**Тема 5.6. Творчество Милия Алексеевича Балакирева**

**(1837 – 1910)**

1. Значение М.А. Балакирева в русской музыке.

2. Русская народная песня. Отношение к инонациональному фольклору.

3. Симфоническое творчество.

4. Фортепианное творчество.

5. Романсы

1. **Милий Алексеевич Балакирев** в истории музыки остался как глава «Могучей кучки» и основатель Бесплатной музыкальной школы. Яркое и самобытное дарование композитора позволило ему стать пролагателем новых путей в музыке. Будучи одним из лучших пианистов своего времени и талантливым дирижером, он посвятил сое исполнительство пропаганде музыкального искусства.

Занять ведущее место в музыкальной жизни России второй половины XIX века ему помогли личные качества: острый критический ум, энергия принципиальность, способность отдаваться безраздельно любимому делу.

Балакирев чутко уловил потребность русского общества во всемерном развитии своей национальной, глубоко народной по духу музыки. Он верно почувствовал назревшую необходимость приобщения широких демократических слоев городского населения к высшим музыкальным достижениям современности. В своем творчестве, как и во всей своей деятельности, он вдохновлялся примером Глинки и Даргомыжского, взглядами на искусство Белинского и Герцена и моральной поддержкой своего друга Стасова.

Он стал воспитателем и наставником композиторов Могучей кучки. Именно в недрах этого кружка в 60-х годах под значительным воздействием взглядов, вкусов и творческих принципов его главы и были заложены основы того направления, которое при всем различии индивидуальностей, объединяет композиторов Могучей кучки.

Балакирев подавал своим соратникам пример любовного собирания и изучения народных песен, в котором справедливо видел отражение жизни народа, его помыслов, заветных дум и чаяний. При этом его внимание было направлено преимущественно в сторону крестьянской песни, отразившей в своих разнообразных жанрах всю многовековую историю русского народа и отмеченной наиболее самобытными музыкальными чертами.

2. Балакирев был первым из русских музыкантов, предпринявшим специальную поездку для записи песен за пределы города, на Волгу. Многие из привезенных им песен еще не были до того известны в городе. К тому же он создал новый тип обработок, не опирающихся на практику городского бытового музицирования, а воспроизводящих своеобразными художественными средствами особенности народно-песенного искусства. В этих обработках, как и в собственных сочинениях на народные темы, он смело сочетал ясную диатонику крестьянской песни с колористическим богатством современной романтической гармонии, находил необычные инструментальные краски, новые интересные приемы развития, которые подчеркивали своеобразие русской песни и воссоздавали характерные картины народной жизни и природы. Он продолжал, таким образом, путь Глинки, начатый в «Руслане и Людмиле» и «Камаринской».

Любовь Балакирева к фольклору распространялась не только на русскую песню. С живейшим интересом он относился к особенностям характера и быта других народов, восхищался ярким своеобразием их музыкального творчества. С именем Балакирева связано проникновение в русскую музыку целых пластов нового, свежего, во многом еще не тронутого русскими композиторами материала. В своих произведениях он разрабатывал темы, привезенные им с Кавказа, а также испанские, польские, чешские и другие темы.

3. В отличие от большинства членов Балакиревского кружка, в творчестве которых ведущее место занимала опера, сам Балакирев не испытывал тяготения к оперному жанру – занимавшая его некоторое время в начале 60-х годов мысль об опере "Жар-птица" на русский сказочный сюжет осталась неосуществленной, и работа над ней не продвинулась дальше нескольких беглых набросков. Еще более мимолетными оказались другие оперные намерения ("Царская невеста" по драме Л. Мея, "Саул" на библейский сюжет).

По складу своего дарования Балакирев был прежде всего симфонистом, и произведения симфонического рода находились в центре его внимания на всем протяжении творческого пути. Развивая народную тему, он продолжал линию народно-жанрового симфонизма, ведущего свое начало от «Камаринской» и испанских увертюр Глинки. Эта трактовка отразилась в ***Увертюре на темы трех русских песен***, ***в симфонической картине «Русь», Увертюра на темы трех чешских песен***.

Вместе с тем он стал основоположником и другой ветви русской симфонической музыки. Борясь за высокую идейность и содержательность музыкального искусства, стремясь приблизить музыку по ее общественной значимости к передовой литературе, Балакирев стал убежденным приверженцем программного симфонизма. Первым из русских композиторов он начал писать симфонические произведения на литературные сюжеты. Такой является ***симфоническая увертюра «Король Лир»,*** раскрывающая образы шекспировской трагедии. А одно из лучших произведений Балакирева – ***симфоническая поэма «Тамара»,*** написанная по одноименному стихотворению М.Ю. Лермонтова и отражающая красочные картины и образы Востока, соединяет в себе черты народно-жанрового симфонизма и литературной программности.

4. Значительную часть творчества Балакирева составляют его разнообразные по жанру фортепианные произведения – от лирической миниатюры до монументального концерта. Будучи сам незаурядным пианистом, хотя и нечасто, но с неизменным успехом выступавшим перед публикой, Балакирев охотно доверял свои замыслы любимому им инструменту.

Как в манере исполнения Балакирева-пианиста, так и в его фортепианном творчестве, за немногими исключениями, сохранились черты салонного виртуозного стиля. Именно из этого источника проистекали его особое внимание к пассажной технике, забота о чистоте и ясности рисунка, что производило иногда впечатление некоторой суховатости. Яркость и оригинальность трактовки нашли отражение в ***восточной фантазии «Исламей».***

5. Обращается Балакирев и к жанру романса. Именно в сфере камерной вокальной музыки нашел наиболее полное и яркое выражение внутренний душевный мир композитора, круг его личных переживаний. В отличие от крупных симфонических произведений, в которых преобладают объективно жанровые и эпические образы, романсы Балакирева носят по преимуществу лирический характер. Большая часть их относится к раннему периоду творчества композитора, охватывающему десятилетие от середины 50-х до середины 60-х годов. Так в этом жанре выделяются такие романсы как ***«Песня разбойника» на слова Кольцова, «Грузинская песня» на слова Пушкина и ряд романсов на слова Лермонтова – «Песня Селима», «Песня золотой рыбки» (из «Мцыри»), «Сосна», «Когда волнуется желтеющая нива».***

Судьба Балакирева как художника сложна и во многом трагична. Смелый новатор и боец, стоящий у истоков того движения, которое привело к высочайшему расцвету русской музыки во второй половине XIX века, он внезапно умолкает, а когда снова возвращается к творчеству, то создаваемое им уже в значительной степени утрачивает интерес новизны и актуальности. Это обрекло его на мучительное одиночество и отдалило даже от прежних друзей и единомышленников. Но лучшее из того, что создано Балакиревым, прочно вошло в сокровищницу русской музыкальной классики и стало неотъемлемым ее достоянием. И если такие его современники, как Мусоргский, Бородин, Чайковский, Римский-Корсаков, сумели достигнуть в своем творчестве больших художественных высот, то многим они были обязаны ему как первопроходцу, открывателю новых путей, а иногда и непосредственному руководителю и наставнику. Велики заслуги Балакирева и как музыканта-просветителя, пропагандиста национальных художественных ценностей, всегда остававшегося верным этому своему долгу. Все это вместе взятое определяет его выдающуюся роль в истории русской музыки.