

Основоположник русской классической музыки

Исполнилось 145 лет со дня рождения величайшего русского композитора Михаила Ивановича Глинки. С этим именем тесно связано мировое величие русской музыки. В своем творчестве Глинка заложил основы русского музыкального классического искусства. Многие замечательные русские композиторы считали себя учениками Глинки и шли по его пути. Значение творческой деятельности Глинки в области музыки равно значению Пушкина в литературе. Гениальные современники—Пушкин и Глинка—все свои творческие силы отдали на создание национального искусства, на служение родному народу.

В историческом пути развития русской литературы и музыки Пушкин и Глинка имели своих предшественников. Деятельность Ломоносова, Карамзина, Державина, Жуковского явилась почвой, на которой расцвел пушкинский гений. Предшественниками Глинки были известные русские композиторы Алябьев, Гурилев, Варламов, Верстовский. Глинка, впитав в себя творческий опыт прошлого, лучшие его достижения, своими творениями положил начало великого исторического пути для русской музыки.

Основным источником художественного богатства музыки Глинки явилось русское народное творчество. Глинка—первый русский композитор, который так глубоко понял и оценил народную песню, народный танец, народную поэзию. Известны слова Глинки: «Создает музыку народ, мы, художники, ее только аранжируем». Опираясь на народное творчество, Глинка создал художественные произведения, в которых с величайшей правдивостью и глубиной показал русских

людей, русскую природу, историческое прошлое русского народа.

30-е — 40-е годы прошлого столетия—время расцвета творческой деятельности Глинки. Это были годы жестокой реакции в период царствования Николая I, когда после разгрома восстания декабристов царское правительство всячески стремилось подавить и уничтожить все проявления передовой мысли в общественной жизни, литературе и искусстве. Но, несмотря на тяжелый николаевский режим, в России в 30—40-х годах развивалась общественная мысль, передовые люди выражали протест против крепостнического гнета. В эти годы появились бессмертные труды Белинского, лучшие произведения Пушкина.

Глинка, горячий патриот своей родины, глубоко сочувствовал асему прогрессивному, хорошо знал свой народ, его историю, его творчество. Подобно другим великим людям своей эпохи—Белинскому, Пушкину, Лермонтову—Глинка испытал преследования и гонения николаевского режима. Он предназначал свои произведения для народа, а причиной многих его разочарований и неудовлетворенности было то, что музыка его, в условиях жестокой николаевской реакции, не могла дойти до народных масс.

С детских лет Глинка горячо любил народные русские песни, русскую природу. Он родился и провел детство в селе Новоспасском Смоленской губернии,

в непосредственной близости к народу. Много лет спустя Глинка писал в своих записках: «Песни, слышанные мною в ребячестве, были причиной того, что впоследствии я стал разрабатывать народную русскую музыку». Музыкальные впечатления оставили глубокий след в юном композиторе.

Занятия музыкой, начатые еще в Новоспасском, Глинка продолжил в Петербурге, где он учился в пансионе при педагогическом институте. Здесь воспитателем его был поэт-декабрист, друг Пушкина, Кюхельбекер. Постепенно занятия музыкой все более захватывают молодого Глинку. К моменту окончания пансиона он много занимался композицией и вскоре решил отдаться целиком любимому искусству.

Всю жизнь Глинка неустанно работал над своим совершенствованием. Оставаясь самобытным, подлинно русским художником, он углубленно изучал музыку современных ему композиторов, а также композиторов прошлого: Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена.

В начале 30-х годов, живя в Петербурге, Глинка сблизился с передовыми писателями и поэтами—Пушкиным, Гоголем, Вяземским, Одоевским и другими. В это время он начинает работать над оперой на захвативший его сюжет о подвиге костромского крестьянина Ивана Сусанина в эпоху борьбы русского народа с поляками в начале 17-го века. Героический подвиг Сусанина был особенно близок и понятен композитору. Глинка еще мальчиком был свидетелем войны 1812 года и запомнил патристический подъем, когда русский народ встал на защиту родной

земли и добился победы.

Свою оперу «Иван Сусанин» Глинка назвал отечественной героико-трагической оперой.

Основная идея ее—это любовь к родине, готовность отдать жизнь за счастье отечества. Высокий героизм Сусанина, его личность обрисованы композитором необычайно правдиво и сильно. В то же время Глинка ярко показал, что Сусанин не единственный герой, что он является одним из многих сынов русского народа. Его подвиг—это проявление массового героизма народа, восставшего против иноземных захватчиков. Русская история дает множество подобных примеров, и Глинка глубоко, правдиво постиг историческую эпоху, которую отразил в своем произведении. Музыкальный образ Сусанина основан на народной песенности и связан с мелодией первого хора «В бурю, во грозу», который выражает величие и мощь народную.

Все образы оперы воплощены композитором в музыке подлинно реалистически: Антониды—светлый образ русской девушки, мужественный воин Сабинин, смелый, бесстрашный юноша Ваня, воспитанник Сусанина.

Громадное значение имеют в опере народные массовые сцены. Хоры «Сусанина» воспроизводят склад народной русской песни. Особенно грандиозен торжествующий победо хор в заключительной сцене оперы «Слався». Чайковский назвал этот хор «архигениальным». В этом хоре с величавой простотой выразил композитор ликование народа, его мощь и торжество. Нам, современникам Великой Отечественной войны, идеи, заложенные Глинкой в его первой опере, особенно близки и дороги.

