Департамент образования города Москвы

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1505 «Преображенская»»

ДИПЛОМНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

на тему:

Влияние М. И. Глинки на развитие русской музыки

в период с 1818 г. По 1857 г.

Выполнил:

Журавлева Алина Михайловна 10 “А”

Руководитель:

Учитель, Долотова Е. Ю.

подпись___________________

Рецензент:

Учитель ,

Подпись_______________________

Москва

2019/2020

Оглавление

Введение…………………………………………………………………………………..3

1. Первая глава. Жизненный путь М. И. Глинки.

1.1.Жизненный путь и эпоха……………………………………………………..4

1.2.Ранний и поздний творческие периоды……………………………………...5

2.Вторая глава. Новаторские аспекты М. И. Глинки

2.1.Культурная жизнь страны до М. И. Глинки………………………………….8

2.2. Первая национальная музыкальная опера и музыка…………………………9

2.3. Национальный музыкальный стиль, симфоническое творчество, роль……11

3.Глава третья.

3.1. Музыкальные аспекты, созданные Глинкой, в последующих русских произведениях………………………………………………………………………………13

3.2. Исследовательская часть………………………………………………………..14

4.Заключение………………………………………………………………………………..16

Список литературы

2

Введение

Актуальность: С каждым годом музыка приобретает более известный характер. Музыканты создают различные треки, пишут тексты для песен, сочиняют новые мелодии. Ввиду того, что музыкальных продуктов стало больше, многие люди стали забывать основоположников русской музыки. Одним из таких людей является Михаил Иванович Глинка.

Его творчество перекликается со многими композиторами в дальнейшем. Глинка был представителем бурного, переломного времени, насыщенного драматическими событиями, а главные его творческие достижения связаны с жанром романса.

Моя цель заключается в том, чтобы проанализировать влияния творчества Михаила Ивановича Глинки на последующее музыкальное искусство 20 века, тем самым ответить на вопрос "Является ли М .И. Глинка настоящим гением ,который повлиял на последующее развитие музыки ,или он случайное явление и его знают только ученики музыкальных школ?" .

Задачами моего исследования являются : анализ влияния М. И. Глинки на развитие русской музыки в период с 1818 года по 1857 год , рассказать о его биографии ,о его музыкальном пути, о событиях, повлиявших на его жизнь. Также рассказать о музыкальных произведениях Михаила Ивановича Глинки и их мировом значении.

Свое исследование я буду основывать на подобранной литературе, основными книгами из которой являются :

1. Книга Козловой Н. "Русская музыкальная литература" 2010.

Козлова Наталья Павловна ,автор этого учебника, является также автором многих других пособий для музыкальных учреждений . Её материалы рекомендуются Учебно-методическим Советом по группе специальностей среднего профессионального образования "Культура и искусство". В этой книге автор освещает жизнь и творчество русского композитора М. И. Глинки, рассматривает проблемы отечественного искусства доглинкинской эпохи.

2.Базунов С.А. "Михаил Иванович Глинка . Его жизнь и музыкальная деятельность" 2013.

Автор написал более 10 книг ,помимо этой, про выдающихся музыкантов и художников ,а также является современным критиком музыкальной литературы.

В этом произведении он описал полную биографию композитора и его музыкальные творения.

3. Стасов В.В. "Михаил Иванович Глинка" Искусство 1952.

Автор книги являлся известным музыкальным критиком своего времени, участвовал в создании сообщества композиторов "Могучая кучка" и был знаком с М. И. Глинкой лично Помимо основных литературных источников в своем исследовании я буду использовать некоторые статьи, указанные в литературном списке.

3

Глава 1

«Жизненный путь М. И. Глинки»

1.1.Жизненный путь и эпоха.

Михаил Иванович Глинка - основоположник русской классической музыки , первый русский композитор мирового значения. В произведениях он нашел свое яркое выражение и подъем русской национальной культуры , порождённый событиями Отечественной войны 1812 года . Подобно Пушкину Глинка создал прекрасное и гармоничное искусство , воспевающее красоту и радость жизни, торжество разума , добра и справедливости.

