

Михаил Глинка написал первую национальную русскую оперу — «Жизнь за царя», стал одним из основоположников русского романса и придумал, как можно совместить разные ритмы в одном произведении. На постановки композитора ходила императорская семья, а талант высоко оценивали современники Василий Жуковский и Александр Пушкин. Критик Владимир Стасов писал: «Во многих отношениях Глинка имеет в русской музыке такое же значение, как Пушкин в русской поэзии. Оба — великие таланты <...>, оба создали новый русский язык — один в поэзии, другой — в музыке».

Если вы любите чай с мятой или липовым цветом, то вам скорее всего понравится и чай с шалфеем, тимьяном, манжеткой и мелиссой. Я (методист по юношеству) составила список из 10 полезных и ароматных трав, которые надо собрать летом, чтобы всю зиму пить вкусный, ароматный, а главное полезный травяной чай!

*Он первой оперы с любовью
О русских людях сочинял,
Потомкам с чуткою душою
Их подвиг помнить завещал.*

*И до сих пор поют о славе
На сценах оперных столиц.
Российской певческой державе
Давно в искусстве нет границ.*

В. Чуприна

Составитель: методист по
юношеству А.В. Дружина

Ответственный за проект:
директор МБУК
«Межпоселенческая библиотека»
МО ТР
Л.Б. Асланова

МБУК «Межпоселенческая
библиотека»
Мо Темрюкский район
г. Темрюк, ул. Ленина 88
тел. (861-48) 5-23-93

**МБУК «Межпоселенческая
библиотека» МО ТР
Методико-библиографический
отдел**

«Гений Глинки»
**методическое пособие-
рекомендация**

Темрюк, 2023 г.

*Нам предстоит задача серьезная!
Выработать собственный свой стиль
и проложить для оперной русской
музыки новую дорогу.*
М. Глинка

*Глинка... в такой степени
соответствовал потребностям
времени и коренной сущности своего
народа, что начатое им дело
процвело и выросло в самое короткое
время и дало такие плоды, каких
неизвестно было в нашем отечестве в
продолжение всех столетий его
исторической жизни.*
В. Стасов

В лице М. Глинки русская музыкальная культура впервые выдвинула композитора мирового значения. Опираясь на многовековые традиции русской народной и профессиональной музыки, достижения и опыт европейского искусства, Глинка завершил процесс формирования национальной композиторской школы, завоевавшей в XIX в. одно из ведущих мест в европейской культуре, стал первым русским композитором-классиком. В своем творчестве Глинка выразил передовые идейные устремления времени. Его произведения проникнуты идеями патриотизма, верой в народ. Подобно А. Пушкину, Глинка воспел красоту жизни, торжество разума, добра, справедливости. Он создал искусство, настолько гармоничное и прекрасное, что им не устает восхищаться, открывая в нем все новые и новые совершенства.

Что же формировало личность композитора? Об этом Глинка пишет в своих «Записках» —

замечательном образце мемуарной литературы. Главными впечатлениями детства он называет русские песни (они были «первою причиною того, что впоследствии я стал преимущественно разрабатывать народную русскую музыку»), а также крепостной оркестр дяди, который он «любил более всего». Мальчиком Глинка играл в нем на флейте и скрипке, став старше, дирижировал. «Живейшим поэтическим восторгом» наполняли его душу колокольные звоны и церковное пение. Юный Глинка неплохо рисовал, страстно мечтал о путешествиях, отличался живостью ума и богатой фантазией. Два великих исторических события явились для будущего композитора важнейшими фактами его биографии: Отечественная война 1812 г. и восстание декабристов в 1825 г. Они определили основную идею творчества («Отчизне посвятим души прекрасные порывы»), а также политические убеждения. По словам друга юности Н. Маркевича, «Михаило Глинка... не сочувствовал никаким Бурбонам».

