

Творческий Путь

Михаил Иванович Глинка

Михаил Иванович Глинка

• Родн

• Дата:

• Место:

• Дата:

• Место:

• Дата:

• Место:

• Дата:

• Место:

• Дата:

• Место:

• Дата:

• Место:

• Дата:

• Место:

• Дата:

• Место:

• Дата:

• Место:

-
- Михаил Иванович Глинка (1804-1857) сыграл особую роль в истории русской культуры:
 - в его творчестве завершился процесс формирования национальной композиторской школы;
 - в его лице русская музыка впервые выдвинула композитора мирового уровня, благодаря которому она вошла в контекст вершинных достижений искусства XIX;
 - именно Глинка придал общезначимое содержание идее русского национального самовыражения.

Первый этап

- *Первый этап* – детство и юность (до 1830). Родился 20 мая 1804 года в селе Новоспасском Смоленской губернии. Самые сильные впечатления детских лет: русская крестьянская песня, крепостной оркестр дяди, пение церковного хора, звон колоколов сельской церкви.
- Благоприятное влияние на Глинку оказало пребывание в Петербургском Благородном пансионе (1817-22), где его воспитателем был В. Кюхельбекер, будущий декабрист.
- Главные творческие достижения молодого Глинки связаны с жанром романса.

Второй этап

- *Второй этап* – период профессионального становления (1830 – 1835). В это время немало ярких художественных импульсов композитору дали путешествия: поездка на Кавказ (1823), пребывание в Италии, Австрии, Германии (1830-34). В Италии он познакомился с Г. Берлиозом, Ф. Мендельсоном, В. Беллини, Г. Доницетти, увлекся итальянской оперой, на практике изучал искусство *bel canto*. В Берлине серьезно занимался гармонией и контрапунктом под руководством известного теоретика З. Дена.

Центральный период

- Начало *центрального периода* (1836 – 1844) ознаменовано созданием оперы «Жизнь за царя». Одновременно с ней появляются романсы на стихи Пушкина, вокальный цикл «Прощание с Петербургом», первый вариант «Вальса-фантазии», музыка к трагедии Н. Кукольника «Князь Холмский». Около 6 лет Глинка работал над второй оперой – «Руслан и Людмила» (на сюжет поэмы Пушкина, поставлена в 1842). Эти годы совпали с активной педагогической деятельностью Глинки. Прекрасный вокальный педагог, он воспитал многих талантливых певцов, среди которых С.С. Гулак-Артемовский, автор классической украинской оперы «Запорожец за Дунаем».

Поздний период

- *Поздний период* творчества (1845-1857). Последние годы жизни Глинки провел в России (Новоспасское, Петербург, Смоленск), часто выезжая за границу (Франция, Испания). Испанские впечатления вдохновили его на создание двух симфонических пьес: «Арагонская охота» и «Воспоминание о летней ночи в Мадриде». Рядом с ними – гениальное «русское скерцо», «Камаринская», созданная в Варшаве.
- В 50-е годы намечаются связи Глинки с молодым поколением русских музыкантов – М.А. Балакиревым, А. С. Даргомыжским, А.Н. Серовым (которому продиктовал свои «Заметки об инструментовке»). Среди незавершенных замыслов этих лет – программная симфония «Тарас Бульба» и опера-драма «Двумужница» (по А. Шаховскому).
- Стремясь «связать узами законного брака» русскую народную песню и фугу, весной 1856 года Глинка отправился в последнюю заграничную поездку в Берлин. Здесь он умер 3 февраля 1857 года, похоронен на кладбище Александро-Невской лавры Петербурга.

Стиль Глинки.

Параллель с Пушкиным

- Стиль Глинки, как и стиль его современников Пушкина, Брюллова, является синтетическим по своей сути. В нем сплелись в нераздельном единстве классицистская рациональность, романтическая пылкость и юный российский реализм, расцвет которого был еще впереди.
- Параллели между Глинкой и Пушкиным стали хрестоматийными. Глинка в русской музыке – такое же «наше всё», как Пушкин в поэзии. Муза Пушкина вдохновила Глинку на создание целого ряда романсов и оперы «Руслан и Людмила». И композитора, и поэта сравнивают с Моцартом, говоря о «моцартовском совершенстве» их дарований. С Пушкиным Глинку роднит гармоничное восприятие мира, стремление к торжеству разума, добра, справедливости, удивительная способность поэтизировать действительность, видеть прекрасное в повседневном (признаки эстетики классицизма).

