

Департамент культуры Брянской области
Брянский областной учебно-методический центр
культуры и искусства

Сборник материалов научно - практической
конференции, посвящённой 220-летию со дня
рождения М.И. Глинки

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

для преподавателей детских школ
искусств

Выпуск 18

г.Брянск
29 марта 2024 года

ПРЕДИСЛОВИЕ

Научно-практическая конференция «Педагогическая инициатива» для преподавателей детских школ искусств проводится ГБУ ДПО «Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства» с целью выявления и распространения актуальных и перспективных педагогических методик и технологий; активизации методической работы в образовательных организациях сферы культуры и искусства; обмена педагогическим опытом преподавателей и совершенствование организации учебного процесса в системе художественного образования.

В сборнике представлены методические рекомендации, разработки открытых уроков по творчеству М.И. Глинки, сценарии мероприятий, лекций, музыкальных гостиных, концертов, мультимедийные презентации, посвящённые жизни и творчеству великого русского композитора.

Среди представленных материалов конференции есть методические работы опытных преподавателей, чей педагогический стаж насчитывает не одно десятилетие и тех, кто только начинает свой путь в профессиональном сообществе.

Авторы предлагают свои методики, делятся опытом работы по самым актуальным и насущным проблемам в области художественного образования.

**Список участников научно-практической конференции
«Педагогическая инициатива»,
посвящённой 220-летию со дня рождения М.И. Глинки**

1. Лекция «М.И. Глинка и его современники»
Пальникова Елизавета Николаевна, преподаватель теоретических дисциплин и хора МБУДО «Глинищевская детская школа искусств»
2. Сценарий внеклассного мероприятия, посвящённого 220-летию со дня рождения М.И.Глинки
Солодовщикова Олеся Владимировна, преподаватель по классу гитары МБУДО «Дятьковская детская школа искусств»
3. Сценарий внеклассного мероприятия «Вокальное творчество М.И.Глинки», посвящённого 220-летию со дня рождения М.И. Глинки
Спиридонова Наталья Викторовна, преподаватель по классу фортепиано МБУДО «Дятьковская детская школа искусств»
4. Лекция «История одного романса»
Мухитова Наталья Владимировна, МБУДО «Карачевская детская школа искусств им. В.Ф. Кольцова»
5. Методическая разработка сценария музыкальной гостиной «Сказка ложь, да в ней намёк...»
Гольмакова Наталья Григорьевна, преподаватель МБУДО «Клетнянская детская школа искусств»
6. Лекция–презентация «М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки. Творческий портрет композитора»
Цветкова Елена Николаевна, преподаватель МБУДО «Детская школа искусств им. Е.М. Беляева» г. Клинцы Брянской области
7. Лекция «Особенности воплощения пушкинской поэмы в опере М.И. Глинки «Руслан и Людмила»
Гурова Валентина Николаевна, преподаватель МБУДО «Детская школа искусств» города Сельцо Брянской области
8. Сценарий музыкально-литературной гостиной «Музыка - душа моя!»
Астаповская Галина Михайловна, преподаватель МБУДО «Унечская детская школа искусств»

Лекция на тему «М.И. Глинка и его современники»

*Пальникова Е.Н., преподаватель
МБУДО «Глинницевская
детская школа искусств»*

Михаил Иванович Глинка является одним из самых выдающихся композиторов России, основателем русской классической оперы и русского классического романса.

Среди современников Глинки можно выделить несколько выдающихся деятелей искусства, которые разделяли его интересы и взгляды, среди них:

Александр Сергеевич Даргомыжский

В 1834 году Даргомыжский познакомился с Глинкой. Как вспоминал Михаил Иванович в своих «Записках», приятель привел к нему «маленького человечка в голубом сюртуке и красном жилете, который говорил писклявым сопрано. Когда он сел за фортепьяно, оказалось, что этот маленький человек был бойкий фортепьянист, а впоследствии весьма талантливый композитор - Александр Сергеевич Даргомыжский». Любовь к искусству помогла быстрому сближению обоих музыкантов. Даргомыжский с нетерпением ждал каждой встречи с Глинкой. Он хотел, чтобы Михаил Иванович поделился с ним своими знаниями, опытом, наблюдениями. Он никогда не встречал такого необыкновенного человека и музыканта, который бы ставил перед собой такие великие цели и задачи. В это время Глинка работал над своей оперой «Иван Сусанин», многое уже было написано, многое задумано и ждало своего воплощения. Глинка в присутствии Даргомыжского играл сцены из будущей оперы, они вместе музицировали в четыре руки, часто играли симфонии Бетховена. Даргомыжский впитывал каждый жест Глинки, каждое его замечание, совет. С помощью Глинки Даргомыжский познакомился с произведениями старых мастеров – Бетховена, Мендельсона и др. Он восхищался глубокими познаниями старшего друга, оригинальностью его суждений. На его опыте и на произведениях старых мастеров стал постигать музыкальную науку. Общение с Глинкой, его дельные советы заставили Даргомыжского серьезнее взглянуть на своё музыкальное призвание и основательно взяться за изучение теории музыки. На одной из встреч Глинка показал Даргомыжскому несколько тетрадок с лекциями своего немецкого учителя Дена, у которого брал уроки. Возвращаясь из Италии, он 10 месяцев прожил в Берлине. Эти лекции были просты и доступны. Какая это была школа для молодого музыканта! Даргомыжский стал ездить к Глинке 3 – 4 раза в неделю, дружба их крепла с каждой встречей. С неодолимой силой влекло его в эту квартиру. Между двумя молодыми музыкантами установились тёплые, дружеские отношения. Им было интересно вместе. Они даже внешне были похожи: оба малого роста, живые, подвижные, разносторонне образованные. Им было о чём поговорить. Глинка пел романсы своего друга, аккомпанируя себе на рояле. По его просьбе Даргомыжский исполнял свои новые произведения: балладу «Свадьба», песню «Каюсь, дядя...», комическую «Ведьму». Услышав песню

«Каюсь, дядя, чёрт попутал», исполненную Даргомыжским, Глинка со смехом сказал: «Грех будет, любезный Александр Сергеевич, если не напишешь ты комической оперы. Тебе природою отпущен редкостный комический талант. Коли послушаешь меня, разом станешь выше всех музыкантов, когда-либо писавших в этом роде!». В этих пьесах предстали картины русской жизни, метко схваченные Даргомыжским. Герои этих произведений – люди из народа. От Глинки он унаследовал горячую любовь к народной песне. В свои произведения Даргомыжский вводил подлинные народные мелодии. Его творчество не было столь же многогранным, как творчество Глинки, но значение его наследия оказалось огромно для развития русской музыки. Даргомыжский, как и Глинка, был выдающимся исполнителем вокальной музыки, хотя и не обладал настоящим голосом. Благодаря Глинке, его музыке, его суждениям, советам у Даргомыжского глубже и чётче, яснее определились его интересы и пути его творчества. По советам Глинки Даргомыжский написал свои первые партитуры, инструментовал для оркестра фортепианные партии ранних романсов. Это заслужило одобрение Глинки, но он не обольщался, судил свои работы строго и критично. Он наблюдал работу Глинки над «Иваном Сусаниным», по предложению Михаила Ивановича проводил репетиции с оркестром, который был для него настоящей творческой школой. Он всерьёз начинает заниматься сочинительством, издаёт романсы, песни, сочиняет для скрипки и фортепиано, пишет трио, дуэты, квартеты, каждая мелодия в его вокальных сочинениях правдива и драматична. В его шуточных песнях остро проявляются комические характеры. Многие свои сочинения Даргомыжский показывает Глинке, прислушивается к его отзывам и дельным советам. Общение с Глинкой оставило огромный след в жизни Александра Сергеевича. Глинка оказался для него не только другом, но и щедрым учителем. Даргомыжский не смог поехать за границу, чтобы продолжить свое образование. И Глинка передал ему тетради со своими занятиями по контрапункту с Зигфридом Дэном. Изучил Даргомыжский и партитуру «Ивана Сусанина». Даргомыжский – первый русский композитор, который осознал великое значение творческого дела Глинки и бесповоротно пошёл по указанному им пути. С одной стороны, композитор продолжил линию своего старшего современника М.И. Глинки, с другой открыл неисчерпаемые музыкально-драматические возможности вокальных жанров, создав целый ряд сочинений, в которых отразились новые демократические тенденции времени.

