МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГЛИНКА.

(1804 – 1857)

Биография.

1. Детство в с.Новоспасское.

2. Учеба в Благородном пансионе (1817 – 1822).

3. Ранний период творчества (1825 – 1834).

4. Поездка за границу (1830 – 1834).

5. Период творческой зрелости (1834 – 1844):

«Жизнь за царя» (1836),

«Руслан и Людмила» (1842).

6. Вторая поездка за границу (1844 – 1848).

7. Последний период жизни (1848 – 1857).

8. Смерть в Берлине (янв. 1857).

Тема 5.2.1. Характеристика творчества.

1. Значение творчества Глинки.

2. Идея патриотизма.

3. Опора на традиции.

4. Народность.

5. Реализм.

6. Взаимодействия стилей.

7. Музыкальный язык.

8. Симфонизм Глинки.

1. Творчество Глинки имело особое значение для развития русской национальной культуры: в его творениях сложилась русская музыкальная классика. Глинка не только обобщил лучшие художественные традиции прошлого, но и дал новый поворот всему развитию русской музыки, возвысив ее до уровня передовых идей своего века.

2. В основе всей деятельности Глинки лежит та действенная идея патриотизма, которая в условиях декабристского периода была неразрывно связана с понятием истинной народности. Глинка вошел в наше сознание, прежде всего, как певец русского народа. С поразительной силой и красотой он запечатлел в своих произведениях высокие идеалы русского искусства.

3. Искусство Глинки при всех своих новаторских качествах, имело глубокие корни в прошлом и было исторически подготовлено всем предшествующим развитием русской музыкальной культуры. Оно питалось истоками русского народного творчества, усваивало древнейшие традиции русской хоровой культуры, по-новому претворяло художественные принципы русской композиторской школы XVIII и начала XIX века. К искусству Глинки ведут и русский монументальный хоровой стиль a capella, и ранняя русская опера, и бытовая песня-романс.

Все эти элементы у Глинки переплавились в новое качество более совершенного классического стиля. Ему первому удалось придать русской профессиональной музыки широкий размах, силу идейного содержания и совершенство художественных форм.

4. Новое содержание искусства Глинки связано, прежде всего, с новым пониманием важнейшего принципа русской композиторской школы – ***принципа народности.*** Композитору принадлежат замечательные слова: ***«…создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем».*** Народность у Глинки – это глубокое и разностороннее отражение жизни народа, его исторического опыта. Если предшественники композитора стремились передать лишь отдельные стороны народного быта, то у Глинки на первый план выступает совсем иная цель – показать типические черты духовного облика русского народа.

Первым среди русских композиторов Глинка сумел положить идею народности в основу широкой творческой концепции. Таковы его оперы, раскрывающие важнейшие стороны русского народного характера: героизм, любовь к родине, веру в светлые созидательные силы жизни.

Но выразить этот мир народного самосознания дано было только композитору, в полной мере владеющему художественными средствами народной музыкальной речи, способному претворить их в сложнейших формах профессионального искусства.

В поисках национального стиля Глинка основывался на коренных наиболее давних особенностях русской народной песни. С гениальной прозорливостью он сумел обобщить различные ветви и направления русского фольклора в русле национального искусства.

Изучая народную песню во всей ее полноте, глинка глубоко проник в самую природу народной музыки, понял существенные особенности народного музыкального мышления, народной мелодики, лада и ритма. В своем понимании народности композитор был чужд национальной ограниченности. Он живо интересовался искусством других народов. В его музыке широко отражены и песни Востока, и грация польского танца, и темпераментная испанская пляска.

5. Проблема народности в сознании Глинки нераздельно связана с требованием правдивого отражения жизни, с реалистическим методом творчества. Преодолевая бытовой реализм XVIII века, он пришел к эстетическим принципам высокой традиции и поэтического обобщения явлений действительности.

Лучшим примером глинкинского художественного реализма могут служить образы его оперных героев. Каждый из них является собирательным воплощением определенных черт русского национального характера. Однако при всей типичности, они привлекают живым человеческим обаянием. Создавая эти образы, композитор сумел показать их психологически правдиво и разносторонне, наполнить их живым дыханием жизни.

Глинку роднит с Пушкиным здоровое ощущение радости бытия. В его музыке, исполненной глубокого оптимизма, живет светлое, солнечное начало.

Особое значение в творческом методе композитора приобретает проблема мастерства. Классическая стройность, изящество, продуманность малейших деталей – типичные черты его стиля. Любое произведение Глинки привлекает цельностью и стройностью формы, точностью и ясностью музыкального выражения.

6. Национальное искусство Глинки не принадлежит ни классицизму, ни романтизму. Впитав достижения западноевропейской музыкальной культуры, в совершенстве овладев высоким мастерством, он выработал свою систему эстетических взглядов, опирающуюся на принципы русского художественного реализма.

7. Мелодика Глинки характеризуется ярко выраженной распевностью. Она обладает особой плавностью, «сцепленностью» интонаций, берущей начало в русской песне. Ярким признаком национального стиля служит у композитора самая техника интонационного и мелодического развития, связанная с принципом вариантности. Отдельные звенья или попевки каждый раз по-новому интонируются и перекрещиваются.

«В мелодиях Глинки и Чайковского живут и развиваются принципы русской песенности так же и в тех случаях, когда претворения самих интонаций крестьянской мелодии нет» (Л. Мазель).

Это относится и к ладогармоническим особенностям музыкального языка композитора. Впервые русскому композитору удалось так верно отразить сложнейшие принципы ладовой переменности, внедрить в свои произведения такие типичные лады русской музыки, как миксолидийский или натуральный минор. К русской народной традиции восходят и некоторые особенности глинкинского музыкального мышления: плагальность гармонии, широкое применение побочных ступеней лада.

Глинка показал себя выдающимся мастером оркестровки. Его оркестр прозрачный и чистый, отличается в то же время удивительной яркостью колорита, тембровой контрастностью и определенностью. Это – оркестр чистых тембров. При всей кажущейся простоте его оркестрового письма, виртуозные и выразительные возможности инструментов использованы с предельным для того времени совершенством.

8. Высокое мастерство Глинки делает его первым великим русским симфонистом. Он придал русской музыке широкий размах, направляя его по пути крупных симфонических форм. В доглинкинское время преобладали жанры камерного плана – песня, романс, фортепианная миниатюра и камерный ансамбль. И только с творчеством Глинки, и, прежде всего с его гениальными симфонически целостными операми, русская музыка вышла на путь широкого монументального, общенародного искусства.