

2.4. Формирование русской классической школы на примере творчества М.И.Глинки

- **Михаил Иванович Глинка (1804-1857)**
- «Музыка – душа моя»
- Первый русский симфонист, автор классических опер, родоначальник русской школы пения.

Глинка и Пушкин

Общие черты

- Родоначальники новой эпохи в развитии русской культуры;
- Интерес к русской истории и культуре; идея патриотизма;
- Поэтизация действительности, прекрасное в повседневном;
- Общие эстетические идеалы;
- Здоровое жизненное начало;
- «Всемирная отзывчивость», отражение иноязычных культур.
- Влияние классицизма и романтизма;
- «Форма и душа» (синтез правды и красоты).
- **«Сверхзадача художника – отразить ход мыслей и чувствований народа» (А.С.Пушкин)**

Эстетические основы искусства Глинки

- ❑ Влияния. Истоки:
- ❑ Русское народное творчество, древнейшие традиции хорового искусства.
- ❑ Художественные принципы русской композиторской школы 18-нач. 19 веков.
- ❑ Русский хоровой стиль, ранняя опера, бытовой романс.
- ❑ Принципы великих западноевропейских мастеров (Бах, Гендель, Бетховен, Моцарт)
- ❑ Искусство различных народов (Восток, славянские народы, испанский фольклор, итальянское bel canto)
- ❑ Качество более совершенного, классического стиля);
- ❑ Принцип народности.

Творческий метод. Черты стиля

- Реалистический метод .Требования правдивости отражения жизни;
- Связь с эстетикой классицизма:
- Принципы высокой типизации и поэтического обобщения;
- Классическая стройность формы и гармоничное соответствие всех элементов музыкальной речи;
- Продуманность деталей;
- Артистизм.
- Мелодика – ярко выраженная распевность, плавность голосоведения;
- Национальные истоки – ладовая переменность, вариационность развития.
- «Красота мысли вызывает красоту оркестра».

Романсовое творчество

- ❑ Около 80 романсов и вокальных ансамблей.
- ❑ Романсы – спутники всей жизни (1820-е 1856 годы).
Особенное положение этого жанра связано с коренными особенностями его психического склада, душевной организации. Каждая строчка романса – строчка его жизни, частица радостей и печалей. Но вместе с тем это не автобиография-отражение, а **выход в сферу надличного, общечеловеческого выражения чувства.**
- ❑ Тексты около 20 поэтов. Глинка - ценитель поэзии, в совершенстве владел искусством образной концентрации – сжатого, лаконичного высказывания в стройной, законченной форме.

Образы.Истоки.

- ❑ Романсы Глинки - в основном **лирические произведения**. Не только внутренние, душевные переживания человека, но и образы внешнего мира, картины природы, жанрово-бытовые моменты находят яркое выражение в музыке Глинки.
- ❑ По широте и объективности содержания его романсы можно сравнить с лирическими стихотворениями Пушкина, такими же стройными, гармоничными, овеянными подлинной красотой человеческих чувств. Богатство содержания сочетается с высоким совершенством художественной формы. Недаром именно в музыке Глинки поэзия Пушкина впервые получила равноценное выражение!

Образы.Истоки.

- ❑ Характерные черты задушевных « российских песен», образы ранней романтической поэзии, опора на популярные того времени **жанры**: сентиментально-лирического романс, элегию, «русскою песню», балладу, маршевые, застольные песни (многие романсы перекликаются с произведениями его современников: Аалябьева. А.Верстовского и других).
- ❑ Но все эти жанры у Глинки подняты на **новый художественный уровень.**

Периодизация

- **Ранний период** – 20-е годы XIX века, около 20-ти романсов.
- **1830-начало 40-х** годы. Впечатления об Италии.
- **Зрелый период:**
  - 1840-е годы. Пушкинская поэзия
  - Последние годы

Ранний период

- 1820-е годы XIX века, около 20-ти романсов. На Глинку воздействовало творчество Пушкина, Батюшкова, Баратынского, Жуковского, Языкова, Дельвига. Под влиянием строфики и ритмики русского стихосложения выстраивалась такая же четкая, ясная музыкальная форма романса, элегии, «русской песни», баллады. Самые основные в раннем творчестве – элегия и «русская песня». Ему близка сфера мечтательной поэзии.
- «Не пой, красавица, при мне» – один из первых опытов воплощения темы Востока
- Элегия «Не искушай», сл.Е.Баратынского (1825) – образец жанра элегии

30-е годы XIX века

- Запас впечатлений от Италии. «Желание», «Победитель», «Венецианская ночь» (сл. Козлова) – радость бытия, жизнеутверждающее начало, жанр баркаролы, прозрачность фактуры, гибкость ускользающей мелодии. «Внутренняя музыка» – (сл. Пушкина) – классическая, античная стройность.
- «Венецианская ночь» (баркарола), сл. И Козлова