Михаил Иванович Глинка родился 20 мая (по старому стилю) 1804 года в селе Новоспасском Смоленской губернии, проживая в собственном имении. Время , в которое появился на свет этот мальчик , имело много характерных особенностей . Тогда молодые дворяне начинали карьеру службою , обычно , преимущественно военную .Достигая какой-либо чин возвращались в деревню/имение. Все отношения были патриархальны и просты , досуга и достатка было достаточно (деньги на тот момент считались на ассигнации) . Иван Николаевич Глинка, отец Михаила Ивановича Глинки, был добрым помещиком , и “подданные“ повиновались не только за страх , но и за совесть. Среди достаточных помещиков были и те, кто держал в своих поместьях небольшие оркестры , которые обычно были составлены из крепостных . Это было начало Александровской эпохи . Семейство Глинки можно считать типичным представителем помещичьей среды того времени .Родителями маленького Михаила были Евгения Андреевна и Иван Николаевич. Сразу после рождения Михаил Глинка поступил на руки к своей бабушке , Фекле Александровне. До четырех лет Мишка, так звала его бабушка, рос нервным и слабым ребенком. Бабушка растила его в «тепличных» условиях, они лишали ребенка физической активности и подталкивали его на развитие внутреннего мира. Научившись читать к трем годам, Глинку стали интересовать звуки . Он невероятно восхищался звоном колоколов близь находящихся церквей . До восьми лет Глинка продолжал развиваться , но его семейству пришлось переехать на время в Орел из-за нашествия французов. События 1812 года не оставили огромного отпечатка на жизнь Глинки , однако его потрясло мужество и отвага русских людей .Лишь только к одиннадцати годам Михаил стал заниматься музыкой . В своих очерках Глинка писал :“ У батюшки иногда собиралось много соседей. В таких ситуация посылали обычно за музыкантами к дяде моему , брату матушки, за восемь верст… Помнится , что это было в 1814 или 1815 году , когда я был по десятому или по одиннадцатому году ,- играли квартет Крузеля с кларнетом , эта музыка произвела на меня непостижимое , новое и восхитительное впечатление … я был погружен неизъяснимое томительно-сладкое состояние…”. “ C тех пор я страстно полюбил музыку .Оркестр моего дяди был для меня источником самых живых восторгов”*. Тогда со своей гувернанткой Глинка начал обучаться языкам , географии , истории и ,конечно, музыкой. Помимо всего Михаил неплохо рисовал и понимал литературу.

*1.Очерки М. И. Глинки

*2. Н. П. Козлова/Русская музыкальная литература//Музыка.-224с.,нот.,ил.

4

В 1818 году Михаил Иванович продолжил получение образования в одном из самых лучших заведений Петербурга- Благородном пансионе при Главном педагогическом институте. Данный пансион обладал прогрессивно мыслящими преподавателями. Одним из таких был А. П. Куницын- любимый учитель Пушкина А. С. Также там работал гувернером В. К. Кюхельбекер , он был лицейским другом Пушкина. В пансионе также учился и Лев , младший брат А. С. Пушкина. Этот пансион послужил местом встречи Пушкина и Глинки , там они впервые и познакомились. Годы обучения протекали в атмосфере пылких литературных и политических споров с друзьями, они отражали тревожный дух того времени. Во время обучения в пансионе продолжалось развитие дарования Глинки. Ему давали уроки ‘светила‘ музыки того времени игры на фортепиано и скрипке. К этим урокам прилагалась теория музыки со всеми её вытекающими. Он любил писать симфонические и камерные концерты , оперу и балет. Именно в этот период он начал делать свои первые шаги в сочинении музыки .

1.2. **Ранний и поздний творческие периоды жизни М. И. Глинки.**

Перед самым окончанием пансиона Глинка встречает девушку с необъятным , по его мнению, сопрано. Желая услужить обладательнице сопрано, он написал вариации на её любимую тему из оперы Вейгеля «Швейцарское семейство». После этого основополагающего сочинения появляются и другие, такие как вариации на темы Моцарта для арфы и другие. Окончив пансион в 1822 году, Глинка проводит некоторое время дома. Там он с домашним оркестром дяди пробует себя в роли дирижера. По настоянию отца , летом в 1823 году , Глинка едет на лечебные воды на Кавказ. Эта поездка принесла ему немало ярких впечатлений. После этой поездки и на протяжении нескольких лет Михаил Иванович жил в Петербурге. Первое время он служит в канцелярии путей сообщения. Знакомства на службе стали хорошими для Глинки в плане музыки. Работа его не обременяла, таким образом служба не мешала ему продолжать занятия музыкой. Глинка продолжал брать уроки у Карла Майера. Он обучал его композиции и написанию. Некоторое время спустя Глинки пришлось уйти в отставку. Однако данный факт не сильно отразился на его чувствах.

Михаил Иванович продолжал жить в Петербурге, где вращался в кругах высшего столичного общества. Он продолжал активно развивать технику, играя различные этюды. За два года с 1828 по 1830 гг. он очень усердно работал, написав целую серию новых произведений, которые делали его всё более и более популярным. Как известно, основным жанром Глинки был романс. В этот период он написал произведения «Память сердца», «Дедушка, девицы раз мне говорили», «Забуду ль я?», «Где ты, о первое желанье», «Ночь осенняя, ночь любезная». В этот же период времени М. И. Глинка знакомится с выдающимися писателями, такими как: Пушкин А. С. , Жуковский . Популярность Глинки достигла такого уровня , что С. С. Голицын , желая познакомить Глинку с Н. Н. Норовым* , дал рекомендательное письмо. Жизнь обретала все более яркие краски у композитора. Популярность подарила ему много новых знакомств.