Первая постановка оперы состоялась в 1836 году. Это знаменательная дата для мирового оперного искусства, дата рождения русской классической национальной оперы.

Новым творческим замыслом композитора явилось воплощение

в музыкальных образах поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Пушкин был любимым поэтом Глинки. Известно, что Пушкин хотел сам написать либретто по своей поэме для оперы, но трагическая смерть поэта помешала этому. Либретто писали друзья Глинки по его плану.

Период между созданием двух опер—самый плодотворный в жизни композитора. Работая над второй своей оперой, он одновременно написал много романсов, известный вальс-фантазию и музыку к драме Кукольника «Князь Холмский».

Опера «Руслан и Людмила», законченная в 1842 году, гениальное воплощение поэмы Пушкина в музыке. В ней звучит идея торжества жизни, света, радости. Опера носит величественный эпический характер древней былины. Глубоко народный характер музыки, мелодическое богатство, красочность оркестрового звучания, широкое использование всех средств музыкальной выразительности, глубокое проникновение композитора в замысел поэта—вот характерные черты этой замечательной оперы, ценнейшего вклада в мировую оперную литературу.

Реалистические картины быта древней Руси переплетаются в опере со сказочными сценами, как это часто бывает в русских народных сказках. Сцена свадебного пира в палатах князя смеяется волшебным замком злой колдуньи Наины. Хоры оперы, так же, как и в «Иване Сусанине» близки к народной песне различных жанров—свадебный хор, величальный хор, песня—причтанье в конце оперы. Замечателен эпический образ Баяна на пиру, вторая песня которого прославляет Пушкина: «Там молодой певец в славу родины на златых струнах запоет».

Руслан, герой оперы, русский витязь, характеризуется в опере смелым, целеустремленным, волевым. Любовь к Людмиле приводит его к подвигу борьбы со

злой силой волшебника Черномора. Здесь, как и в народной поэзии, всепобеждающей является доблесть, мужество, моральная чистота, правое дело.

В опере «Руслан и Людмила», наряду с русской по характеру музыки, композитор использовал ряд эпизодов восточного колорита: персидский хор волшебных дев, ария Ратмира, восточные танцы. В этом проявилась присущая русским художникам черта—способность глубокого проникновения в народное творчество других национальностей.

Опера «Руслан и Людмила», поставленная в 1842 году, была светской публикой не понята и очень холодно принята.

Режим Николая I, погубивший много лучших людей России, хотел заставить замолчать гениального русского композитора. Но Глинка продолжал творить. В последнее десятилетие своей жизни он обратился к симфоническому творчеству. В эти годы им создана симфоническая фантазия на русские народные песни «Камаринская». В этом произведении Глинка не только использовал подлинно народные мелодии, но и развил их так, как это свойственно народному творчеству. Он показал, что народные мелодии могут служить основой крупного симфонического произведения. В «Камаринской» задумчивость, широта протяжной свадебной народной песни сочетается с весельем и удалой плясовой. Чайковский считал, что в «Камаринской» заложены основы русского симфонизма. Действительно, народная песня входит после «Камаринской» в симфоническую музыку лучших русских композиторов—Балакирева, Даргомыжского, Мусоргского, Чайковского и других.

Творчество Глинки охватывает все важнейшие жанры музыки: оперный, симфонический, камерный, фортепианный и вокальный. Во всех этих жанрах Глинка создал совершенные, классические произведения. Романсы и песни

Глинки, которые он писал в продолжение всей своей жизни, богаты и разнообразны по содержанию и характеру. Особенно выделяются романсы на тексты Пушкина. Композитор с предельной выразительностью раскрыл в музыке поэзию Пушкина. Таковы романсы «Я помню чудное мгновение», «Мери», «Заздравный кубок» и другие.

В последние годы жизни Глинка сблизился с молодым поколением русских музыкантов—Даргомыжским, Серовым, Балакиревым. Среди них он пользовался любовью и признанием. В непосредственном общении с ним они восприняли основные принципы творчества, которые стали основой русской классической музыки—реализм, народность, горячую любовь к своему народу, к его искусству. Крутейшие русские композиторы—Балакирев, Бородин, Римский-Корсаков, Мусоргский, Чайковский считали себя учениками и последователями Глинки и каждый из них, идя своим творческим путем, продолжал дело Глинки по созданию национальной классической русской музыки.

Музыка Глинки стала достоянием народа только после Великой Октябрьской революции. Оперы Глинки постоянно исполняются в наших театрах. Его симфонические произведения, романсы звучат в концертах, радио, изучаются в учебных заведениях.

Глинка—подлинно народный композитор. Его музыка нашла доступ к самым широким массам народов Советского Союза. Художественные принципы Глинки дальнейшего развития получают в музыке советских композиторов. Товарищ Сталин в своем докладе «24 годовщина Великой Октябрьской социалистической революции», называя великих сынов русского народа, назвал среди них имя Михаила Ивановича Глинки, которое останется навсегда дорогим и любимым для каждого советского человека.