Александр Сергеевич Пушкин

Русский критик Владимир Васильевич Стасов писал: «Глинка в русской музыке имеет такое же значение, как Пушкин в русской поэзии. Оба – родоначальники нового русского творчества, оба глубоко национальные, оба создали новый русский язык – в поэзии и музыке». В жизни Пушкин и Глинка встретились ненадолго, но стихи одного и музыка другого, соединяясь неразрывно, так же, неразрывно соединили на века их имена. Было у них много общего и в судьбе. Одинаково прошли их детские годы. Оба росли среди природы, вдыхая в себя дух народный с песнями и сказками, услышанными от дворовых девушек, от своих нянь.

Первое знакомство Глинки с Пушкиным состоялось в 1828 году во время учёбы Михаила Ивановича в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте в Петербурге. Вместе с Глинкой в пансионе учился Лев Пушкин, брат Александра Сергеевича. 24-летний Глинка называл Пушкина по имени-отчеству и «известнейшим поэтом», несмотря на разницу всего в 5 лет. Встречи двух творцов были регулярными в различных творческих кружках Петербурга. Пушкин высоко ценил музыку Глинки и с увлечением следил за его оперным творчеством. В апреле 1835 года М. Глинка работал над оперой «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), и друзья постоянно интересовались его работой. Неоднократно обсуждался сценарий. В конце 1836 года в тесном кругу единомышленников Глинка и Пушкин рассуждали о путях русской оперы. Поэт высказал мнение об опере лирической, в которой помимо музыки были и хореография, и декоративность. Глинка высказал Пушкину желание взять в качестве либретто «Руслана и Людмилу». Поэт ответил, что желал бы многое изменить в этом юношеском сочинении. Более подробных указаний композитору получить не удалось – роковая дуэль с Дантесом унесла «солнце русской поэзии» зимой 1837 года. Романсы М. Глинки на стихи А. Пушкина стали воплощением единства двух величайших гениев русской культуры. На протяжении всей творческой жизни М. Глинка написал десять романсов на стихи А. Пушкина. Среди них: «Признание», «Я здесь, Инезилья», «Адель», «Не пой, красавица, при мне», «Ночной зефир» и другие. Михаил Глинка был великим композитором, оказавшим огромное влияние на развитие русской музыки. Его современники также сыграли не менее значительную роль в формировании музыкального наследия России. Без их влияния и идей, русская музыка никогда не достигла бы того уровня известности и признания, что мы видим ее сегодня. Композиторы того времени оставили след в истории и оставили нам драгоценное наследие, которое мы сегодня имеем возможность наслаждаться.

Гектор Берлиоз

Берлиоз встретился с Глинкой в Париже в 1844 году. Глинка пишет по этому поводу в своих «Записках»: «Он обошелся со мной чрезвычайно ласково (чего не добьешься от большей части парижских артистов, которые невыносимо надменны),— я посещал его раза по три в неделю, откровенно беседуя с ним о музыке и особенно об его сочинениях, кои мне нравились...». Берлиоз включил в программы своих концертов произведения Глинки. Но этого ему было мало. Он написал Глинке письмо, в котором просил его прислать свою творческую автобиографию для статьи. Глинка по своей скромности сам не исполнил просьбы Берлиоза. За него это сделал его друг, писатель и музыкальный критик Н. А. Мельгунов. После этого Берлиоз поместил в «*Journal des Debats*» статью о Глинке, в которой дал исключительно высокую оценку обеим операм Глинки, и, полностью соглашаясь с П. Мериме, отмечает, что Глинка в «Иване Сусанине» «превосходно схватил и передал все, что есть поэтического в этом простом и вместе с тем патетическом сочинении». «Руслан», — говорит Берлиоз, — «бесспорно шаг вперед, новая фаза в музыкальном развитии Глинки». Дальше Берлиоз пишет: «Его мелодиям присущи неожиданные обороты, очаровательная необычность

периодов. Он великий гармонист и пишет для инструментов с тщательностью и знанием их самых сокровенных выразительных возможностей, что делает его оркестродним из самых жизненных оркестров... Скерцо (Берлиоз здесь имеет в виду «Вальс-фантазию». — Б. Л.) увлекательно, полно необычайно пикантного ритмического кокетства, оно отличается подлинной новизной и превосходно разработано. Особенной оригинальностью мелодий блещут его краковяк и марш (имеется в виду «Марш Черномора». — Б. Л.). Это достоинство очень редко, и когда композитор присоединяет к нему изящную гармонию и красивую, смелую, ясную и колоритную оркестровку, — он может с полным правом занять место среди выдающихся композиторов своего времени».

Глинка - первый национальный композитор России, который исследует и воплощает в музыке русские песенные традиции, фольклор и национальный колорит. Он сумел создать уникальный стиль, объединивший в себе элементы западноевропейской классической музыки и народные русские мелодии. Его творчество оказало большое влияние на развитие русской классической музыки и стало отправной точкой для многих других композиторов.

Сценарий музыкально-поэтического вечера, посвящённого 220-летию со дня рождения М.И. Глинки

*Солодовицкова Олеся Владимировна,
преподаватель по классу гитары
МБУДО «Дятьковская ДШИ»*

«Музыка – душа моя...»
М.И. Глинка

В лице Михаила Ивановича Глинки русская музыкальная культура впервые выдвинула композитора мирового значения. Он считается родоначальником национальной русской музыки. Опираясь на многовековые традиции русской народной и профессиональной музыки, М.И. Глинка завершил процесс формирования национальной композиторской школы, завоевавшей в XIX веке одно из ведущих мест в европейской культуре, стал первым русским композитором - классиком.

Михаил Иванович Глинка родился в Смоленской губернии в 1804 году в большом и богатом имении. Его семья принадлежала к старинному дворянскому роду и имела доходы от двух заводов. Михаил был долгожданным ребенком, но воспитывала его бабушка, не доверившая внука родителям после смерти первенца, любимого Алёши, который умер за год до рождения Миши. Она очень оберегала второго внука, на улицу выпускала крайне редко, зато дома ему было дозволено практически всё.

Свои первые детские мелодии Михаил наигрывал на медных тазах, их звучание напоминало колокольный звон. Талант мальчика заметила его няня Авдотья Ивановна. От неё он впервые услышал русские народные песни, сказки, былины. Когда Мише исполнилось шесть лет, скончалась любящая его бабушка. Он вернулся в имение родителей. С этого момента мать решила вплотную заняться образованием сына. Для его обучения была приглашена гувернантка француженка. Приглашенный архитектор стал заниматься с ним

рисованием, а сам Михаил увлекался географией и книгами о путешествиях, и очень мечтал о них. В дальнейшем его детские мечты воплотятся в жизнь. Он будет много путешествовать, воплощая свои эмоции и чувства в прекрасные музыкальные произведения.