1. Н. Н. Норов – товарищ министра финансов

*2. К. Кочубей – президент государственного совета

5

Так, например, Глинка ездил к князьям Голицыным и давал у них свои серенады. К. Кочубей* также принимал к себе в Царское село Глинку с его компанией. Помимо того , что Глинка давал много концертов , он подыскивал различные мелодии , которые сразу ему запоминались и легко воспроизводились. Он планировал использовать их в своей опере. Однако не все было так гладко в жизни М. И. Глинки. К весне 1830 года здоровье композитора ухудшалось. Врачам долгое время не удавалось поставить диагноз. Многие доктора наблюдали за здоровьем Глинки и советовали ему уехать в теплый тропический климат. Таким образом, поездка была решена, и весной 1830 года Глинка отправился в путь. Конечной целью путешествия была Италия. Однако сначала, чтобы передохнуть, Глинка остановился в Германии. Там он слушал музыку и лечился. Конечной точкой прибытия стал Милан. Этот город необычайно поразил Глинку. Стоит отметить, что для самого композитора главная цель поездки была не оздоровительная , его манила природа и архитектура, а также искусство Италии. Директор миланской консерватории оказался весьма неподходящим преподавателем для Глинки, он , по мнению самого композитора, давал сухие упражнения. Милан послужил для Глинки местом творческой силы, там он посетил немало концертов и выставок. Композитор объехал почти всю Италию, начиная от Рима и заканчивая Неаполем. Италия подарила ему много знакомств с музыкантами и художниками , такими как: Беллини, Карл Брюллов. В 1832 году М. И. Глинка написал несколько произведений по итальянским мотивам. Здоровье композитора на тот момент стало сильно ухудшаться, и в 1833 году , по совету врачей, Глинка уезжает в Венецию , где он и продолжал своё лечение. Однако его пришлось прекратить , Глинка получил известие о том, что его сестра Наталья Ивановна Геодонова переехала с мужем в Берлин. Глинка отправился к ней. За время путешествий и жизни за границей , Глинка написал достаточно произведений. В апреле 1834 года Глинка получил известие о смерти своего отца и в апреле этого же года он прибыл на Родину. По приезде Глинка уединился в Новоспасском, наслаждаясь одиночеством. Через некоторое время Глинка отправился в Москву , там ему впервые пришла идея создать оперу. Из дневниковых записей Глинки можно понять, что в его голове возникали целые образы и музыкальные сцены к опере, но слов еще не было. Зимой 1834-1835 года Глинка возобновил свои прежние литературные знакомства , и каждую неделю он со своими друзьями собирался в Зимнем дворце у Жуковского. Михаил Иванович Глинка там сообщил, что желает написать оперу , отражающую русский дух , и основанную на русских мотивах. Круг талантливых людей только поддержал идею Глинки. Через некоторое время премьера оперы состоялась в Петербурге 27 ноября 1836 года. Опера «Иван Сусанин» обрела большой успех и сразу после этого Глинка начинает работать над второй оперой «Руслан и Людмила». В этой опере Глинка хотел воплотить в музыке яркие сказочные образы с Пушкиным , но судьба распорядилась иначе, и написание затянулось на 6 лет.

В 1837 Глинка получает от Николая I должность капельмейстера Придворной певческой капеллы. Эта служба тяготила Глинку , и он подал в отставку. В этот же период времени композитор разводится со своей супругой. Все эти события сделали жизнь композитора трудной. На этой почве он разрывает все свои знакомства в светском обществе и ищет убежище в артистическом мире , где находит друга Н. Кукольника . В это нелегкое для Глинки время он написал сочинения, такие как: «Я помню чудное мгновение», «Ночной зефир», «Сомнение», а также продолжал работу над оперой «Руслан и Людмила».

6

27 ноября 1842 года , ровно через шесть лет после премьеры оперы «Иван Сусанин», случилась премьера оперы «Руслан и Людмила». Это премьера принесла Глинке достаточно страданий, ведь на премьере император и его свита покинули зал до окончания представления , что определило “мнение“ аристократической публики. В печати разгорелись жаркие споры вокруг новой оперы , а позже её вообще перестали ставить.