Зрелый период

- 1840-е годы. Романсы зрелого периода охватывают широкий круг тем, сюжетов и настроений - от мрачно-фантастической баллады «Ночной смотр» до простодушной «Колыбельной песни, от героического «Рыцарского романса» и до глубокой драматизма элегии «Сомнение». **Главная, определяющая роль в романсах этого периода принадлежит поэзии Пушкина. Конец 30-х и начало 40-х- классическая эпоха в жизни Глинки, время, когда эстетика и мировоззрение поэта оказывают решающее влияние на творчество создателя «Руслана». Глинка достиг той гармонии «чувства и мысли», формы и содержания, той жизнерадостной полноты мироощущения, которая сделала его романсы равноценным отображением пушкинской лирики. **Чувство красоты и радости связало в них поэта и композитора.****
- **Испанская тема** – интерпретация жанра серенады. 1838 г. – «**Я здесь, Инезилья**» – чувство меры и душевной гармонии, гимн любви. Миниатюра, построенная на контрастах.
- «Сомнение», сл.Н.Кукольника (1838)
- Цикл «Прощание с Петербургом», сл.Н.Кукольника
- «Жаворонок», «Попутная песня»

Зрелый период

- 40-е годы – цикл **«Прощание с Петербургом»** (сл. Н.Кукольника)
- **12 романсов**, не имеющих единой сюжетной линии развития Тема: романтическая тема странствий. По типу образности в цикле можно условно выделить 2 группы:
  - 1)жанровые, характеристические картины;
  - 2) лирические романсы- монологи.
- Подлинные шедевры вошли в цикл, например: **«Жаворонок»** – лирическая картина русской весенней природы, жанр – «русская песня».
- Цикл **«Прощание с Петербургом», сл.Н.Кукольника**
- **«Жаворонок», «Попутная песня»**
- В каждом романсе свой тип структуры, разнообразные приёмы вокальной выразительности- от быстрой «россиниевской» скороговорки до плавной широкой кантилены. Господство мажорной тональности позволяет провести параллель с «Русланом».

«Я помню чудное мгновенье»(1840)

- **Идея «воскресшего» сердца.**
- Анализ музыкального языка: Три основных раздела содержат внутренний контраст: встреча (кантилена)-разлука (чёткая декламация) - новая встреча (кантилена). Отсюда 3-х-частная репризная форма - соответствует полностью поэтической форме и заложенному в тексте внутреннему контрасту. По стилю романс- классический пример глинкинского метода интонационно-мелодического развития: **основное тематическое зерно-источник всей композиции «прорастает» в гибких изящных мелодических контурах.** Использован принцип вариантности.

А.П. и Е.Е. Керн

К***

• *Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.*

*В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.*

• *Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.*

*В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.*

*Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.*

*И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.*

Поздний период

- **две основные группы:**
- На стихи классиков – Пушкина, Лермонтова, Мицкевича.
- Драматические романсы-монологи на тексты второстепенных, непопулярных поэтов: Жадовской, Губера, Павлова.
- «Не говори, что сердцу больно» – завершил путь в жанре романса (1856 г.). Период душевного разлада, разочарования. Неизвестно, как бы могла развить тенденция драматизации романса, Глинка чутко прислушивался к голосу времени (переломного, предреформенного).
- **Вывод:** основой его стиля остаются романсы «руслановского» периода, пронизанные духом пушкинской эстетики, неиссякаемой полнотой жизнеутверждающих сил.

Выводы по музыкальному языку романсов Глинки:

- Отталкиваясь от бытовой традиции, поднимает жанр на новый, высокохудожественный уровень, который характеризует:
- Кристально ясные классические формы
- Законченность образа и благородная простота
- Утверждение идеала содружества музыки и поэзии (подчинение звучащего слова распевному строю русской мелодии)
- Черты романсового стиля и особенностей музыкального языка Глинки:
- Широта, пластичность, эластичность мелодии
- Простота, скромность, благородное изящество
- Пропорциональность формы, логичность развития
- Строгий, точный отбор интонаций (не характерны: оригинальность частных приемов, детализация, резко подчеркнутые кульминации).
- Романс стал колыбелью русской классической музыки, средоточием её общезначимых интонаций.

романсы

- «Не искушай», сл.Е.Баратынского (1825)
- «Венецианская ночь», сл.И.Козлова
- «Ночь осенняя», сл.А.Римского-Корсака
- «Не пой, красавица, при мне», сл.А.С.Пушкина
- «Я здесь, Инезилья», сл.А.С.Пушкина
- «Я помню чудное мгновенье»(1840) сл.А.С.Пушкина
- «Сомнение (1838), сл.Н.Кукольника
- «Жаворонок» Сл.Н.Кукольника
- «Попутная песня», сл. Н.Кукольника
- «Как сладко с тобою мне быть», сл.П.Рындина