Отец

Иван Николаевич Глинка

Мать

Евгения Андреевна Глинка

Во время Отечественной войны 1812 года семья М.И. Глинки была вынуждена покинуть своё имение и переехать к родственникам в г. Орел, а когда они вернулись, их дом был разрушен. Отец, Иван Николаевич, отставной капитан, решил отстроить новый дом. Поскольку семья любила шумные балы и праздники, то в новом доме появился музыкальный инструмент – фортепиано. Однажды Михаил услышал в гостиной концерт композитора Бернхарда Куселля с кларнетом и твёрдо решил научиться играть на музыкальных инструментах. В 1814 году один из их крепостных начал давать ему уроки игры на фортепиано и скрипке. Своё домашнее образование Глинка в 1817 году продолжил в Благородном пансионе Главного педагогического института в Петербурге. Там он продолжил и свои занятия музыкой. В период пребывания в пансионе он знакомится с Александром Пушкиным, Антоном Дельвигом.

В 1834 году М.И. Глинка вернулся в Россию и поселился в доме у своего знакомого. В гостях здесь бывала и будущая жена музыканта Мария Петровна Иванова, его дальняя родственница. В 1835 году они обвенчались. Семейная жизнь в Новоспасском, куда приехали Глинки после венчания, долгой радости не принесла.

Свою первую оперу "Жизнь за царя" (Иван Сусанин) М.И. Глинка написал в 1836 году. Ею хотели открыть новый сезон Петербургского Большого театра. Это была первая национальная опера. Особую страницу в творчестве композитора занимает опера "Руслан и Людмила", написанная им в 1837-1842 г.г. на сюжет поэмы А.С. Пушкина. В неё Глинка сумел внести впечатления от пребывания на Кавказе в сочетании с восточными красотами.

В 1839 году Михаил Глинка познакомился с дочерью пушкинской музы Анны Петровны Керн Екатериной. Он играл с ней на фортепиано в четыре

руки, пел оперные арии, посвятил ей романс "Я помню чудное мгновенье" (прослушивание аудиозаписи романса).

Екатерина Ермолаевна Керн и Михаил Иванович Глинка

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.
В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

В этот тяжелый период были написаны 12 романсов цикла "Прощание с Петербургом". Одним из самых известных романсов является "Жаворонок".
Звучит романс "Жаворонок".

Романс был написан на стихи поэта Н. Кукольника.

романс
«Жаворонок»

Нестор Кукольник   **Михаил Глинка**

Романс «Жаворонок» - это задумчивая и задумчивая песня, с легко льющейся, плавной мелодией, естественной и простой, окрашенной светлой печалью. В фортепианной партии выразительно воссоздаётся равнинный русский пейзаж – его бескрайние дали, поля и луга со стелющимися по ветру стеблями трав и злаков. Перед вступлением певца в сопровождении слышатся трели жаворонка.

Так же в этот период появляются увертюры: широко известную "Камаринскую", "Арагонскую хоту", "Ночь в Мадриде". Русская национальная опера: народная музыкальная драма "Жизнь за царя", известная как "Иван

Сусанин" (1830 г.), опера – сказка (опера – былина) "Руслан и Людмила" (1842 г.), которую высоко оценил Ференц Лист. В 1851 году М.И. Глинка вернулся из Испании в Петербург, где давал уроки музыки и работал над оперой "Тарас Бульба". Но сил и вдохновения уже не было, здоровье его ухудшалось. Последние годы жизни он проводил то в Петербурге, то в Варшаве, Париже, Берлине. Его самым близким и преданным другом была младшая сестра Людмила Ивановна Шестакова.

В доме композитора собирались поэты, писатели, актёры, певцы, передовые молодые музыканты. Современники утверждали, что М.И. Глинка был самым лучшим исполнителем своих песен и романсов. Красивый голос и душа, полная чувств, передавали неповторимость каждого произведения. В 1857 году в Берлине композитор скончался. Похоронен был на лютеранском кладбище, откуда через некоторое время прах его перевезли в Петербург и захоронили на кладбище Александро-Невской лавры.

Значение творчества М.И. Глинки, его историческая роль заключается в том, что он стал основоположником русской классической музыки, проявил себя как ярчайший новатор и открыватель новых путей в развитии отечественной музыкальной культуры, подвёл итог предшествующим исканиям и синтезировал традиции западноевропейской музыкальной культуры и особенности русского народного творчества. Именем великого композитора названо Смоленское областное музыкальное училище. Первый памятник М. И. Глинке был установлен в центре города Смоленска, в саду Блонье, напротив здания филармонии. Средства для его установки были собраны добровольно группой композиторов и музыкантов, инициатором выступил М.И. Балакирев. К 100 – летию классика был открыт памятник на Театральной площади Петербурга. Инициатором опять явился М. И. Балакирев, который написал прошение в государственные структуры и получил согласие императора. В 2004 году в Челябинске памятник М.И. Глинке был установлен на площади перед академическим театром оперы и балета.

В родовом имении Глинок Новоспасском в Смоленской области работает музей – усадьба композитора, посещение которой знакомит с его биографией и творчеством, родословной и значимыми событиями в его жизни. В доме – музее сохранилась атмосфера уюта, таинственности, душевной чистоты и необыкновенного восприятия музыкальных композиций, исполненных любви ко всему русскому, дополненной нотами западноевропейской культуры. Шедевры русской классической музыки созданы автором, который тонко чувствовал душу русского человека и воплощал свои чувства в звуки, приносящие слушателю ощущения силы, любви, доброты и нежности. Рукописи, печатные издания и другие материалы гениального мастера музыки представлены в Российском национальном музее музыки. Именем М.И.Глинки назван Центральный музей музыкальной культуры в Москве. В нашей стране ценится и бережно хранится наследие великого классика. Ежегодно проводятся музыкальные фестивали имени Михаила Ивановича Глинки, международные конкурсы вокалистов.

Сценарий мероприятия «Вокальное творчество М.И.Глинки»

*Спиридонова Наталья Викторовна,
преподаватель
МБУДО «Дятьковская ДШИ»*

Цель: познакомить обучающихся с вокальной лирикой М.И.Глинки

Звучит романс «Не искушай меня без нужды. Элегия»

Здравствуйте дорогие ребята. Сегодня у нас открытое внеклассное мероприятие, посвященное творчеству великого русского композитора М. И. Глинки. М. И. Глинка занимает в русской музыке такое же место, как и поэт - А. С. Пушкин в поэзии. Глинка – основоположник русской классической музыки. Вот здесь я хочу спросить Вас: «Как вы понимаете эти слова: Что значит классическая музыка? Вообще, что означает слово «классика»?» (Беседа с классом).

М. И. Глинка создал произведения, которые прославили русскую музыку на весь мир. Композиторы: А.С.Даргомыжский, М.П.Мусоргский, А.П.Бородин, Н.А.Римский-Корсаков, П.И.Чайковский были последователями М.И.Глинки. А сейчас давайте поговорим о детстве композитора, каким оно было, где проходило и чем было наполнено.

Ученики рассказывают биографию композитора.