В 1844 Михаил Иванович Глинка уехал в Париж. Там он встретил французских композиторов, один из них, Гектор Берлиоз, на своих концертах играл фрагменты из оперы Глинки. Глинке понравился прием, об этом он даже писал в своем письме к матери: ”Я первый русский композитор , который познакомил парижскую публику со своим именем и своими произведениями , написанными в России для России“

В 1845 году, специально выучив испанский язык, Глинка едет в Испанию. Вдохновившись народными танцами, культурой и традициями, он пишет две симфонические увертюры: «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде».

Последние десять лет Михаил Иванович жил либо в Новоспасском, либо в Петербурге или Варшаве. В этот период времени появляются новые направления в русском искусстве , связанные с расцветом реалистической школы в литературе. Это течение пронизывает произведения таких людей, как: Тургенев , Достоевский, Островский , и не обходит стороной произведения Глинки. Он начинает работу над программной симфонией «Тарас Бульба» и оперой «Двумужница». Однако произведения так и не были дописаны. В это время в доме Глинки частыми гостями становятся Даргомыжский, Балакирев, музыкальные критики В. В. Стасов и А. Н. Серов.

Весной 1856 года композитор совершает свою последнюю поездку в Берлин. Его одолевала мысль связать “фугу западную с условиями нашей музыки узами законного брака“. Эта основная задача, которая привела Глинку к Зигфриду Дену вновь. Они стали заниматься вместе. Целью их занятий было создание уникальной русской полифонии, которая была бы основана на мелодиях знаменитого распева. В этот момент и начинается новый этап творческой биографии, которому не суждено было продолжиться. Через некоторое время он уже не мог продолжать работать. 3 февраля 1857 года в Берлине скончался Михаил Иванович Глинка .

Таким образом Михаил Иванович Глинка, великий русский композитор, родившийся во времена Александровской эпохи, в достаточно тяжелые времена, подарил много величайших произведений, написал первую русскую оперу «Иван Сусанин», а также придумал новые музыкальные аспекты.

*3. «Записки»-автобиография М. И. Глинки

*4. С.А.Базунов/Михаил Глинка//Его жизнь и музыкальная деятельность-2013г.

7

Глава 2.

Новаторские аспекты М. И. Глинки.

2.1. **Культурная жизнь страны до М. И. Глинки.**

В начале 19 века в музыке особого процветания не наблюдалось. В это время, как и раньше, продолжала пользоваться популярностью небольшая комедийная опера, включающая в себя больше разговорных диалогов, чем музыкальных элементов. Также все большее и большее распространение получила песня-романс. Опера и песня наряду с танцевальной музыкой были главными формами музыкальной культуры.

В культурном развитии России наблюдалось много новых явлений , а также многое видоизменялось , тем самым и послужило почвой для такого композитора, как М. И. Глинка , для его музыкальных проявлений, опер , романсов и вальсов.

Развитие первых десятилетий 19 века характеризуются активным набором темпа, выходом за рамки дворянского дома. Тогда наступила пора большого национального подъема искусства, который привел к усилению и обогащению национальных русских признаков. Помимо всего происходит также постепенное развитие приемов и средств в искусстве, а также заимствование прогрессивных мировых аспектов.

Стоит отметить, что, несмотря на сословный строй, в России формировалось профессиональное музыкальное искусство. В тот момент отечественные музыканты активно изучали теоретические труды западноевропейских представителей искусства, таких как: М. Мерсенна, Ж.-Ж. Руссо, М. Майбома и др. В практику профессионального музыкального образования вводятся различные пособия по обучению учащихся теории композиции, игре на инструментах, академическому пению. Одним из таких было пособие Г. С. Лелейна «Клавикордная школа». Под влиянием западноевропейского искусства появляются и отечественные музыкальные пособия, такие как: Д. Петрунькевич « Наставление отрокам учащихся нотному пению с яснейшим попаданием тонов всему нотному правилу принадлежащие», И. Прач «Полная школа для фортепиано» . Появление пособий отразилось и на развитие нотопечатания. В 1801 году вышел указ Александра I, который разрешал ввозить иностранную литературу и ноты, а также печатать их самостоятельно. Тогда это помогло многим талантливым людям издать свои труды. Так в 1802 году в Петербурге появилось издательство Г. Дальмаса , и в том же году и в Москве А. Сихра выпустил «Журнал для семиструнной гитары». А в 1806 году было основано издательство, находящееся в Москве , Ж. Пейрона , и одновременно издательство Д. Н. Кашина, в котором он издавал «Журнал отечественной музыки». После появления издательств резко увеличилось число издаваемых книг.

Широко распространились и театры, число оперных постановок также выросло. Так, например, в 1802 году было создано Филармоническое общество в Петербурге, которое давало от двух до пяти крупных публичных концертов. Общество впервые представило людям оратории и кантаты Гайдна, Генделя, Моцарта и Бетховена.

