

Автор:

Новиков Кирилл Константинович

ученик 7 «А» класса

Научный руководитель:

Кошелева Светлана Николаевна

учитель музыки

МБОУ «СОШ №33»

г. Смоленск, Смоленская область

МУЗЫКА – ДУША МОЯ (ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО РУССКОГО КОМПОЗИТОРА М.И. ГЛИНКИ)

Аннотация: работа посвящена исследованию жизненного пути и творчества великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки. Творческая многогранность М.И. Глинки поистине поразительна. Великий композитор был и выдающимся пианистом, и камерным певцом, и вокальным педагогом, и даже писателем. Разнообразны и удивительны его интересы помимо музыки: он владел несколькими иностранными языками, занимался ботаникой и зоологией, живописью и географией. Автор известных всему миру опер «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин», а также многочисленных оркестровых сочинений, М.И. Глинка по праву считается создателем национальной классической музыкальной школы.

Ключевые слова: композитор, симфоническая музыка, музыкальное наследие, русская историческая опера, народная песня.

*Глинка, как и народное песенное
творчество, – поистине
живой родник всей русской музыки.*

Б.В. Асафьев

Смоленщина... Край холмов, бескрайних лугов, полей, вековых лесов, которые на западе переходят в Брянские. Свобода и простор русской глубинки. В сотне верст от губернского города Смоленска в имении Ивана Николаевича

Глинки Новоспасское 20 мая 1804 года родился мальчик, которому суждено было стать великим русским композитором, основоположником национальной классической музыкальной школы, автором известных всему миру симфонических произведений, о котором другие выдающиеся гении музыки восторженно писали: «Слава Глинке, указавшему путь истины!» [1, с. 5].

Рождение сына Михаила стало для родителей Евгении Андреевны и Ивана Николаевича большой радостью и утешением. Они горевали о потере первенца – сына Алексея. Однако вскоре им пришлось передать малыша против воли на воспитание бабушке, Фекле Александровне, которая забрала его в свою жарко натопленную половину дома и всячески баловала и лелеяла. Так и прошли «в тепличном заточении» первые шесть лет жизни будущего композитора.

С раннего детства в нем глубоко и прочно запечатлелись русские сказки и песни, которыми в минуты грусти или нездоровья забавляли его няни. Михаил рано научился читать, хорошо рисовал, и за этими занятиями проводил много времени. Когда умерла бабушка, управление имением перешло к отцу, капитану Ивану Николаевичу Глинке. Но затеянные им преобразования в Новоспасском пришлось отложить, началась Отечественная война 1812 года. Семья покинула свой дом и обосновалась в Орле. Период войны навсегда оставил неизгладимый след в душе Михаила Ивановича. Каждый день жизни в Орле был наполнен ожиданиями вестей от полков, слухами с фронта. После изгнания Наполеона семья Глинки вернулась в родные края, однако перед главой семьи стояли непростые задачи: дом пришлось отстраивать заново, приводить в порядок сад с фонтанами, каскадами, островками и причудливыми мостиками. Постепенно быт семьи наладился, и жизнь вошла в привычный ритм. При детях была француженка Роза Ивановна. Нанятый архитектор давал уроки рисования. Михаил рос мальчиком тихим, спокойным.

Однажды крепостные музыканты его дяди по случаю семейного торжества сыграли квартет Б. Крузеля с кларнетом. Музыка произвела огромное впечатление на 11-летнего Михаила Ивановича, которое оставалось с ним еще много времени. Вот тогда он и понял, что музыка – есть его судьба. Он только и мог, что

думать о музыке. Развитию музыкальных способностей способствовало и домашнее обучение. Юный Глинка хорошо читал ноты, играл на фортепиано и скрипке. Он вырос в окружении грустно-нежных звуков русских народных песен, именно поэтому он впоследствии и стал разрабатывать в своем творчестве народную музыку.