Основные даты и события, определившие его судьбу и творчество

Звучит вариации на тему русской народной песни «Среди долины ровные»

Теперь мы с вами вернемся непосредственно к теме нашего мероприятия. Создание романсов было для М.И.Глинки насущной потребностью, важнейшим средством самовыражения, частицей собственного бытия. Автором прекрасных, классически совершенных по форме романсов, Глинка проявил себя очень рано: первые же опыты в этом жанре принесли ему громкую славу. Сочинение романсов давалось ему легко и непринужденно: нередко маленький шедевр создавался в течение одного дня или даже в порыве импровизации, на дружеском вечере, в часы общения с друзьями.

В своих романсах Глинка завершил длительный период становления отечественной камерной вокальной культуры, зародившейся еще в XVIII веке, и обобщил на самом высоком уровне ее жанровые традиции. В условиях бурного развития национальной литературы и языка романс, в силу его синтетичности, сделался колыбелью русской классической музыки, средоточием ее общезначимых интонаций. Все пленяет в романсах Глинки: искренность и простота, скромность и сдержанность в выражении чувств и настроений, классическая стройность и строгость формы, красота мелодии, всегда песенной, выразительной, правдиво передающей содержание текста, и ясная красочная гармония. Среди романсов и песен Глинки можно встретить самые разнообразные жанры: от «русской песни», чувствительного бытового романса («Бедный певец») до драматической баллады, песенного повествования («Ночной смотр»), от жизнерадостной застольной и «дорожной» песни до лирической «песни на воде» – баркаролы. Глинка сочинял романсы на

стихи современников – Баратынского, Жуковского, Дельвига, Пушкина. Многие из его романсов написаны на слова близких друзей, например Кукольника. На стихи этого поэта в 1840 году композитор сочинил вокальный цикл «Прощание с Петербургом». Среди романсов Цикла – «Жаворонок» и «Попутная песня»

Звучит романс «Жаворонок»

«Жаворонок» – задушевная и задумчивая песня с легко льющейся и плавной мелодией, естественной и простой, окрашенной светлой печалью. В фортепианной партии выразительно воссоздается равнинный русский пейзаж – бескрайние дали, поля и луга со стелющимися по ветру стеблями трав и злаков. Перед вступлением певца в сопровождении слышатся трели жаворонка.

Звучит «Попутная песня»

«Попутная песня» – образец светлой, жизнерадостной лирики. В ней все – движение и порыв, буйное и горячее ожидание встречи, нетерпение, взволнованное биение сердца. И в песне все подчинено этому настроению. Фортепианная партия с упругим и четким ритмом как бы передает быстрое движение поезда, стук колес и мелькание за окном меняющихся картин. Характерен энергичный и полнозвучный аккорд в начале каждой строфы – от него отталкивается и неудержимо несется вперед мелодия. А далее она сменяется широким и плавным напевом, как бы передающим тоску ожидания.

Звучит романс «Я помню мгновенье»

В вокальной лирике Глинки важное место занимают романсы на слова Пушкина. Среди них «Я помню чудное мгновенье» – жемчужина русской вокальной лирики, в которой воедино слились гении поэта и композитора. Трехчастная форма романса соответствует содержанию стихотворения, в котором отражены три важных момента душевной жизни героя: первая встреча, горечь разлуки с любимой и радость вновь наступившего свидания. Мелодия романса впечатляет своей плавностью и нежной грацией. Ярким контрастом звучит тревожная средняя часть («В глуши, во мраке заточенья»). Здесь музыка становится речитативно-декламационной и суровой. В третьей части, возвращается прежняя светлая мелодия, но она становится радостно-возбужденной, а сопровождение – подвижным и трепетным. Романс относится к зрелому периоду творчества Глинки, поэтому мастерство композитора в нем так совершенно. До Пушкина и Глинки еще никогда и никем не была поднята на такую высоту красота человеческого чувства.

Глинка – основоположник русской классической музыки, создатель национальной русской классической оперы – героической и сказочно-эпической, основоположник русского классического симфонизма, творец бессмертных по красоте песен и романсов.

Свой музыкальный язык Глинка создал на основе русской народной песни. В то же время он живо интересовался искусством других стран. Первым из русских композиторов Глинка глубоко претворил в своей музыке характерные особенности музыки восточных народов. Наряду с русскими песнями в опере «Иван Сусанин» звучат ритмы национальных польских танцев, а в испанских увертюрах – испанские народные напевы. Многое взял Глинка и от плавности итальянской песенной мелодии. Светлая и жизнеутверждающая музыка Глинки – великое достояние русской музыкальной культуры. На его

произведениях учились многие русские композиторы, по-своему разрабатывая различные стороны глинкинского творчества. Завещанные Глинкой традиции, стали основой для дальнейшего развития русской музыки. Продолжатели дела Глинки так же, как и он, стремились своим искусством служить народу, правдиво воссоздавать в своих произведениях народную жизнь. И в этом непреходящее значение его творчества.

Используемая литература:

1. Г.П. Сергеева. Музыка. 3 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. организаций. / Г.П. Сергеева. — М.: Просвещение, 2017. – С. 6-13.
2. Г.П. Сергеева. Учебно-методический комплекс «Мир музыки» для детей 5-10 лет. Практическое мультимедиа-пособие. / Г.П. Сергеева. – М.: Новый диск, 2008.
3. Л.В. Михеева. Словарь юного музыканта [Текст]: / Л.В. Михеева. – М.: АСТ; СПб: Сова, 2005. – С. 16-17, 74-75, 135, 243.
4. Русские песни и романсы / Вступ. статья и сост. В. Гусева. - М.: Худож. лит., 1989. - (Классики и современники. Поэтич. б-ка)

Лекция «История одного романса»

*Мухитова Наталья Владимировна,
преподаватель
МБУДО «Карачевская детская
школа искусств им. В.Ф. Кольцова»*

В творчестве великого композитора Михаила Ивановича Глинки немало произведений, которые знамениты не только своей художественной красотой, но и созданы на основе событий весьма необычных и волнующих. Об одном из них пойдет сегодня речь...

*«Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.»*

Лирические строфы знаменитого стихотворения Александра Сергеевича Пушкина, написанного поэтом в 1825 году, вдохновили многих композиторов на создание музыкальных произведений. Среди них романсы Н. С. Титова, А. А. Алябьева, Н. А. Мильгунова, Я. Ф. Пригожего. Всего существует более двадцати вариантов, самый известный принадлежит Михаилу Ивановичу Глинке.

185 лет назад состоялась встреча, благодаря которой был написан романс «Я помню чудное мгновенье». Пушкин посвятил эти строки Анне Керн, а Михаил Глинка написал романс ее дочери – Екатерине Ермолаевне Керн. Если о романе Пушкина и Керн известно многое, то о чувствах Глинки и Керн-младшей осведомлены лишь знатоки. Дружба композитора с Пушкиным длилась долгие годы, до самой гибели поэта на дуэли. Познакомились они в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте в начале 1817 года, куда родители решили отправить на обучение Михаила. Это было привилегированное заведение для детей дворян. Туда же поступил младший брат поэта Лев Пушкин. Через него и произошло знакомство талантливых друзей. В дальнейшем их творческие жизненные пути часто пересекались. В 1826 году, в Москве, Лев Сергеевич Пушкин представил друг другу М. И. Глинку и Анну Керн.