8

19 век является временем расцвета частных музыкальных салонов в домах русских аристократов. Домашние занятия музыкой также стали популяризироваться среди зажиточных людей и представителей аристократической прослойки. Русская музыка стала развиваться, обретая новые темы и приемы. Зарождается романтизм. Тогда и становится значительной темой – тема героизма. Эта тема стала одной из основных еще и в связи с историческими событиями 1812 года. Отечественная война того года подняла русский народ и вызвала подъем патриотизма, который и отразился в искусстве.

Еще одним историческим событием, которое значительно повлияло на развитие музыки и литературы, стало восстание декабристов в 1825 году. Все эмоции, переживания и мысли людей в это время нашли отражение во многих музыкальных произведениях того времени, а также литературе. Эпоха декабристов положила начало развитию революционной песни в России. Темы протеста, борьбы против социального гнета глубоко проникло как в произведения музыки, так и литературу.

Все это послужило основанием для образования классических школ русской национальной литературы и искусства.

2.2.Первая национальная опера и музыка.

Во время путешествия по Европе Михаил Иванович Глинка в полной мере осознал свое истинное предназначение. Он задумался о создании русской оперы и принялся подыскивать подходящий для неё сюжет. По совету Жуковского Михаил Иванович Глинка остановился на патриотической истории – предании о подвиге Ивана Сусанина , который отдал свою жизнь во имя спасения Родины во время польской интервенции в начале 17 века. В мировой оперной музыке впервые появился такой герой , который был простого происхождения и с наилучшими чертами национального характера. Впервые в музыкальном произведении такого масштаба звучали богатейшие традиции национального фольклора , русской песенности. Опера «Иван Сусанин» позже была переименована на оперу «Жизнь за царя» по просьбе Николая I. Однако главная цель оперы , которую задумал Глинка, не изменилась. По его идее в ней выражается любовь к Отечеству и неразрывная связь личных судеб героев с судьбой всего народа. Премьера оперы состоялась 27 ноября 1836 года. Успех эта опера обрела колоссальный. Сам Глинка писал, что успех был «самый блистательный».

Также новаторство Глинки выражалось в упразднении разговорных диалогов, характерных для всех предшествующих русских опер 18 века и начала 19 века. Вместо них Михаил Иванович Глинка ввел мелодический речитатив, основанный на песенных интонациях, и в опере появилось непрерывное музыкальное развитие. Жанр оперы - народная музыкальная драма - положила начало целому направлению в русской оперной музыке. Стоит отметить, что основными уникальными частями оперы стали речитатив и ария Сусанина , а также эпилог , который исполнил хор «Славься». В центральном эпизоде картины речитатив и ария Сусанина приобретают черты драматического монолога, в котором Михаил Иванович Глинка раскрывает глубокий внутренний мир героя, а также высокие качества его души. Речитатив «Чуют правду» является великолепным примером глинкинского распевного речитатива.

9

Величественный хор «Славься» выражает всеобщую радость и ликование. Этот эпилог, грандиозная народная сцена, воплощает основную идею оперы. В этих частях оперы Глинка хотел подчеркнуть неразрывную связь эпической распевности и горделивой поступи народного шествия.

Именно эта первая национальная опера «Иван Сусанин», написанная Михаилом Ивановичем Глинкой, определила собой путь развития оперного жанра в России. Также опера вошла в историю как первая глубоко реалистическая народная музыкальная драма , с такой глубиной , составившая и решившая проблемы соотношения героя и народа.

Музыка Глинки М. И.

Музыка Глинки синтезирует лучшие достижения европейской музыкальной культуры с национальной традицией. Наследия первого русского музыкального классика в стилистическом плане сочетает три направления:

1) Глинка, как представитель своего времени , является выдающимся представителем русского художественного реализма.

2) Классицизм. Глинка определяет его в идейном плане, обращая внимание на ценности идей долга, нравственности и самопожертвования.

3) Романтизм.

Классицизм Глинки – воплощение идеальных образов героев, которые ставили общие интересы превыше всего. С романтизмом композитора сближает интерес к изображению народного быта с его неповторимой национальной окраской образов , природы, стран. Романтические черты творчества композитора включали в себя остроту звуков , разнообразие звуковой палитры, красочность звучания.

Михаил Иванович Глинка – реалист, который считал, что необходимо стараться в каждом отдельном музыкальном явлении отразить жизненные реалии. Его интересуют такие исторические события, в которых внутренние социальные противоречия не проявляются и народ выступает как единое целое. Глинка , подобно Пушкину , открывает «золотой век» русского музыкального искусства: содержание и художественный уровень созданных им произведений положили начало русской музыкальной классики. Он, как Пушкин, широко отразил в своих произведениях современную действительность, дал новое воплощение народности и национальности в музыкальном искусстве. Народ в его произведениях стал основополагающим звеном . Стоит отметить, что до этого народ никогда не представал героем в музыкальных произведениях. В этом смысле Михаил Иванович Глинка является однозначным новатором. Именно с него начинается новый этап в связях профессионального музыкального искусства с народным творчеством.