В возрасте 13 лет отец принял решение отдать сына на обучение в открывшийся в Петербурге Благородный пансион для юношей, где Михаил Иванович провел четыре года. За это время он совершенствовал игру на фортепиано и скрипке и стал отличным пианистом. Часто посещал балеты, оперы, спектакли в драматическом театре. В последние месяцы пансионской жизни Глинка осуществляет свой первый опыт в композиции: сочиняет вариации на тему Моцарта и вальс для фортепиано.

После выпуска из пансиона, Глинка изучает немецкий язык для работы в Иностранной коллегии и сочиняет музыку. Однако хрупкое здоровье не позволило композитору работать в коллегии, и он отправляется лечиться на Кавказ. Великолепие горных пейзажей, красочные картины народной жизни – произвели неизгладимое впечатление, но ванны и минеральная вода не принесли пользы здоровью, и в августе 1824 года Глинка возвращается на родину. Он перекладывает полученные от поездки впечатления на музыку, пишет Адажио и два варианта Рондо для оркестра, а также Септет для деревянных духовых и струнных инструментов. Ради материальной самостоятельности он устраивается на работу в канцелярию управления путей сообщения, но скоро оставляет работу ради музыки, к большому неудовольствию отца.

После трагических событий 14 декабря 1825 г. (восстание декабристов), потрясенный Глинка уезжает в Новоспасское на полгода, пишет романсы. По возвращению в Петербург он работает над романсами, квартетами и ариями. Выступает с концертами в гостиных, принимает участие в интродукциях. Эти годы жизни композитора богаты событиями, светским общением. Он знакомится со многими известными людьми того времени, часто встречается с А.С. Пушкиным и А.С. Грибоедовым. Вместе с Н.И. Павлищевым (затем А.С. Пушкина),

М.И. Глинка издает «Лирический альбом на 1829 год», куда вошли два романса композитора. Но Глинку вновь «посетила болезнь», жестокие нервные боли никак не поддавались пилюлям итальянского доктора. Было принято решение о путешествии за границу. Из придворной капеллы для продолжения обучения он взял с собой молодого тенора Н.К. Иванова. В Дрездене его осмотрел врач и назначил лечение в Эмсе. Лечение принесло результаты, и вскоре М.И. Глинка, вместе с семьей своего друга Евгением Штеричем и Н.К. Ивановым отправляются в Италию.

В Италии он провел три года – это время, когда его талант окончательно созрел, обрел свою форму. Свидетельством тому являлись написанный Большой секстет и Патетическое трио. Глинка становится известным в Европе. О нем уважительно отзываются европейские музыкальные журналы.

В Германии он занимается с крупнейшим музыкантом-теоретиком Зигфридом Деном. У Михаила Ивановича рождается идея создания русской оперы на национально-русский сюжет. Но пребывание в Германии неожиданно прерывается известием о смерти отца, и Глинка уезжает в Новоспасское.

Вскоре он понимает, что должен остаться и творить в России. В Петербурге он приступает к созданию оперы «Иван Сусанин». Идею для оперы ему подсказал В.А. Жуковский. В это же время он знакомится с Марией Петровной Ивановой и влюбляется в девушку. Дождавшись годовщины со дня смерти отца, он просит у матери разрешения на брак. Свадьба в присутствии самых близких состоялась 26 апреля 1835 года. Сразу после венчания супруги уехали в Новоспасское, там они провели год.

Глинка усердно работал, и уже весной следующего года опера была представлена дирекции императорских театров. Директор согласился с условием: оперу нужно было переименовать в «Жизнь за царя», и Глинка дал подпись не требовать за нее денежного вознаграждения. Под этим названием она шла на сцене до 1917 года, а в 1939 году ей было возвращено подлинное название.

Премьера состоялась в Большом театре 27 ноября 1836 года. С замечательной выразительностью и драматизмом пел партию Ивана Сусанина О.А. Петров.