После трагической смерти Пушкина, Анна Петровна Керн хранила у себя как святыню его автограф с посвященным ей стихотворением «Я помню чудное мгновенье». В 1828 году, встретав Глинку, молодого, начинающего композитора, в кружке Дельвига, она отдала ему автограф, чтобы он положил прекрасные стихи на музыку. Глинка, к огорчению Анны Петровны, затерял

автограф Пушкина, а музыку так и не написал. Если бы композитор написал романс в ту пору, уж верно, он был бы посвящен Анне Керн, как и стихотворение Пушкина. Но лишь спустя 12 лет, когда судьба свела его с дочерью некогда прекрасной молодой женщины, Глинка осуществил ее желание, и уже по другому поводу... Весной 1839 года, на третий день Пасхи, как вспоминал Глинка, он поехал в Смольный монастырь навестить свою замужнюю сестру, которая служила там воспитательницей. Ожидая, когда она освободится, Михаил Иванович, скучая, решил пройтись по институту. Стройная девушка с высокой гибкой шеей привлекла его внимание, смутно напомнив кого-то. Она заметила его взгляд, вспыхнула, и ее не самое красивое лицо вдруг показалось ему прелестным. Он набрался смелости и заговорил с ней, представившись. Девушка, алая, представилась тоже: Екатерина... Керн.

Глинка вздрогнул, поняв, что перед ним — дочь Анны Петровны. Как вспоминал потом Глинка - «Она была нехороша, даже нечто страдательское выражалось на ее бледном лице», и конфузилась, пока он ходил взад и вперед, не говоря ни слова. Знакомство переросло в нежные чувства. Михаил Иванович писал о возлюбленной: «...мой взор невольно остановился на ней: ее ясные выразительные глаза, необычайно стройный стан <...> и особенного рода прелесть и достоинство, разлитые во всей ее особе, все более и более меня привлекали. <...> Я нашел способ побеседовать с этой милой девицей. <...> Чрезвычайно ловко высказал тогдашние мои чувства. <...> Вскоре чувства мои были вполне разделены милою Е. К., и свидания с нею становились отраднее. Все в жизни контрапункт, то есть противоположность <...> Мне гадко было у себя дома, зато сколько жизни и наслаждения с другой стороны: пламенные поэтические чувства к Е. К., которые она вполне понимала и разделяла...».

Возможно, Пушкин впервые увидел Анну Керн такую, во всей прелести ее молодости и достоинства красоты, какой предстала перед Глинкой ее дочь Екатерина Керн. Она воспитывалась в Смольном монастыре с раннего детства, а закончив институт благородных девиц, осталась там работать воспитательницей, что свидетельствует об ее нравственном облике и уме, а также о полном отсутствии у нее перспектив в свете. Глинку сближали с Екатериной Керн музыкальные интересы. Можно сказать больше: созвучие родственных натур... Она выбрала одно из стихотворений Кольцова и переписала его: "Если встречу с тобой", и он положил стихи на музыку. Для нее же он написал Вальс-фантазию, и все это звучало в просторной и уютной квартире, где, казалось, собралась вся семья. (Речь идет о первоначальной фортепианной версии знаменитого вальса-фантазии, известного ныне в оркестровой редакции). Чуть позже, в 1840 году, он вспомнил о переданном ему Анной Керн стихотворении...

Всего два четверостишия, в которых представлена последовательность эпизодов и настроений, отражающая целую историю человеческой жизни и любви. А в музыке Глинка сумел достичь уровня поэзии Пушкина, создав нерасторжимость текста и мелодии в сознании слушателя. "Я помню чудное мгновенье", – распевал Глинка, аккомпанируя себе на рояле в квартире его сестры в Смольном в присутствии Екатерины Керн. Это была история уже не любви Пушкина к Анне Керн, а его – к Екатерине Керн, и всем это было ясно. Теперь то, что они влюблены, ни для кого не секрет. Желание у них одно – связать свои судьбы.

Несколько месяцев спустя, Глинка поселился у сестры в отдельной квартире и стал бывать у Анны Петровны Керн на Петербургской стороне, где жила и Екатерина Керн, по состоянию здоровья, вероятно, оставившая службу в Смольном институте. Об этом времени Глинка рассказывает весьма скудно, не договаривая о многом, потому что его смелые намерения уехать за границу с Екатериной Керн, вплоть до заключения тайного брака, не осуществились - по нескольким причинам, отчасти из-за матери композитора, которая была против его сближения с девушкой. Возможно, против этого союза была и Анна Керн. Но тогда, летом 1840 года, он начал писать двенадцать романсов, задуманных и изданных под названием "Прощание с Петербургом". Он думал о поездке за границу с нею и потому затеял "Прощание с Петербургом". Уехать Михаилу Ивановичу и Екатерине Ермолаевне не пришлось. Более того, летом 1844 года их отношения прекращаются, и Глинка покидает Санкт-Петербург один, отправляясь в новое длительное заграничное путешествие. А что же Катя Керн? Уже окончательно расставшись с Глинкой, она шесть лет еще ждет чуда, не допускает разговоров о замужестве, но в 1854 году все же выходит замуж за юриста Михаила Осиповича Шокальского, приличного, спокойного человека. На тот момент ей было 36.

Увы, замужем она пробыла всего лишь десять лет — муж умер, после его смерти Екатерина Ермолаевна, оставшись без средств, работала то гувернанткой, то учительницей, положив все свои силы на то, чтобы выучить сына. Ей это удалось — Юлий Михайлович Шокальский стал академиком, знаменитым ученым, возглавлял Русское географическое общество. Не стало Екатерины Керн в 1904 году. Юлий Шокальский писал: «Она скончалась в 86 лет и до последнего момента была ясна в мыслях и вспоминала Михаила Ивановича постоянно и всегда с глубоким горестным чувством. Очевидно, она его любила до конца своей жизни...» Любил ее и Глинка. Чувство великого композитора к Екатерине Керн навсегда запечатлено в прекрасном романсе композитора - "Я помню чудное мгновение".

Методическая разработка сценария музыкальной гостиной «Сказка ложь, да в ней намёк...»

*Гольмакова Наталья Григорьевна,
преподаватель МБУДО «Клетнянская
детская школа искусств»*

Цель мероприятия: знакомство с оперой М.И. Глинки «Руслан и Людмила».
Задачи мероприятия: знакомство учащихся с оперой М.И. Глинки «Руслан и Людмила»; развитие аналитических способностей учащихся, креативности мышления, способности к творчеству; воспитание любви к русскому искусству

Ведущая: «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» - такими словами заканчивается сказка «Золотой петушок» А.С. Пушкина. Сегодня мы будем говорить о русском композиторе М.И. Глинке, в этом году отмечается его 220-летний юбилей.

Ведущая: Глинку часто называют «Пушкиным русской музыки». Подобно тому, как Пушкин открыл своим творчеством классическую эпоху русской литературы, Глинка стал основоположником русской классической музыки. Как и Пушкин, он подытожил лучшие достижения своих предшественников и в то же время поднялся на новую, гораздо более высокую ступень. С этого времени русская музыка прочно заняла одно из ведущих мест в мировой музыкальной литературе. Две оперы Глинки – «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» - положили начало двум основным ветвям русской оперы: героико-патриотической и сказочно-эпической. Многие русские композиторы продолжили раскрывать сказочные образы в своём творчестве. Но почему сказка? Ведь мы говорим о серьезной, классической музыке... Известно, что сказки любят все: и дети, и взрослые. В чем же секрет этой всеобщей любви к сказке? Главное здесь, наверное, то, что сказка – это воплощение народной мечты, представление народа о справедливости, о победе над пространством и временем, воплощение веры в могучую силу родной земли. Народный сказочный герой, идеал народа – носитель правдивости и великодушия, физической и душевной силы, постоянно готовый поставить эту силу на службу добру и справедливости.