*5.Махотин,С.Михаил Иванович Глинка/С. Махотин//Белый город.-2008.-№1

*6.Козлова, Н. Русская музыкальная литература/Н. Козлова//Музыка.-224с,нот.,ил.-42.

10

2.3. Национальный музыкальный стиль, симфоническое творчество и историческая роль.

Искусство Глинки питалось истоками народного творчества, усваивало древнейшие традиции русской хоровой культуры, включало стиль capella и народнопесенные жанры. Все народные ‘начала‘ Глинка объединил с академическим классическим стилем, тем самым предавая профессионализм русской музыке, который объединяет и идейное содержание. Композитор следовал своему принципу, принципу народности. Он первый достиг такого мастерства в объединении идеологических сторон и профессиональных музыкальных аспектах. Разукрашивая фольклор, дополняя его крупными музыкальными формами, он создал самобытный национальный стиль, который стал основой русской музыки последующих эпох.

Симфонические произведения Михаила Ивановича Глинки определили дальнейшее развитие русской симфонической музыки. Композитор написал много известных симфонических произведений таких как: испанские увертюры «Арагонская ночь» и «Ночь в Мадриде», скерцо «Камаринская» и «Вальс- фантазия», «Марш Черномора» и «Восточные танцы».

В «Камаринской» композитор раскрыл специфические особенности национального музыкального мышления, а в «Вальс- фантазия» отобразил лирические и родственные образы балетной музыки Чайковского И. П.

Музыка Глинки обозначила следующие пути русского симфонизма:

1) Драматический

2) Лирико - этический

3) Национально – жанровый

В полном объеме новаторство произведений Михаила Ивановича Глинки выражено в связи с линией народно-жанрового симфонизма, который характеризован такими чертами , как:

1) Тематика произведений основана на народно-песенных материалах.

2) Широко используется средства развития народной музыки (вариации)

3) Активное подражание классических инструментов народным, например скрипки подражают балалайкам в оркестре.

Также, несмотря на активную работу над произведениями, Михаил Иванович Глинка вел преподавательскую деятельность. В 50-х годах вокруг композитора объединилась группа единомышленников, среди которых: А. Н. Серов, В. В. Стасов, А. С. Даргомыжский. Они делились друг с другом опытом и навыками. Глинка дал достаточно уроков и простым ученикам. Чтобы поделиться опытом и с другими людьми композитор создал пособие, которое стало первым русским пособием. Оно было написано для инструментальной музыки и называлось «Заметки об инструментовке». Данное

11

пособие состоит из двух разделов. Первый раздел является общеэстетическим, так его назвал автор. Он включал в себя конкретные задачи для композиторов, оркестров и дирижеров. Второй раздел содержит характеристики и особенности каждого музыкального инструмента. Там Глинка подробно описал выразительные черты инструментов, а также различные приемы и технические аспекты для них.

Историческая роль М. И. Глинки

Основная, революционная, историческая роль Михаила Ивановича Глинки заключается в том, что он впервые сумел синтезировать традиции западноевропейской музыкальной культуры с особенностями русского фольклора и творчества. Также Глинка стал основоположником русской классической музыки, он проявил себя в лучшем композиторском амплуа, как ярчайший новатор и основатель новых путей в развитии отечественной музыкальной культуры. Глинка создал первую национальную оперу, которая стала известной не только в России, но и во всем мире. Его величайшие труды и музыка обрели невероятный уровень общечеловеческого знания, а также стала равной среди ведущих музыкальных культур Европы. Что не мало важно, Михаил Иванович Глинка создал национальный стиль, который в дальнейшем послужил основой развития отечественной классической школы. В период с 1804 по 1857 гг. он представил все основные музыкальные жанры, такие как опера «Жизнь за царя»/ «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила», симфонии «Камаринская», а также вокальные жанры и романсы. Все творчество Глинки стало отражением эпохи романтизма в искусстве.

*7.Левашева О. Е. Михаил Иванович Глинка. Музыка, 1987, №2

*8.[Русская музыка первой половины XIX века]

12

Глава 3

3.1. Музыкальные аспекты ,созданные Глинкой, в последующих русских произведениях.

