Михаил Иванович Глинка (1804 – 1857)

Михаил Иванович начал играть на фортепиано и скрипке уже в десятилетнем возрасте. С 1817 года он начал обучаться в Благородном пансионе при педагогическом институте Санкт-Петербурга. Там он познакомился с Александром Сергеевичем Пушкиным. Закончив пансион, все свое время посвящал музыке. Тогда же были созданы первые сочинения композитора Глинки.

Заметное место в творчестве композитора занимает камерно-вокальная музыка (инструментальная). 80 романсов и песен были созданы им на стихи А.С.Пушкина, В.А.Жуковского и М.Ю. Лермонтова. Кроме того, он знакомится с другими композиторами, и все время совершенствует свой стиль. Весной 1830 года юноша едет в Италию, немного задержавшись в Германии. Он пробует свои силы в жанре итальянской оперы, а его композиции становятся более зрелыми.

А.С.Пушкин и В.А.Жуковский в гостях у М.И.Глинки

«Жизнь за царя», или «Иван Сусанин» (1836)

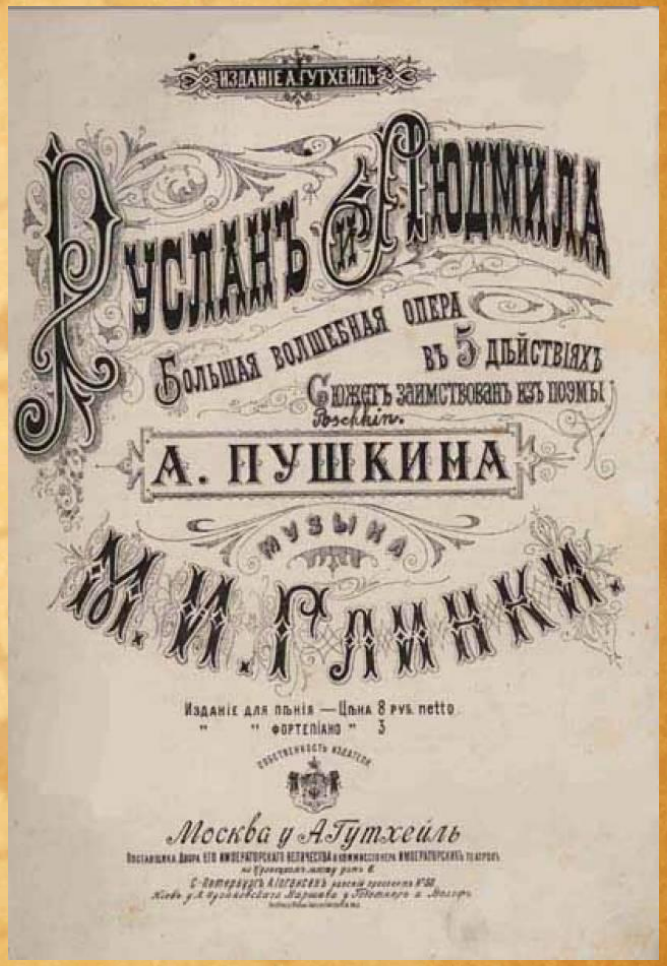
Глинке хотелось передать в композиции характер русского народа, его героико-патриотический дух. Сюжет оперы был подсказан В.А.Жуковским и один из стихотворений из цикла «Думы» К.Ф.Рылеева.

«Жизнь за царя», или «Иван Сусанин» (1836)

Главный персонаж Иван Сусанин воспринимается как воплощение русского народного характера. Музыка увертюры передавала основной драматургический конфликт. Торжественные и решительные аккорды сменяла простая и задушевная мелодия. Отдельное значение Глинка придавал хору, который стал действующим лицом оперы. С интересом следили зрители за развитием действий. Из крестьянского села, живущего повседневными делами и мирными заботами, оно перемещалось в замок польского магната, где отмечался праздник и играла мазурка, и обратно в село. В последней сцене звучал мощный народный хор, прославляющий Родину и её верного сына. Торжественный перезвон колоколов буквально ошеломил слушателей. Никогда ещё русская сцена не слышала ничего подобного. Это был первый триумф русской оперной сцены, с которого началась «особая школы музыки, школа русская».

«Руслан и Людмила» (1842)

В опере воспеваются героизм, благородство чувств, верность в любви, высмеивается трусость, осуждаются коварство, злоба и жестокость. Через все произведение композитор проводит мысль о победе света над тьмой, о торжестве жизни. Традиционный сказочный сюжет с подвигами, фантастикой, волшебными превращениями Глинка использовал для показа разнообразных характеров, сложных взаимоотношений между людьми, создав целую галерею человеческих типов.