Благотворное влияние на Глинку оказало пребывание в Петербургском благородном пансионе (1817-22), славившемся прогрессивно мыслящими преподавателями. Его воспитателем в пансионе был В. Кюхельбекер, будущий декабрист. Юность протекала в атмосфере пылких политических и литературных споров с друзьями, причем кое-кто из близких Глинке людей после разгрома восстания декабристов оказался среди сосланных в Сибирь. Недаром Глинка был подвержен допросу относительно связей с «бунтовщиками».

В идейно-художественном формировании будущего композитора немалую роль сыграла русская литература с ее интересом к истории, творчеству, жизни народа; непосредственное общение с А. Пушкиным, В. Жуковским, А. Дельвигом, А. Грибоедовым, В. Одоевским, А. Мицкевичем. Разнообразными были и музыкальные впечатления. Глинка брал уроки фортепианной игры (у Дж. Филда, а затем у Ш. Майера), учился пению, игре на скрипке. Часто бывал в театрах, посещал музыкальные вечера, музицировал в 4 руки с братьями Виельгорскими, А. Варламовым, начал сочинять романсы, инструментальные пьесы. В 1825 г. появился один из шедевров русской вокальной лирики — романс «Не искушай» на стихи Е. Баратынского.

Немало ярких художественных импульсов дали Глинке путешествия: поездка на Кавказ (1823), пребывание в Италии, Австрии, Германии (1830-34). Общительный, пылкий, увлекающийся юноша, доброту и прямодушие сочетавший с

поэтической чувствительностью, он легко обзаводился друзьями. В Италии Глинка сблизился с В. Беллини, Г. Доницетти, встречался с Ф. Мендельсоном, позже среди его друзей появятся Г. Берлиоз, Дж. Мейербер, С. Монюшко. Жадно впитывая разнообразные впечатления, Глинка серьезно и пытливо учился, завершив музыкальное образование в Берлине у известного теоретика З. Дена.

Именно здесь, вдали от родины, Глинка в полной мере осознал свое истинное предназначение. «Мысль о национальной музыке... более и более проявлялась, возникло намерение создать русскую оперу». Этот замысел осуществился по возвращении в Петербург: в 1836 г. была завершена опера «Иван Сусанин». Ее сюжет, подсказанный Жуковским, давал возможность воплотить чрезвычайно увлекавшую Глинку идею подвига во имя спасения родины. Это было новым: во всей европейской и русской музыке не появлялось героя-патриота, подобного Сусанину, образ которого обобщает лучшие типические черты национального характера.

Героическая идея воплощается Глинкой в формах, характерных для национального искусства, на основе богатейших традиций русской песенности, русского профессионального хорового искусства, которые органично соединились с закономерностями европейской оперной музыки, с принципами симфонического развития.

Премьера оперы 27 ноября 1836 г. была воспринята передовыми

деятели русской культуры как событие большого значения. «С оперой Глинки является... новая стихия в Искусстве, и начинается в его истории новый период — период Русской музыки», — писал Одоевский. Высоко оценили оперу русские, позже зарубежные, писатели и критики. Пушкин, присутствовавший на премьере, написал четверостишие:

*Слушая сию новинку,
Зависть, злобой омрачась,
Пусть скрежещет, но уж Глинку
Затоптать не может в грязь.*

Сразу же после премьеры «Сусанина» началась работа над оперой «Руслан и Людмила» (на сюжет поэмы Пушкина). Однако всевозможные обстоятельства: неудачная женитьба, завершившаяся разводом; высочайшая милость — служба в Придворной певческой капелле, отнимавшая много сил; трагическая гибель Пушкина на дуэли, разрушившая планы совместной работы над произведением, — все это не благоприятствовало творческому процессу. Мешала бытовая неустроенность. Некоторое время Глинка жил у драматурга Н.

Кукольника в шумном и веселом окружении кукольниковской «братии» — художников, поэтов, изрядно отвлекавших от творчества. Несмотря на это, работа продвигалась, а параллельно появлялись и другие произведения — романсы на стихи Пушкина, вокальный цикл «Прощание с Петербургом» (на ст. Кукольника), первый вариант «Вальса-фантазии», музыка к драме Кукольника «Князь Холмский».