- Как и поэзия Пушкина, музыка Глинки – явление глубоко национальное. Оно питалось истоками русского народного творчества, усваивало традиции древнерусской хоровой культуры, новаторски претворяло важнейшие достижения национальной композиторской школы предшествующего периода. Стремление к национальной характерности стало важным связующим звеном между искусством Глинки и эстетикой музыкального романтизма.
- Огромное влияние и на Пушкина, и на Глинку оказало народное творчество. Знаменитые слова композитора «создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем» (записаны А.Н. Серовым) вполне конкретно выражают его творческое кредо.
- Закономерно, что Глинку особенно привлекала поэзия Пушкина, где эмоциональное и логическое начала слиты в неповторимом единстве. Композитор и поэт наиболее близки друг другу в классическом понимании *красоты* художественного произведения. Не случайно Асафьев говорит, что Глинка был «классик по всему складу своей мысли, лишь соблазненный и восхищенный артистической культурой чувства – романтизмом...».

-
- Выросшее на русской почве, искусство Глинки – явление не только национальное. Композитор был необыкновенно чутким к фольклору разных народов. Вероятно, эта черта была сформирована еще в детстве: народная культура Смоленщины, где прошло его детство, вобрала в себя элементы украинского, белорусского, польского фольклора. Много путешествуя, Глинка жадно впитывал впечатления и от природы, и от встреч с людьми, и от искусства. Он был первым русским композитором, побывавшим на Кавказе³. Кавказ и, шире, тема Востока со времени Глинки стали неотъемлемой частью русской музыкальной культуры.

-
- Глинка был прекрасно образованным человеком, знал европейские языки. К высшим своим достижениям он пришёл, изучая опыт великих западноевропейских мастеров. Знакомство с западноевропейскими композиторами-романтиками расширило его кругозор.
 - Осмысление опыта современной истории ярко преломилось в важнейшей теме творчества Глинки – теме жертвенного подвига во имя Святой Руси, царя, веры, семьи. В первой опере композитора, «Жизнь за царя», эта героическая тема персонифицируется в конкретно-историческом образе крестьянина Ивана Сусанина. Новизна этого сочинения было оценена самыми передовыми умами того времени.

Жуковский:

- *Пой в восторге, русский хор,*
- *Вышла новая новинка.*
- *Веселися, Русь! Наш Глинка –*
- *Уж не глина, а фарфор.*

Характерные черты стиля

- идеальное чувство формы, классическая стройность пропорций, продуманность малейших деталей всей композиции;
- неизменное стремление мыслить по-русски, близость русской народной песне. Цитаты подлинных фольклорных мелодий Глинка использует редко, – зато его собственные музыкальные темы звучат как народные.
- мелодическое богатство. Функция мелодии – ведущая в музыке Глинки. Певучая мелодичность, *распевность* роднит музыку Глинки с русским народно-песенным творчеством; особенно типичны секстовые и гексахордовые попевки, опевание квинтового тона, нисходящий ход V–I;
- с вокальностью, *распевностью* связана в музыке Глинки свобода и плавность голосоведения, опора на традиции подголосочной полифонии;
- преобладание вариантно-попевочного и вариационного развития. Вариантность как метод развития наследуется композиторами «Могучей кучки», Чайковским, Рахманиновым.

Характерные черты стиля

- мастерство оркестрового колорита. Использование метода дифференцированной оркестровки. В «Заметках об инструментровке» Глинка определяет функции каждой оркестровой группы. Струнные – «их главный характер – движение». Деревянные духовые – выразители национального колорита. Медные духовые – «тёмные пятна в картине». Особые колористические нюансы создаются путём применения дополнительных инструментов (арфа, фортепиано, колокольчики, челеста) и богатейшей группы ударных.
- многие особенности гармонии Глинки связаны с национальной спецификой русской музыки: плагальность, ладовая переменность, широкое применение побочных ступеней лада, переменный лад, лады народной музыки. Вместе с тем, композитор пользуется средствами современной романтической гармонии: увеличенное трезвучие, доминантовый нонаккорд, средства мажоро-минора, целотоновая гамма.

Заключение

- Творческое наследие Глинки охватывает все основные музыкальные жанры: оперу, музыку к драме, симфонические произведения, фортепианные пьесы, романсы, камерные ансамбли. Но главная заслуга Глинки – создание русской классической оперы. Оперное творчество Глинки стало магистральным для русской оперы, определив два главных ее направления – народная музыкальная драма и сказочный эпос. По словам Одоевского, «с оперой Глинки является то, чего давно ищут и не находят в Европе – новая стихия в искусстве, и начинается в его истории новый период: период русской музыки.
- Огромную роль обе оперы сыграли в развитии русского симфонизма. Глинка впервые отказался от прежнего разграничения инструментального изложения на «зоны» аккомпанированного речитатива и сквозного симфонического изложения.