Ведущая: Русские композиторы-классики много внимания уделяли сказочной тематике. Стремление к фантастике для них не было уходом от жизни, так как фантастические образы былин и сказок являются по существу реалистическим отражением той же правды жизни. Идейный смысл народных сказок — преодоление «злых сил», прославление сил любви, мужества, человечности. К сказочным сюжетам обращались русские художники. Наиболее известными художниками-сказочниками по праву считают Ивана Яковлевича Билибина и Виктора Михайловича Васнецова.

Ведущая: Русские писатели обращались к народным сказкам, а также сочиняли авторские сказки. Сегодня мы обратимся к опере М.И. Глинки на сюжет сказки А.С. Пушкина «Руслан и Людмила».

ВИКТОРИНА по сюжету сказки (Приложение 1).

Ведущая: «Руслан и Людмила» по определению самого композитора – «большая волшебная опера». В 19 веке в России уже были разные сказочные оперы. Но Глинка пишет своё произведение не просто для развлечения публики, а использует сказку для выражения глубоких идей верности долгу, победы добра над злом, торжества любви, для правдивого воплощения русских народных образов. Действующие лица сказочной оперы Глинки наделены чертами реальных человеческих характеров. Взяв у Пушкина сюжет и характеристики основных героев, Глинка немного их переосмыслил. Он отказался от шуточного тона и изобразил поступки и переживания героев с сердечной теплотой, придав им большую значимость. Незадолго до смерти, сам Пушкин говорил композитору, что хотел бы сделать содержание поэмы более значимым.

Ведущая: Итак, действие начинается величественной хоровой интродукцией. В ней показано мироощущение древних славян, каким его рисует народный эпос. Музыка пронизана мужественной силой, спокойной уверенностью и оптимизмом. Одним из главных действующих лиц интродукции является певец-сказитель Баян.

Учащийся: Баян показан в опере как олицетворение народной мудрости, воплощение могучего творческого дара народа. Он приоткрывает завесу над будущим, предсказывает испытания, которые выпадут на долю героев оперы, а также выражает главную мысль оперы: верная любовь будет вознаграждена. Композитор использует ладовую переменность (мажор-минор), характерную для русской народной музыки; типичную для старинного народного искусства форму поочерёдного выступления хора и солиста; сочетание фортепиано и арфы передаёт бряцание гуслей.

Учащийся: В хоре «Лель таинственный» композитор передаёт дух древних языческих песнопений. Пятидольный размер, небольшая по диапазону мелодия с настойчивым повторением отдельных звуков, движение голосов в унисон или в октаву – всё это придаёт музыке величавый старинный характер. В этом хоре Глинка использует форму вариаций, свойственную русской народной музыке.

Ведущая: Внезапно этот хор прерывается резкими аккордами оркестра – это начинается сцена похищения Людмилы.

Учащийся: Для создания фантастического образа Черномора Глинка использовал целотонную гамму. Все звуки занимают одинаковое положение в гамме и поэтому не могут быть разделены по своему значению на устойчивые и неустойчивые звуки. Это придаёт данной гамме необычный, неестественно-безжизненный характер. А зловещая окраска «гаммы Черномора» выступает особенно отчётливо потому, что в ответ звучат, словно жалобы Людмилы, очень человеческие, печальные фразы флейты и кларнета. Все присутствующие охвачены оцепенением. И это состояние передано в музыке причудливыми последовательностями неустойчивых аккордов к разным тональностям, объединённых одним общим тянущимся тоном. Они повисают в воздухе без разрешения и создают впечатление распада связей между явлениями.

Ведущая: Продолжается действие оперы, витязи выходят на поиски Людмилы. Очень большое значение имеет ария Руслана, которую он поёт, приехав на мёртвое поле.

Учащийся: *Начинается ария оркестровым вступлением, рисующим пустынное поле битвы. Мелодия, переходя от одних струнных инструментов к другим, постепенно захватывает всё более широкий диапазон, вызывая ощущение простора и в то же время состояние скорбной сосредоточенности. Эта картина наводит Руслана на размышления о человеческих судьбах... Композитор раскрывает важнейшие качества героя – глубину мысли, твёрдость духа, богатырскую силу. Руслан, преодолевая нахлынувшие на него сомнения и опасения, обретает решимость совершить подвиг во имя любви к Людмиле.*

Ведущая: В садах Черномора мы встречаемся с Людмилой. В отличие от Пушкина, Глинка показал Людмилу духовно сильной личностью, вследствие перенесённых испытаний. В этой сцене есть красивая ария Людмилы «Ах ты доля, долюшка».

Учащийся: *В этой арии очень ярко проявляется национальное своеобразие музыки и возникает типичный для жанра «русской песни» образ девичьей жалобы. Распевная мелодия, уходящие вниз окончания фраз, сопровождение гитарного типа очень характерны для бытового романса. Также композитор использует полифонию – скрипка вторит голосу Людмилы и вместе они образуют канон.*

Ведущая: Самый популярный эпизод из оперы – это, пожалуй, Марш Черномора.

Учащийся: *К симфоническому оркестру присоединяется оркестр духовой. Мелодия марша состоит из грозных фраз, исполняемых всем оркестром в унисон и отвечающим на эти фразы лёгких, отрывистых, словно подскакивающих аккордов. Создаётся впечатление, что карла изо всех сил старается казаться могучим, хотя на самом деле он тщедушен и смешон. Также фантастичность образа передаётся с помощью увеличенных трезвучий.*

Ведущая: В опере важное значение имеют танцевальные номера. Так, перед приходом Руслана к Черномору и последующим освобождением Людмилы, исполняется целая сюита, составленная из различных по национальному колориту танцев.

Учащийся: *Проходят чередой томный, плавный турецкий танец, задорный и изящный арабский, кипучая, огненная лезгинка, составленная из подлинных народных напевов, услышанных в Крыму художником Айвазовским и записанных Глинкой. Для воспроизведения звучания восточных народных инструментов используется игра на пустых струнах, настроенных на квинту, на фоне которой стремительно проносятся хроматические пассажи.*

Ведущая: Заканчивается опера ликующим финалом, идея которого – прославление Родины и любви, которая смогла преодолеть все преграды и испытания.

Ведущая: Как мы уже говорили, Глинка создал два типа русской

классической оперы. И оба эти типа получили широкое развитие в творчестве русских композиторов. От «Руслана и Людмилы» ведёт прямая линия к легендарно-сказочным операм Римского-Корсакова – это оперы «Садко», «Снегурочка», «Золотой Петушок», «Сказка о царе Салтане», «Кашей Бессмертный», «Майская ночь», «Ночь перед Рождеством». У А.С. Даргомыжского есть опера со сказочным сюжетом, но очень и очень глубоким смыслом - «Русалка». Первые русские классические балеты П.И. Чайковского написаны на сказочные сюжеты - «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». У А.К. Лядова есть оркестровые произведения – симфонические сказки «Кикимора» и «Баба Яга». У композиторов 20 века много сказочных сюжетов и образов в творчестве – именно сказка помогает показать острую проблему, передать какую-то важную истину. Например, балет «Петрушка» И.Ф. Стравинского, балет «Золушка» С.С. Прокофьева.