К этому же времени относится деятельность Глинки в качестве певца и вокального педагога. Он пишет «Этюды для голоса», «Упражнения для усовершенствования голоса», «Школу пения». Среди его учеников С. Гулак-Артемовский, Д. Леонова и др.

Премьера «Руслана и Людмилы» 27 ноября 1842 г. принесла Глинке немало тяжелых переживаний. Враждебно встретила оперу аристократическая публика во главе с императорской фамилией. Да и среди сторонников Глинки мнения резко разделились. Причины сложного отношения к опере заключаются в глубоко новаторской сущности произведения, с которое начался неведомый ранее Европе сказочно-эпический оперный театр, где в причудливом переплетении предстали разнообразные музыкально-образные сферы — эпическая, лирическая, восточная, фантастическая. Глинка «на былинный лад распел пушкинскую поэму» (Б. Асафьев), причем неторопливое разворачивание событий, основанное на смене красочных картин, было подсказано пушкинскими словами: «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой». Как развитие самых

сокровенных идей Пушкина предстали в опере и другие ее черты. Солнечная музыка, воспевающая любовь к жизни, веру в торжество добра над злом, перекликается со знаменитым «Да здравствует солнце, да скроется тьма!», а яркий национальный стиль оперы как бы вырастает из строк пролога; «Там русский дух, там Русью пахнет». Несколько последующих лет Глинка провел за границей в Париже (1844-45) и в Испании (1845-47), специально изучив перед поездкой испанский язык. В Париже с большим успехом прошел концерт из произведений Глинки, по поводу которого он писал: «...Я первый русский композитор, который познакомил парижскую публику со своим именем и своими произведениями, написанными в России и для России». Испанские впечатления вдохновили Глинку на создание двух симфонических пьес: «Арагонская хота» (1845) и «Воспоминание о летней ночи в Мадриде» (1848-51). Одновременно с ними в 1848 г. появилась знаменитая «Камаринская» — фантазия на темы двух русских песен. С этих произведений, равно «докладных знатокам и простой публике», ведет свое начало русская симфоническая музыка.

Последнее десятилетие жизни Глинка жил попеременно в России (Новоспасское, Петербург, Смоленск) и за рубежом (Варшава, Париж, Берлин). Атмосфера все сгущавшегося глухого недоброжелательства угнетающе действовала на него. Лишь небольшой круг истинных и горячих почитателей поддерживал его в эти годы. Среди них А. Даргомыжский, дружба с

которым началась еще в период постановки оперы «Иван Сусанин»; В. Стасов, А. Серов, молодой М. Балакирев. Творческая активность у Глинки заметно снижается, однако новые веяния в русском искусстве, связанные с расцветом «натуральной школы», не прошли мимо его внимания к определили направление дальнейших художественных поисков. Он начинает работу над программной симфонией «Тарас Бульба» и оперой-драмой «Двумужница» (по А. Шаховскому, незаконч.).

Одновременно возник интерес к полифоническому искусству эпохи Возрождения, мысль о возможности связать «Фугу западную с условиями нашей музыки узами законного брака». Это вновь привело Глинку в 1856 г. в Берлин к З. Дену. Начался новый этап творческой биографии, которому не суждено было завершиться... Глинка не успел осуществить многое из того, что было задумано. Однако его идеи получили развитие в творчестве русских композиторов последующих поколений, начертавших на своем художественном знамени имя основоположника русской музыки.

**Вокальные упражнения и этюды;
Инструментовка произведений
собственных и других авторов.**

Список произведений:

Оперы:

- Двумужница (неосуществленный замысел)
- Жизнь за царя (Иван Сусанин) 1836
- Матильда Роксби (неосуществленный замысел)
- Ночь на распутье (неосуществленный замысел)
- Руслан и Людмила 1842

**Вокальные, вокально-хоровые и
вокально-инструментальные
сочинения:**

80 романсов, песен, арий, в том числе цикл романсов Прощание с Петербургом, записи 17 испанских народных напевов, романсы на слова А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Дельвига, В. А. Жуковского и др., итал. арии, дуэттино, канцонетты и др.

