

Николай Витальевич Лысенко

В 19 веке великий русский народ выдвинул таких выдающихся композиторов, как гениальный М. Глинка, А. Даргомыжский, М. Мусоргский, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, которые подняли русскую классическую музыку на самый высокий уровень в мире. В творчестве этих композиторов глубоко народные основы, патриотизм, демократизм, реализм, горячая любовь к трудящемуся народу и непримиримая ненависть к царизму были органически связаны с совершенством и красотой музыкальной формы. Созданное ими классическое наследие русской музыки стало образцом для развития музыки украинского, белорусского и других народов нашей Родины. Крейно-художественное направление русской классической музыки воспринял великий украинский композитор, основоположник украинской классической музыки Н. В. Лысенко.

Николай Витальевич Лысенко родился 22 марта 1842 года в с. Гриньках, бывш. Кременчугского уезда, Полтавской губернии. Обучаться музыке он начал дома еще в детские годы под руководством своей матери — одаренной пианистки. Со временем он был определен в частный пансион в Киеве, а еще спустя некоторое время он поступает в одну из харьковских гимназий. После окончания гимназии Н. В. Лысенко поступает сначала в Харьковский университет, а затем переезжает в Киевский университет, который и заканчивает в 1864 году.

В студенческие годы Н. В. Лысенко все время занимается музыкой и активно участвует в общест-

венно-политической жизни студенчества. Он связывается с тайными студенческими политическими кружками, увлекается произведениями Пушкина, Гоголя, Герцена, Бели-

нского, Чернышевского, Шевченко, под влиянием которых у него зарождается стремление служить народу своим искусством.

В 1867—1869 гг. Н. В. Лысенко учится в Лейпцигской консерватории. Рупинерско-схоластический метод преподавания, господствовавший в этой консерватории, не мог его удовлетворить. В 1874 году Лысенко поступает в Петербургскую консерваторию и обучается в классе теории композиции Римского-Корсакова. Творческая дружба с русскими композиторами, членами «Могучей кучки», участие в музыкальной жизни столицы имели решающее

влияние на Лысенко, на его художественные взгляды и направление творчества. Разделяя творческие принципы «Могучей кучки», Лысенко, вернувшись в Киев в 1876 году, осуществляет эти принципы на основе украинского народного музыкального искусства.

В Киеве, в условиях жестокого преследования царским правительством украинской демократической культуры, Лысенко самоотверженно работает как композитор, педагог, пианист, хормейстер, организатор музыкальной жизни. Популярность Лысенко в народе, как композитора, беспрерывно возрастает. В 1892 году общественность отмечала его 25-летний юбилей, в 1903 году — 35-летний. В этих юбилеях принимали участие также представители прогрессивной русской интеллигенции.

В 1904 году Лысенко создает в Киеве музыкально-драматическую школу с русским и украинским отделениями.

Будучи прогрессивным демократическим деятелем, Н. В. Лысенко развернул особенно активную общественную деятельность в период буржуазно-демократической революции 1905—1907 гг. Идеи этой революции нашли отображение в его величественном и прекрасном хоровом произведении «Вічний революціонер», написанном на слова Ивана Франко, в опере «Енеїда», которая была политической сатирой на самодержавие, в музыке к пьесам: «Остання ніч» и «Чарівний сон».

Н. В. Лысенко обработал и гармонизировал 120 украинских народных песен для хора, 280 — для голоса с фортепиано, создал пять

циклов обработок обрядовых песен (веснянки, колядки, купальские, свадебные и т. д.), написал более 80 произведений в различных жанрах на тексты Шевченко, объединенных в цикле «Музыка до «Кобзаря». Из них наиболее выдающимися являются кантаты «Радуйся, півня неволія», «Б'ють пороги», хоры «Іван Гус», «Іван Підкова», «Гамалія».

Большой вклад внес Н. В. Лысенко в фортепианную музыку, написал несколько десятков произведений, в частности, три ранисони на украинские народные мелодии, «Сюїту з українських пісень» (в форме старинных классических танцев), несколько полонезов, мазурок, скерцо, ноктюрнов, фантазий, вальсов.

Из оркестровых и камерно-инструментальных произведений Лысенко следует указать на его «Симфонію» (1-я часть), трио для смычковых инструментов, отдельные части из квартета.

Чрезвычайно важное место в творчестве Н. В. Лысенко занимают его оперы. Сочетая традиции украинской народной драматургии с традициями русского оперного творчества, Лысенко в своих операх дал высокие образцы подлинного искусства. Для украинской народной драматургии характерным было сочетание в пьесах разговорных эпизодов с музыкальными. В этих традициях Лысенко написал оперы: «Чорноморці», «Різдвяна ніч» (первая редакция), «Утоплена», «Наталка-Полтавка», «Енеїда», «Воза - дерева», «Пан Копький».