Ведущая. И это только несколько примеров из множества, примеров сказочной музыки, созданной русскими композиторами. «Не бойся сказки, бойся лжи, а сказка, сказка не обманет. Тихонько сказку расскажи – на свете правды больше станет» - этими словами мне хотелось бы закончить наш вечер и пожелать всем нашим учащимся: изучать, ценить и любить произведения русского искусства.

Приложение №1

Вопросы к викторине по сказке А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»

1. Как вы знаете, поэма «Руслан и Людмила» начинается словами про лукоморье и зелёный дуб, а вокруг дуба ходит учёный кот. Давайте попробуем продолжить:
Пойдёт направо –
Налево –
2. Какое праздничное событие отмечается в начале сказки?
3. Как зовут певца-гуслеяра, который пел на свадебном пиру?
4. Назовите имена соперников Руслана.
5. Что случилось с Людмилой после праздничного пира? Как звали похитителя?
6. Кто открыл Руслану имя похитителя? Национальность этого старца
7. Как звали девушку, которую любил Финн в молодости, ставшую потом злой колдуньей?
8. Послушайте несколько строчек про Людмилу в садах Черномора и продолжите:
«...не нужно мне твоих шатров, ни скучных песен, ни пиров – не стану есть, не буду слушать, умру среди твоих садов!» - подумала – и ...
9. Что случилось в пути с Рогдаем?
10. В чём секрет силы Черномора?
11. Что оставил в покоях Людмилы перепуганный её визгом Черномор?
12. Кого встретил Руслан на поле, усеянном костями?
13. Что нашёл Руслан под Головой?

14. Как Черномор сумел поймать Людмилу, прятавшуюся от него в шапке-невидимке?

15. Что случилось с ней, как только он её поймал?

16. После схватки с Черномором и победой над ним, Руслан забрал спящую Людмилу и отправился в обратный путь. Однажды ночью он заснул на дороге и что с ним случилось?

17. С помощью чего Финн оживил Руслана?

18. Что Финн дал Руслану, с помощью чего тот может пробудить Людмилу?

19. Что увидел Руслан, подъезжая к Киеву?

20. Что случилось с карлой после возвращения Руслана и их с Людмилой свадьбы?

21* словарик старинных слов: чело (лоб); зрит (видит); лобзает (целует); ланиты (щёки); персты (пальцы); супостат (враг); тужить(горевать); очи (глаза); кручина (печаль).

Лекция - презентация «М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки. Творческий портрет композитора»

*Цветкова Елена Николаевна,
преподаватель по классу
фортепиано МБУДО «ДШИ им.
Е.М. Беляева г. Клинцы»*

Великого русского композитора Михаила Ивановича Глинку справедливо называют основоположником русской классической музыки. Для него музыка была не просто основным делом жизни — ее смыслом. Еще в детстве, потрясенный первыми музыкальными впечатлениями, сказал он о себе: «Музыка — душа моя!».

Поэтому в его творениях мы слышим голос самого композитора, и голос той эпохи, в которой он жил. Самые яркие черты своего времени он запечатлел в своих произведениях.

Творческие принципы, характерные для русской литературы 19 века, легли в основу и других искусств, в том числе — музыки. Первыми образцами классики музыкальной стали произведения Глинки, в которых эстетические идеалы русского искусства нашли отражение в прекрасной художественной форме...

Родился будущий великий композитор 20 мая (1 июня — по новому стилю) 1804 года в селе Новоспасское Смоленской губернии у помещика Ивана Николаевича Глинки. Огромную роль в детстве Михаила Глинки сыграла бабушка Фекла Александровна, мать Ивана Николаевича. Она нежно любила и чрезмерно опекала внука. Опасаясь за его здоровья (а родился он очень слабым), бабушка отстранила родителей от воспитания сына. Она кутала мальчика в теплые одежды, в не зависимости от времени года, практически не выпускала внука из жарко натопленного дома. Это негативно повлияло на его состояние здоровья. Став взрослым человеком, Михаил Иванович в шутку называл себя «мимозой». На протяжении всей жизни преодолеть эту «мимозность» он так и не смог. В Новоспасском у Миши Глинки была няня Авдотья. Ее песни стали первыми музыкальными впечатлениями, на которых воспитался музыкальный слух и укрепилась глубокая любовь к русской песне.

После смерти бабушки воспитанием Миши занялись родители. Перед ним открылся новый мир: большой Новоспасский дом и тенистый парк, спускавшийся к реке Десне, по которому теперь можно было беспрепятственно бегать.

Во время Отечественной войны 1812 года семья Глинки эвакуировалась в Орел, а по окончании войны вернулась в Новоспасское. Родители занялись образованием детей. Учителя для Миши и его сестры Полинки преподавали французский язык, рисование, а молодая гувернантка Варвара Федоровна

Кламмер обучила будущего композитора и его сестру бойко читать ноты и разыгрывать в четыре руки модные увертюры к французским операм.

В Новоспасском поместье музыка звучала постоянно. В концертах участвовали крепостные музыканты из Шмакова — имения родственников Глинки. Шмаковский оркестр отличался тем, что был очень многогранен и мог исполнить не только танцевальную музыку, но и различные концертные произведения. Когда начинались танцы под оркестр, самым большим наслаждением для мальчика было потихоньку пробраться к музыкантам и стараться «подделаться» к их игре, подыгрывая им на скрипке или маленькой флейте. У одного из скрипачей оркестра Глинка брал первые уроки игры на скрипке, а другой музыкант, Яков Ульянович Нетоев, игравший на виолончели и контрабасе, стал впоследствии преданным слугой Михаила, искренне разделявшем все его радости и огорчения.

В 1817 году юный Миша поступает в столичный Благородный пансион, где его наставником становится В.К. Кюхельбекер. Именно там он познакомился с А.С. Пушкиным, часто навещавшим своего младшего брата Льва. Здесь музыка занимала видное место в обучении, и талант Глинки мог свободно развиваться. Уроки музыки он брал у лучших петербургских учителей того времени: скрипача Франца Бёма, пианиста Джона Фильда, а затем — Шарля Майера. Под их руководством развился исполнительский талант и музыкальный вкус юноши. В Петербурге Михаил Глинка часто посещал оперы и балеты известных французских и итальянских композиторов.

На выпускном вечере Михаил Глинка сыграл вместе со своим учителем Майером блестящий, виртуозный концерт Гуммеля. Талант молодого музыканта был замечен, однако по настоянию отца, окончив пансион, он поступил на государственную службу. Однако музыка все громче звучала в душе молодого человека.

Во время поездки на Кавказ в 1823 году для лечения он изучал местный фольклор, легенды, любовался красотой природы. После возвращения домой, под впечатлением от поездки он начал сочинять оркестровую музыку. Вкус Глинки в эти годы созрел раньше, чем его композиторское мастерство. Лишь одно произведение первых опытов он считал творческой удачей — элегию на слова Евгения Баратынского «Разуверение». ([«Не искушай меня без нужды»](#))

В декабре 1825 года Глинка оказался непосредственным свидетелем восстания Декабристов. 14 декабря он был на Сенатской площади. Пережитое в эту зиму наложило глубокий отпечаток на его творчество. Все чаще звучало в его музыке чувство тоски, одиночества, чувство человека, увидевшего воочию темные стороны бытия.