**Фортепианные сочинения
Музыка к драматическим
спектаклям;**

**Оркестровые и камерно-
инструментальные сочинения;**

Интересные факты:

1. Михаил Глинка был знаком с писателем и дипломатом Александром Грибоедовым. Грибоедов был большим знатоком музыки и подсказал композитору мелодию грузинской песни. Позже, уже специально к ней Александр Пушкин написал стихотворение «Не пой, волшебница, при мне».
2. За первую оперу «Жизнь за царя» Михаил Глинка не получил от театра ни рубля. Директор Петербургского Большого театра взял с композитора подписку о том, что он не будет требовать вознаграждения.
3. Композитору иногда приходили письма от губернаторов. Если в регион приезжал член императорской семьи, то чиновники просили Глинку сочинить хор для бала: музыка знаменитого автора-патриота должна была расположить государя к местному дворянству.

4. Одна из главных тем увертюры к «Руслану и Людмиле» пародирует стук ножей и вилок на свадьбе дочери Николая I великой княгини Марии Романовой. Мелодию композитор придумал на церемонии бракосочетания. Он вспоминал: «Во время обеда играла музыка, пел тенор и придворные певчие; я был на хорах и стук ножей, вилок, тарелок поразил меня и поддал мысль подражать ему в интродукции «Руслана», что мною впоследствии, выполнено».

5. Во время своего приезда в Петербург в 1842 году Ференц Лист послушал новую оперу Глинки «Руслан и Людмила» и похвалил композитора за произведение. В «Записках» он писал: «Лист слышал мою оперу, он верно чувствовал все замечательные места <...> он успокоил меня насчет успеха».

6. Михаил Глинка старался выучить язык той страны, в которую приезжал. В Италии он нанимал учителя по итальянскому, в Испании — по испанскому. Композитору легко давались языки, и через короткое время он уже мог понимать разговоры на улице.

7. Музыкальный критик Феофил Толстой не только дал свою трактовку «Камаринской» Глинки, но и убедил в своей интерпретации императрицу Александру Федоровну. По его мнению, валторновая педаль в последней части плясовой изображает пьяницу, который стучит ногой в комнату, где веселье, и просит открыть ему дверь.

Фильм:

«Глинка» — биографический игровой фильм 1946 года об основоположнике русской классической музыки Михаиле Ивановиче Глинке. Сюжетные вехи: детство будущего композитора Михаила Глинки (Борис Чирков) и его связь с народным мелосом, поездка в Италию, создание опер «Иван Сусанин», переименованной лично императором в «Жизнь за царя», и «Руслан и Людмила». Взаимоотношения композитора с Пушкиным (Пётр Алейников) и Анной Керн (Кира Головка), благодаря дружбе с которой возник романс «Я помню чудное мгновенье». Автор сценария: Арнштам, Лео Оскарович. Режиссёр: Арнштам, Лео Оскарович. Оператор: Шеленков, Александр Владимирович Иоланда Чен. Художник: Владимир Каплуновский. Музыка: Глинка, Михаил Иванович Шебалин,

Виссарион Яковлевич.
Звукорежиссёр: Лев Трахтенберг

Награды:

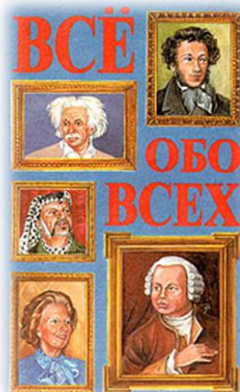
Фильм был награждён Сталинской премией II степени (1947). Премию получили: Арнштам Лео Оскарович, Шеленков Александр Владимирович, Каплуновский Владимир Павлович, Чирков Борис Петрович, Меркурьев Василий Васильевич, Головкин (Иванов) Кира Николаевна, Серова Валентина Васильевна.

