, он сочинил свои бессмертные симфонические произведения. Гениальны его «Камаринская», «Вальс-фантазия» и испанские увертюры. Подчеркивая огромное значение «Камаринской», великий русский композитор П. И. Чайковский сказал, что в ней «как дуб в жолуде, сокрыта вся русская школа». В вальс-фантазия Глинка поднял бытовой танец до прекрасного симфонического произведения. Испанские увертюры Глинки написаны им на подлинно-народные испанские мелодии. В этих увертюрах композитор глубоко проник в характер и дух испанской народной музыки и естественно передал колорит звучания народных инструментов. Лирическая увертюра «Ночь в Мадриде» и темпераментная увертюра «Арагонская хота» поэтичны, жизнерадостны и красочны.

Романсовое творчество великого композитора является одной из ярких страниц его творческой биографии. Им создано более 60 романсов и песен. Его романсы нежно лиричны и романтически взволнованы; в основе их лежит гибкая, пластичная мелодия.

Широко распространены в народе его чудные романсы, написанные на тексты А. С. Пушкина. Такие жемчужины, как «Я помню чудное мгновенье», «Я здесь, Инезилья», «Ночной зефир» передают всю прелесть стихов великого поэта.

Огромной популярностью пользуются романсы М. И. Глинки «Жаворонок», «Сомнение», «В крови горит огонь желанья», «Попутная песня» и множество других.

Творческое наследие М. И. Глинки оказало огромное влияние на весь ход развития русской и мировой музыкальной культуры. Все крупнейшие русские композиторы в своей деятельности были тесно связаны с творческими заветами Глинки.

По его изумительный талант не мог полностью развернуться и расцвести в жестокой, душной, жандармской атмосфере Николая Палкина.

Только в нашей, советской действительности творчество М. И. Глинки получило полновесное признание.

Говоря о гениях русского народа в своей речи, посвященной 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, товарищ Сталин упоминает имя Глинки, как прогрессивного и великого художника.

Советские композиторы с любовью изучают творческое наследие М. И. Глинки. Советский народ высоко чтит память гениального художника.

Е. ГИЛИНА,
музыковед.