Одним из последователей М. И. Глинки был Александр Сергеевич Даргомыжский, известный русский композитор. После постановки оперы Глинки «Жизнь за царя» Даргомыжский в 1837 году пытается писать оперу по драме В. Гюго «Лукреция Борджиа». Однако через некоторое время вместо этой оперы пишет другую, а именно «Эсмиральда». Он, вдохновившись тем, что Глинка писал свои оперы, в которых поднимал остросоциальные русские темы, как в опере «Иван Сусанин», решил в 1845-1855 годах работать над оперой «Русалка». В этой опере он поднял тему социального неравенства. Известный русский композитор Даргомыжский А. С. Также претворил в своей опере интонации крестьянских и городских песен и романсов, а также наполнил её народно –бытовыми хоровыми сценами. Даргомыжский Александр Сергеевич опирался на труды Глинки, он брал с его работ черты, которые отображал в своих работах, например в таких романсах «И скучно и грустно», «Мне грустно». В них можно проследить глинкинское направление мелодии. Также композитор написал оперу в национальном музыкальном стиле.

Как отмечено ранее, основоположником национальной русской оперы является Глинка. Последующие композиторы, такие как Александр Порфирьевич Бородин, Николай Андреевич Римский-Корсаков, Модест Петрович Мусоргский и Петр Ильич Чайковский написали оперы , которые также стали национальными, и были написаны в национальном музыкальном стиле. Безусловно, каждый из этих композиторов внес самобытность и уникальность в свои произведения, однако все оперы были основаны на русских сказках или истории, отражая самобытность и историческое прошлое русского народа. Опера «Князь Игорь», основанная на фрагменте истории России, которую написал Александр Порфирьевич Бородин. Опера «Евгений Онегин», основанная на произведении Александра Сергеевича Пушкина, написанная Петром Ильичом Чайковским. Оперы «Золотой петушок» и «Снегурочка», написанные Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым.

3.2 Исследование.

Рассматривая и изучая труды М. И. Глинки, а также его влияние на развитие музыки я обратила внимание на постановки опер, написанные композитором или его последователями, в крупных городах России. Оперы Михаила Ивановича Глинки проходят в театрах и по сей день.

В Челябинском театре «Новая опера» в 2019 году был показ оперы «Жизнь за царя».

В г. Москва в Большом театре в 2019 году прошел показ оперы «Иван Сусанин», также там пройдет опера «Русалка» 8 апреля 2019 года, написанная А. С. Даргомыжским.

В г. Москва также планируются показы оперы «Руслан и Людмила» в апреле 2020 года в Большом театре.

13

В г. Санкт-Петербург в Мариинском театре пройдет опера «Руслан и Людмила».

Романсы М. И. Глинки играют в филармониях , в музыкальных школах и училищах.

Логично предположить, что произведения М. И. Глинки пользуются спросом до сих пор и то, что они интересны людям на основе вышеприведённой статистики.

Стоит отметить, что в честь Михаила Ивановича Глинки названо достаточное количество учебных музыкальных заведений:

- Московский музей музыкальной культуры(в 1945 году)

- Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга

-Новосибирская государственная консерватория(в 1956 году)

-Петербургское хоровое училище (в 1954 году)

- Днепропетровская музыкальная консерватория им. Глинки

- Государственный струнный квартет.

В честь великого русского композитора М. И. Глинки учреждено несколько премий и фестивалей:

В 1884 году Беляевым М. П. были учреждены Глинкинские премии, которые просуществовали до 1917 года. С 1958 года в Смоленске проводится Всероссийский музыкальный фестиваль имени Глинки. С 1965 года по 1990 год существовала Государственная премия РСФСР имени Глинки. С 1960 года проводится Международный конкурс вокалистов имени Глинки.

А также названо и сооружено несколько памятников:

В Смоленске, посвящённый 100-летию со дня смерти композитора. В Санкт-Петербурге в 1901 году. В Кургане установлен памятник у детской музыкальной школы №4. В Челябинске открыт 20 июля 2004 года на площади перед академическим театром оперы и балета. 20 мая 1899 года, дом в Берлине, где умер композитор, была установлена мемориальная доска. В Санкт-Петербурге сооружен по инициативе Императорского русского музыкального общества, открыт 3 февраля 1906 года на Театральной площади в створе Никольской улицы.

Я провела социологическое исследование среди учеников школы имени А. Ф. Гедике, а также некоторых учеников общеобразовательной школы. В опросе было 5 вопросов.

1. Учились /учитесь ли вы в музыкальной школе?
1. Знаете ли вы кто такой Михаил Иванович Глинка?
3.Если учились в музыкальной школе , то играли ли вы произведения М. И. Глинки?
4.Знаете ли вы романсы, симфонии или оперы этого композитора?
5.Какая музыка вам нравится?

14

В данном опросе поучаствовало около 45 человек.

Около 40% опрошенных учились или учатся в музыкальной школе.

На второй вопрос «Знаете ли вы кто такой М. И. Глинка?» 76% опрошенных ответили «да». Эта статистика говорит о том, что композитор является очень известным и по сей день.