«Руслан и Людмила» (1842)

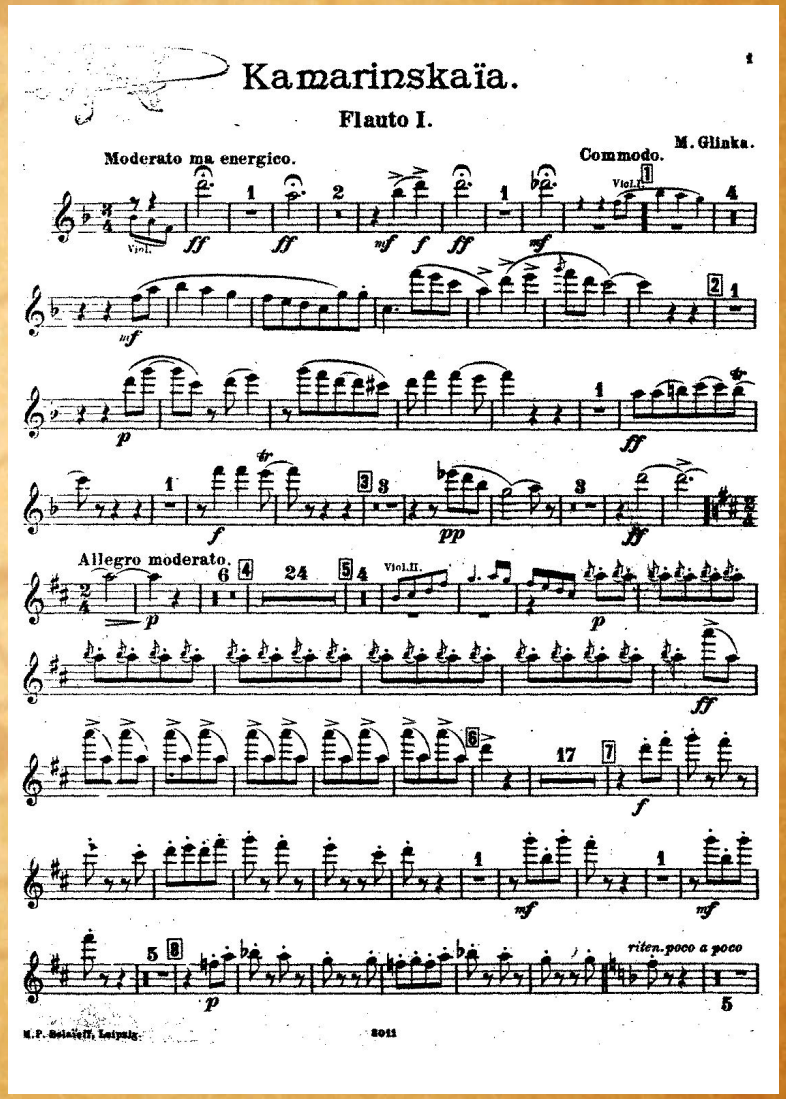
Опера Михаила Ивановича Глинки в 5 действиях. Композитор написал ее по одноименной поэме Александра Пушкина с сохранением стихов оригинала. Оперу встретили прохладно, но вины Глинки в этом не было. Публика оказалась не готова к новаторству композитора, уходу от традиционной итальянской и французской оперных школ. Первое знакомство с шедевром Глинки застало зрителей врасплох.

«Камаринская» (1848)

Не менее разнообразны и интересны работы М.И.Глинки в области симфонической музыки, восходящие к лучшим фольклорным традициям. Ему принадлежит знаменитая симфоническая увертюра-фантазия на русские темы «Камаринская». Всё в этом произведении глубоко национально и самобытно, всё поражает красотой народных мелодий: их величавыми и спокойными, безудержно весёлыми и плясовыми интонациями. П.И.Чайковский справедливо отмечал, что в «Камаринской» заключена «вся русская симфоническая школа».

«Камаринская» (1848)

Симфонические произведения композитора можно выделить по особенной разнообразности богатой образами и содержанием. При этом музыка доступна для понимания каждому вне зависимости от образованности. Его творчество обращено именно к истокам отечественной культуры, важнейшее место, в которой играют песни и танцы. Не исключением стала и Камаринская, в которой были введены подлинные напевы.



Вальс-фантазия (1839 — для фортепиано, 1856 — расширенная редакция для симфонического оркестра).

Как и в польских танцах из оперы "Жизнь за царя", Глинка идет по пути симфонизации вальса - прием, которым пользовался другой великий композитор Петр Ильич Чайковский. Вальс-фантазия - одно из самых значительных, известных и часто исполняемых произведений Глинки.

"Патетическое трио" для кларнета, фагота и фортепиано (1832)

Патетическое трио стало последним обращением двадцативосьмилетнего композитора к камерной музыке. Всю оставшуюся жизнь Глинка писал фортепианные, сценические, оркестровые, вокальные и хоровые произведения. В то время Глинка путешествовал по Италии, поправляя здоровье. Конечно, на него влияли итальянские композиторы. Вскоре после завершения работы над трио, в Милане состоялась его мировая премьера.