Факты:

- Работу над картиной режиссёр начал ещё в 1940 году, но из-за войны вынужден был прервать её; в течение войны Арнштам снимает два короткометражных фильма: «Чапаев с нами», «Случай на телеграфе» и х.ф «Зоя», лишь после войны возвращается к фильму «Глинка»
- Вместе с фильмом «Зоя» картина «Глинка» участвовала в международном кинофестивале в Канне (1946)
- Фильм «Глинка» в 1947 году был номинирован на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, но не получил награду
- Роль Пушкина стала неудачей для любимца публики Петра Алейникова, который к тому времени снялся в нескольких популярных фильмах в комедийных ролях. Артист мечтал о смене амплуа, но, видя его на экране в гриме

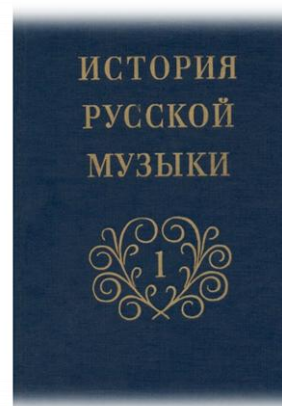
Пушкина, зрители начинали смеяться. После этой картины он долго не снимался.

**Книги из фонда
Межпоселенческой
библиотеки,
которые помогут погрузиться
в мир Михаила Ивановича
Глинки:**

Самый полный свод биографий известных людей. В пяти томах серии вы найдете любопытные факты из жизни Спартака и Бориса Ельцина, Майи Плисецкой и Майкла Джексона, Григория Распутина и Михаила Глинки, а также 600 других знаменитостей.

Автор: Шалаева Г.П.
Раздел о Глинке: 103-110 стр.

Создан коллективом педагогов кафедры истории музыки народов СССР Московской консерватории. Он охватывает период от древнейших времен до середины XIX века, включая творчество М.И.Глинки и А.С.Даргомыжского.

Предназначается для студентов консерваторий.

Автор: Келдыш Ю.
Раздел о Глинке: 407-526 стр.

В книге рассказывается о самых значительных событиях в истории отечественной музыкальной культуры, о зарождении русской

композиторской школы, о творчестве и судьбе первых российских композиторов, о расцвете русского музыкального искусства в XIX веке, 'золотом веке' русского искусства, когда творили Глинка, Даргомыжский, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, о композиторах 'серебряного века' - Скрябине, Рахманинове и др.

Автор: Никитина Л.Д.
Раздел о Глинке: 34-56 стр.

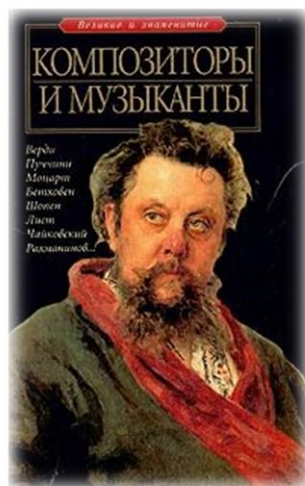
На всем протяжении истории человечества музыка составляла существенную часть жизни людей. Начиная с древних времен, она является таким видом искусства, которое оказывает огромное эмоциональное воздействие на человека. О самых великих композиторах в истории человечества - новая книга из этой серии.

Автор: Самин Д.К.
Раздел о Глинке: 162-166 стр.

Книга включает материалы о жизни и творчестве крупнейших русских композиторов прошлого столетия. Расположенные в хронологическом порядке воспоминания очевидцев, дневниковые записи, письма, статьи и высказывания самих композиторов и их современников, отрывки из работ музыковедов и историков музыки создают цельный рассказ, содержащий биографические факты, сведения о важнейших произведениях, оценку вклада в развитие отечественной и мировой культуры. Материал книги будет полезен на занятиях по курсам "Мировая художественная культура" и "Основы музыкальной культуры".

Автор: Григорович В.Б.
Раздел о Глинке: 5-67 стр.

Книга серии "Великие и знаменитые" в увлекательной форме рассказывает о жизни и творчестве великих композиторов. Обширный фактический материал, любопытные подробности, живость изложения - отличительные черты этого повествования. Книга, безусловно, увлечет читателя, а школьникам послужит хорошим подспорьем при подготовке рефератов.

Автор: Кравченко Т.Ю.
Раздел о Глинке: 393-401 стр.