Музыка «Чорноморців» и «Наталки-Полтавки» состоит из народных песен и танцев, но этими песнями Лысенко дает характеристику действующих лиц, раскрывает их личные чувства, взаимоотношения и поведение. «Утоплена» (при сохранении разговорных сцен) — это при-

влекательное по красоте музыки, народности, богатству жанра, единству стиля оперное произведение. Музыка лирико-фантастической оперы «Різдвяна ніч» с ее развернутыми хоровыми сценами, ариями, ансамблями полна подлинной поэзии. Во второй редакции этой оперы Лысенко положил на музыку все разговорные сцены.

Вершиной оперного творчества Лысенко является его героико-романтическая опера «Тарас Бульба», которая раскрывает неповторимый образ народа-борца, народа-героя. Красота и совершенство музыки, богатство и разнообразие ее содержания — таковы черты этого выдающегося произведения украинской классической оперной музыки.

Творчество Лысенко глубоко народно по своим источникам. Он, как и ведущие русские композиторы того времени, видел в народной песне неисчерпаемый и животворный источник для развития национальной музыкальной культуры. Как и передовые русские композиторы, Лысенко не хотел преклоняться перед западноевропейской музыкой, неустанно собирал и изучал народные мелодии, стремясь познать их художественную сущность и строение. Свои выводы Лысенко изложил в научных трудах: «Характеристики музыкальных особенностей украинских дум и песен, исполняемых кобзарем Остапом Вересаєм», «О торбане и музыке песен Вигорты», «Народные музыкальные инструменты на Украине».

В мелодическом богатстве украинских народных песен Лысенко искал и находил средства музыкальной выразительности — гармонию, полифонию, форму. И все это он с чрезвычайным мастерством развивает, обогащая средствами современной ему композиторской техники.

Творчество Лысенко народно не только по своим народно-песенным основам, но и тем, что оно правдиво раскрывает образы героической самоотверженной борьбы украинских трудящихся масс против своих классовых врагов и иностранных захватчиков. Показательна в этом отношении работа композитора над текстами Шевченко. Этих двух великих сынов украинского народа роднит не только общность языка и образов, но и одинаковая уверенность в победе трудящегося народа над царизмом и помещиками. Поэтому величественные образы стихийного крестьянского революционного движения, борьбы народных масс за свободу, так убедительно раскрытые Т. Шевченко в его поэзии, с большим художественным мастерством и убедительностью раскрыты в музыке Н. Лысенко к «Гайдамакам», «Гамалії», «Івана Підкова» и т. д.

Из общих идейно-политических взглядов родилась и укрепилась творческая дружба Лысенко с Иваном Франко — выдающимся представителем украинской революционно-демократической интеллигенции второй половины 19 века. И когда в 1905 году вспыхнула в России буржуазно-демократическая революция, Лысенко создает на слова Франко своей, необычайной по красоте хор — «Вічний революціонер», подлинный гимн революции.

Любя свой народ, его искусство, Н. В. Лысенко любил и чтит также искусство других народов. Внимание композитора привлекали русские народные песни, эпос «Слова о полку Игореве», стихи Микевича и Гейне. Песни русского, украинского и других славянских народов Лысенко считал родными сестрами.

В своей переписке с друзьями и в частности с западноукраинскими музыкантами Лысенко всегда под-

черкивал общность путей развития русской и украинской музыки и призывал изучать произведения русских композиторов. Он находился в дружественных отношениях с Чайковским и Римским-Корсаковым. В дни празднования столетия со дня рождения Глинки Лысенко устраивал концерты из произведений гениального русского композитора и сам лично участвовал в них, как пианист.

Узы братской любви и уважения неразрывными нитями связывали Н. В. Лысенко с русским народом, с его передовой интеллигенцией. Великий русский писатель Максим Горький в письме к Коплютинскому (1912 г.), взволнованный смертью Лысенко, писал: «Смерть Лысенко понимаю, как огромную потерю, но, читая описания его похорон, ощущаю... как любит народ своего человека! Как глубоко поучительна эта печальная, но такая могучая, прекрасная церемония похорон отелу жившего своему делу человека, и как ясно чувствуешь, что народ попял все величие его труда! Прекрасна и смерть, когда она влечет за собой такое возбуждение жизни, такой пламенный расцвет чувства и любви к усопшему!»

Творчество Лысенко, благодаря его народности, реалистичности, красоте, подлинной демократической направленности, стало плодотворной почвой для развития украинской советской музыки. Музыкальные традиции Н. В. Лысенко нашли свое дальнейшее развитие в произведениях украинских советских композиторов. Украинский народ глубоко чтит и любит своего верного сына, основоположника классической украинской музыки Н. В. Лысенко.

Ф. КОЗИЦКИЙ,

Профессор, заслуженный деятель искусств.