Сам М.И. Глинка в письме к матери так отзывался о премьере: «Публика приняла мою оперу с необыкновенным энтузиазмом, актеры выходили из себя от рвения...». Однако не все было столь однозначно. Нашлось немало критиков, называвших оперу «кучерской музыкой» за ее русский характер. На премьере оперы присутствовал А.С. Пушкин, который спустя несколько дней на дружеском обеде принял участие в сочинении шуточных куплетов на музыку В.Ф. Одоевского:

Пой в восторге, русский хор!
Вышла новая новинка.
Веселися, Русь! Наш Глинка
Уж не Глинка, а фарфор.
Слушая сию новинку,
Зависть, злобой омрачась,
Пусть скрежещет, но уж Глинку
Затоптать не может в грязь.

«Иван Сусанин» не сходил со сцены, а у Глинки созрел новый замысел. Уже осенью 1837 года композитор играл отрывки из новой оперы. Каватину Людмилы «Грустно мне, родитель дорогой» П.А. Бертенева исполнила с оркестром на благотворительном концерте в марте 1838 года.

Семейная жизнь композитора не сложилась. Он все больше отсутствовал дома, сосредотачиваясь на работе в квартире своих друзей. 6 ноября 1839 года Глинка окончательно переехал в квартиру П.А. Степанова. На следующий день он подал прошение в Капеллу об отставке. Так закончился один из самых трудных периодов жизни композитора. В следующем году он продолжает работать над оперой, пишет романсы (цикл «Прощание с Петербургом»), дает уроки молодым композиторам.

4 марта 1842 года композитор представил «Руслана и Людмилу» директору театров А.М. Гедеонову, и тот дал согласие на постановку. Начались репетиции.

Глинку огорчали многочисленные интриги недоброжелателей, приходилось самому отстаивать видение образов главных героев, декорации, постановку танцев и пр.

Премьера состоялась 27 ноября 1839 года. По своему великолепию и размаху эта опера превосходила все спектакли. В ней смело сплелись фантастика и реальность, народный замысел, эпическое величие в одних сценах, искренняя лирика и восточная прелесть – в других. По воспоминаниям присутствующих, декорации и костюмы были верхом изящества и роскоши. Зрители вызывали Глинку на сцену несколько раз. Успех оперы был феерическим. Только за один сезон опера прошла тридцать четыре раза. Венгерский композитор Ф. Лист, приехавший в Россию с концертами, побывав на спектакле, назвал Глинку русским гением.

В 1844 году Глинка решается на второе заграничное путешествие. Он устал от светских сплетен, мучительного бракоразводного процесса, зависти и злобы некоторых музыкантов и критиков.

В конце июня Глинка вместе с родственником Ф.Д. Гедеоновым покинули Россию и через Варшаву направились в Берлин, а оттуда в Париж.

Русские знакомые встретили его приветливо, сопровождали в поездках по городу, устраивали всяческие увеселения. Глинка быстро привык к французскому образу жизни, но узнав, что Ф. Лист собирается в Испанию с концертами, тоже решил посетить эту страну. Он начал учить испанский язык и делал большие успехи. В Испании он намеревался обогатить свой репертуар несколькими концертными пьесами для оркестра. В приготовлениях к поездке прошли несколько месяцев. За это время Глинка принял участие в «третьем музыкальном празднестве». Он стремился познакомить и заинтересовать французов своей музыкой, и ему это удалось. Французские музыкальные журналы писали восторженные отзывы об опере «Иван Сусанин». Французский критик Г. Берлиоз, отнесшийся к Глинке сначала довольно холодно, после знакомства с его творчеством, изменил свое отношение на дружеское и много писал об удачном дебюте

русского композитора, называя его «превосходнейшим композитором нашего времени».

Испания произвела на Глинку огромное впечатление. Испанцы показались ему добрыми и радушными, иногда вспыльчивыми. Он находил их больше всех иностранцев соответствующими его характеру. Композитор записывал народные напевы, знакомился с людьми. Скоро он говорил по-испански как испанец. Он много путешествовал по стране и Европе. Только 9 августа 1847 года он вернулся в Новоспасское. Так завершился трехлетний период больших путешествий композитора.

Сильное недомогание задержало его на всю зиму в Смоленске. В этот период он написал несколько пьес для фортепиано. Вечерами у Глинки часто собирались знакомые, пели, танцевали, музиковали.