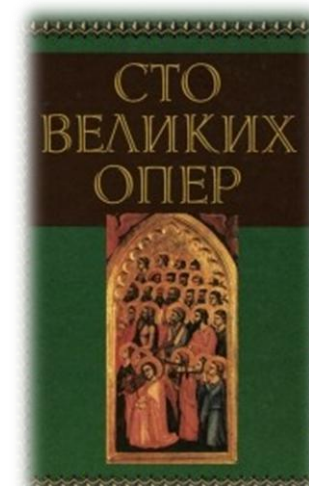
В этой книге автор выступает "агентом читателя", стремящимся понять и рассказать, что происходит в мире современной поисковой музыки.

Дмитрий Бавильский пытается определить, что сегодня есть музыка?

Где она начинается и где не заканчивается? Каковы ее границы и откуда следует вести отсчет нынешней музыкальности?

Книга бесед с современными композиторами делится на две части: в первой сочинители рассказывают о своих предшественниках, одновременно раскрывая собственные пристрастия, формулируя творческие кредо. Во второй части помещены диалоги с композиторами, рассказывающими о себе без посредничества "великих фигур". Но книга не только о музыке. Музыка в ней - повод для раскрытия современного миропонимания. Нынешние композиторы превратили свою творческую мастерскую в настоящую антропологическую лабораторию.

Автор: Бавильский Д.
Раздел о Глинке: 17, 33, 38, 39, 83, 84, 149-154, 156-162, 173, 234, 249, 280, 351, 496-498, 602 стр.

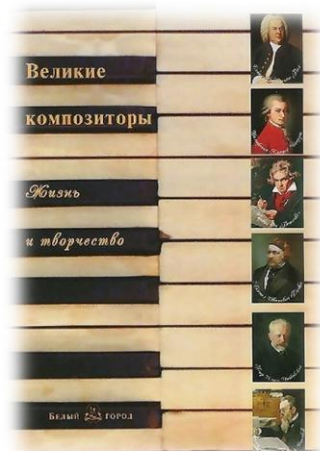

Основу издания составляет ставшая классической на Западе книга американского музыкального критика, педагога и издателя Генри У. Саймона "Сто великих опер", впервые опубликованная в 1957 году и с тех пор не раз переиздававшаяся на Западе. Жанр оперы насчитывает вот уже 400 лет. За эти столетия опера прошла огромный путь. Были написаны и поставлены на сценах театров мира тысячи опер. Из этого океана музыки Генри У. Саймон выбрал сто самых великих творений. Это оперы Глюка, Моцарта, Россини, Верди, Вагнера, Пуччини и других великих композиторов. Автор книги, помимо изложения содержания каждой из этих опер, знакомит читателя с историей создания произведений и любопытными фактами их сценической жизни. Перу переводчика книги Генри У. Саймона, известного российского музыканта и искусствоведа Александра Майкапара принадлежит дополнение к книге - рассказ о создании и изложение содержания двадцати лучших русских

опер. Книга рассчитана на всех интересующихся оперным искусством, а также историей европейской культуры.

Автор: Саймон Генри У.

Раздел о Глинке: 635-543 стр.

Книга предлагает юному читателю портреты шести великих композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвиг ван Бетховена, Михаила Ивановича Глинки, Петра Ильича Чайковского, Николая Андреевича Римского-Корсакова.

Составитель: Мордвинцева Н.Б.

Раздел о Глинке: 42-54 стр.

**Мы ждем Вас в библиотеке –
давайте вместе откроем этот
удивительный мир классической
музыки!**

***создано к 220-летию со дня
рождения великого композитора
М.И. Глинки**

Книга не только увлекательный рассказ о жизненном и творческом пути М.И.Глинки, но и о прошлом русской музыки, овеянном именем великого композитора.

Автор: Фрид Р.

В повести рассказывается о жизни и творчестве великого русского композитора, о его операх - "Иван Сусанин" и "Руслан и Людмила", о симфонических увертюрах, романсах.

Для детей среднего и старшего возраста, широкого круга читателей.

Автор: Канн-Новикова Е.