2% опрошенных , которые учились в музыкальной школе , играли произведения М. И. Глинки. В основном это были романсы. На сегодняшний день это достаточно весомое число. Это говорит о том, что произведения М. И. Глинки пользуются популярностью среди учеников музыкальных школ (музыкальных заведений), а также подтверждает тот факт, что романсы и симфонии являются основой/ классикой для людей, обучающихся музыке. (вопрос 3)

На первую половину вопроса «Знаете ли вы романсы, симфонии или оперы этого композитора? Если «да», то какие ? » 43% опрошенных ответили «да». Чаще всего люди называли оперу «Иван Сусанин». Это подтверждает то, что люди называли оперу «Иван Сусанин» или «Жизнь за царя» потому что это самое известное произведение, и которое являлось ключевым не только для представителей того времени, но и для всей российской музыкальной культуры. Среди этих 43% присутствуют 16% , которые назвали вторую оперу М. И. Глинки «Руслан и Людмила», что также говорит о том , что присутствует достаточная осведомленность о творчестве композитора. Лишь 3% процента назвали и другие произведения. Все эти люди назвали симфонию «Камаринская» в качестве примера. (вопрос 4)

На последний вопрос 10% ответили , что любят рэп, 7% ответили, что любят классическую музыку.54% ответили, что любят поп музыку. 6% из опрошенных предпочитают не слушать музыку вовсе. Остальные 23% являются меломанами^. Среди людей, которые предпочитают слушать не классическую музыку, процентное соотношение ответивших верно на вопросы про композитора было несколько больше.

По данным опроса можно сделать вывод. Большое количество людей знает, кем является Михаил Иванович Глинка и что он сделал, а также знает, какое влияние он оказал на развитие музыки. Стоит отметить, что некоторая часть опрошенных (10%) также осведомлена и о развитии русского музыкального искусства в целом. Спустя почти два столетия, а именно 163 года, общество знает Михаила Ивановича Глинку, активно использует его труды, которые стали основой в получении даже среднего музыкального образования. Это говорит о том, что М. И. Глинка это не просто музыкант и композитор, а величайший музыкант, который синтезировал направления в музыке , создавая новые, писал пособия и вел активную преподавательскую деятельность.

15

Заключение

Михаил Иванович Глинка является великим русским композитором. Он разукрасил музыкальное искусство, внес новые формы звукоподражания инструментов в известные всему миру произведения. Композитор создал уникальный национальный стиль, который синтезировал в себе уникальные песенные русские черты с западноевропейскими. Глинка первый из русских композиторов достиг высшего для его времени уровня профессионального мастерства в области формы, гармонии и полифонии. Он одним из первых овладел самыми сложными музыкальными жанрами мирового музыкального искусства своей эпохи. Все его труды и помогли «разукрасить» народную песню.

Реалистические устремления в русской музыки были свойственны и до Глинки. Композитор же первым из русских композиторов поднялся до больших жизненных обобщений, до социального отражения в целом. Именно его творчество открыло эпоху романтизма в русской музыке. Новаторство и мощь Михаила Ивановича Глинки заключается в том, что его музыка подлинно народная, пришедшая из просторов страны. Поэзия того времени также отражается в музыке Глинки, что делает её бессмертной и по сей день.

Дальнейшие поколения русских музыкантов считали его своим учителем, а для некоторых людей толчком к выбору музыкальной профессии стало знакомство с сочинениями великого мастера, глубоко нравственное содержание которых сочетается с совершенной формой.

Михаил Иванович Глинка является настоящим гением, его творчество и личность известны людям и по сей день не только из музыкальных профессий, это и показали результаты опроса.

16

Список литературных источников

1. Астафьев Б. М. И. Глинки. Л, 1978
2. Левашева, О. Е. Михаил Иванович Глинка [Текст]: в 2 кн./ О. Е. Левашева-М.: Музыка, 1987
3. Левашова О., Келдыш Ю., История русской музыки- М.,1980
4. Махотин, С. Михаил Иванович Глинка/С. Махотин//Белый город.-2008.-№1
5. Н. П. Козлова/Русская музыкальная литература//Музыка.-224с.,нот.,ил.
6. .[Русская музыка первой половины XIX века]
7. С. А. Базунов/Михаил Глинка//Его жизнь и музыкальная деятельность-2013г
8. «Записки»-автобиография М. И. Глинки
9. [https://obrazovaka.ru/alpha/g/glinka-mixail-ivanovich-glinka-mikhail-ivanovich] статья о биографии Глинки.
10. [https://bol-theatre.com/?utm_medium=] сайт Большого театра, где находятся афиши предстоящих премьер произведений Глинки.