Весной он уезжает на некоторое время в Варшаву, потом возвращается в Петербург, где гостит его мать в доме у одной из сестер. В Петербурге он выступает, участвует в светских мероприятиях, пишет музыку, а весной снова едет в Варшаву и уже на два года. Оживленная общественная жизнь в Варшаве, многочисленные встречи и знакомства сначала отвлекают композитора от творчества, но, в конце концов, пробуждают от апатии к деятельности. Он пишет романсы на слова польских и русских поэтов, большую увертюру «Воспоминания о Кастилии».

У него рождается идея новой оперы «Двумужница». Скоро он уже играет друзьям отрывки, однако через некоторое время откладывает ее «в долгий ящик». Его снова беспокоит болезнь, которая то затихает, то вновь вспыхивает с новой силой. В начале 1856 года он пишет последний романс «Не говори, что сердцу больно». Свое спасение он видит в поездке в Берлин к З. Дену. Жизнь в Берлине в добром и милом семействе Миллер, куда его устроил Зигфрид Ден, была заполнена занятиями музыкой, изучением партитур, посещением спектаклей и встречами с друзьями.

9 января 1857 года в Королевском дворце состоялся концерт, на котором были представлены отрывки из «Ивана Сусанина». Выйдя на морозный воздух

после концерта, Глинка простудился и спустя несколько дней 3 февраля 1857 года умер. На его смерть откликнулись почто все столичные газеты и журналы: «Смерть Глинки – величайшая потеря для русского музыкального мира».

«Гений Глинки, создателя русской музыкальной классики, победил все препятствия. Он заставил признать высокую ценность русского музыкального искусства для мировой культуры» [1, с. 137]. Обе оперы сейчас постоянно входят в репертуар оперных театров России. Они с успехом были поставлены в разных странах за рубежом. В феврале 2017 года – 160-летие со дня смерти великого композитора.

Имя М.И. Глинки носит Государственный центральный музей музыкальной культуры. Проводятся многочисленные музыкальные конкурсы его имени, переиздаются его сочинения, выпускаются книги о жизни и творчестве композитора.

В селе Новоспасском в Смоленской области восстановлены дом и парк усадьбы М.И. Глинки, а в парке «Блонье» в Смоленске с 1886 года, по инициативе Людмилы Ивановны Шестаковой, установлен памятник композитору. С 1958 года на Смоленщине проводятся ежегодные музыкальные фестивали имени Глинки, которые традиционно открываются у памятника великому композитору. Напротив расположено здание Смоленской областной филармонии.



Рис. 1. Памятник М.И. Глинке в г. Смоленске

Чтобы выяснить, что знают о М.И. Глинке мои друзья и одноклассники, нами было проведено анкетирование. Анкета «Что вы знаете о жизни и творчестве М.И. Глинки» включала 7 вопросов, посвященных главным эпизодам его жизни и основным творческим достижениям. В анкетировании приняли участие 20 учеников седьмых классов. В результате было выявлено, что все анкетируемые (100%) знают такого композитора и в целом знакомы с его творчеством. Однако 16 из 20 (75%) респондентов не знают о том, что Глинка кроме музыки имел множество других интересов. 6 из 20 (30%) не знают, что композитор путешествовал и говорил на нескольких языках. 3 из 20 (15%) респондентов не знают, что М.И. Глинка написал две оперы.

Проведя анкетирование, мы пришли к выводу о том, что, несмотря на то, что всем знакомо имя нашего земляка Михаила Ивановича Глинки, знаний о его творчестве и жизни недостаточно, что подтверждает актуальность исследования. Мы изучили ряд доступных нам источников, в результате чего была создана эта статья. Итоги исследования представлены в виде выступления с докладом и презентацией на уроке музыки.

Список литературы

1. Михаил Иванович Глинка: альбом / Сост. А.С. Розанов. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1983. – 175 с.
2. Памятник М.И. Глинке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://smolregion.ru/dostoprimechatelnosti/pamyatnik-m-i-glinke.html>