Понимая, что работа чиновником ограничивает его время на занятия музыкой, с 1828 года Глинка всецело посвятил себя композиторской деятельности. Круг его знакомых ширился. Михаил Иванович сблизился с Пушкиным, Жуковским, Грибоедовым. Памятью одной из встреч осталась «Грузинская песня» на слова Пушкина. ([«Не пой красавица при мне»](#))

Глинка бывал у известной польской пианистки Марии Шимановской, жившей тогда в Петербурге. В ее доме он встречался с Адамом Мицкевичем, на слова которого впоследствии написал несколько романсов.

Когда Михаил Иванович приезжал в Новоспасское, родители, зная его давнюю страстную любовь к русским народным песням, приглашали крестьян, устраивали для них угощение. И долго не умолкали в доме песни — то грустные, то веселые. Эти новоспасские музыкальные вечера были для Глинки едва ли не радостнее петербургских.

В 1830-33 годах во время путешествия по Европе он знакомится со своими великими современниками - Беллини, Доницетти, Берлиозом и Мендельсоном, значительно расширяя композиторскую деятельность. К этому периоду относится романс [«Венецианская ночь»](#). После путешествия по Италии Глинка отправляется в Берлин. Время в Берлине он посвятил себя серьезным музыкальным занятиям. Нужно было систематизировать свои знания. Его наставником стал известный знаток музыкального искусства Зигфрид Ден. Для своего русского ученика Ден написал краткое изложение основ музыкальной теории. Глинка очень дорожил этими тетрадами, и впоследствии подарил их своему другу — композитору Александру Сергеевичу Даргомыжскому. Теперь он был готов приступить к выполнению своей заветной мечты — созданию оперы.

В 1834 году Глинка, покинув Берлин, возвращается на Родину. Мысль о создании оперы его не покидала. Темой его первой оперы по совету Жуковского стала «Дума» поэта Рылеева об Иване Сусанине, одно из значительнейших произведений казенного поэта-декабриста. Перед Глинкой вырисовывался образ главного героя его оперы — русского народа. Либретто для оперы написал барон Розен.

В 1835 году Глинка в церкви Инженерного замка венчается с юной Марией Петровной Ивановой. Это был стремительный роман, случайное знакомство молодых произошло всего полугодом ранее в доме родственников. А 27 ноября 1836 года в Петербурге состоялась премьера его дебютной оперы [«Жизнь за царя»](#), после которой ему была предложена должность в Императорской придворной капелле.

Опера была благосклонно принята столичной публикой, получила много положительных отзывов от настоящих ценителей искусства. Одоевский откликнулся на первую оперу Глинки восторженной статьей. «Этой оперой, - писал он, - решался важный вопрос для русского искусства в особенности, а именно существования русской оперы, русской музыки, наконец, существования вообще народной музыки...»

«...С оперою Глинки является то, чего давно ищут и не находят в Европе, - новая стихия в искусстве и начинается в его истории новый период — период русской музыки. Такой подвиг, скажем, положи руку на сердце, есть дело не только таланта, но и гения!».

В творчестве композитора стали сопутствовать успех и признание, но семейная жизнь не удалась. Всего через несколько лет после женитьбы в его жизни появилась другая женщина – Екатерина Керн. По иронии судьбы дочь пушкинской музы Анны Керн стала музой композитора. Екатерине Керн он посвятил свой [вальс «Фантазию»](#) и романс [«Я помню чудное мгновение»](#) на стихи Пушкина.

Глинка покинул жену, а несколько лет спустя начал бракоразводный процесс. Мария Глинка также не испытывала сердечной привязанности к супругу и, будучи еще замужем, тайно обвенчалась с другим. Развод затянулся на несколько лет, в течение которых закончились и отношения с Керн. Больше Михаил Иванович в брак не вступал, детей у него также не было.

Летом 1838 года Михаил Глинка предпринял поездку в малороссийские губернии, чтобы подыскать голоса для пополнения капеллы. Он чутко вникал в музыку украинских песен, и сам пробовал писать в этом стиле. На стихи Виктора Забеллы [«Гуде витек»](#) и [«Не щибечи, соловейко»](#). Попытки оказались настолько удачными, что слушатели песен нередко принимали их за обработку народных мелодий.

Именно здесь началась работа над новой оперой, «Руслан и Людмила». Работа длилась около 4 лет, завершилась весной 1842 года. В это время композитор продолжал сочинять романсы на слова Нестора Кукольника. Они составили цикл «Прощание с Петербургом». ([«Жаворонок»](#), [«Попутная песня»](#), [«Рыцарский романс»](#) и другие). Особенный восторг вызывала у слушателей заключительная [«Прощальная песня»](#).

Премьера оперы [«Руслан и Людмила»](#) состоялась в тот же день, что и «Жизнь за царя» - 27 ноября, только 1842 года. Однако в отличие от первой премьеры, публика приняла неоднозначно, в том числе из-за неудачных замен в артистическом составе. По одной из версий, единственной причиной негативной критики в адрес «Руслана и Людмилы» явился демонстративный уход Николая I с премьеры – официальным изданиям надо было оправдать этот факт некими недостатками творческой части оперы. Возможно, что поступок императора объясняется слишком явными аллюзиями на реальные события, приведшие к дуэли А.С. Пушкина, в частности, подозрения о связи его супруги с Николаем. Этот скандал очень негативно повлиял на моральное состояние композитора.

В дальнейшем, однако, судьба оперы сложилась удачнее, чем премьеры. Оперу давали часто и она имела успех. Весной 1843 года на спектакле «Руслана» присутствовал всемирно известный венгерский композитор и пианист Ференц Лист. Опера восхитила Листа. Венгерскому музыканту было по душе само направление творчества русского композитора: его смелые обращения к народной музыке, неутомимые поиски новых средств, новых музыкальных красок. Скоро Листу удалось выразить свое восхищение гением Глинки и иным образом: на одном из концертов он исполнил [«Марш»](#)

Черномора», переложив его для рояля. Публика была в восторге и от музыки, и от вдохновенного исполнения.

После провала «Руслана и Людмилы» музыкант отдалился от российской общественной жизни и стал много путешествовать, живя в Испании, Франции, Польше, Германии. В свои редкие наезды в Санкт-Петербург – преподавал вокал оперным певцам.

В Париже Глинка вновь встретился с французским композитором Гектором Берлиозом. Тот очень заинтересовался творчеством русского гостя и решил познакомить с ним парижан. 10 апреля 1845 года состоялся большой концерт из произведений Михаила Глинки, в котором лишь несколько номеров программы были отведены музыке франко-итальянской. Концерт имел большой успех, отмеченный французскими газетами. Самую теплую статью написал Берлиоз. В ней он назвал Глинку в числе превосходнейших композиторов своего времени. После года, проведенного в Париже, Глинка отправился в Испанию.

Нигде за границей композитор не чувствовал себя так привольно, как в Испании. Среди общительных и приветливых людей. Музыку этой южной страны композитор изучал не в театрах и концертных залах, а на улицах и дорогах, а также у себя дома в исполнении народных певцов и гитаристов.

Песня и пляска здесь были неразлучны, и «дон Мигель», как называли Глинку испанцы, решил изучать и пляски испанского народа. Вероятно, никто из петербургских знакомых не узнал бы Михаила Ивановича, увидев его отплясывающим хоту с кастаньетами в руках! Испанская музыка, песни погонщиков мулов, пляски танцовщиц в маленьких, расположившихся прямо на улице кабачках — все это стало объектом пристального изучения великого русского композитора.

В начале своего испанского путешествия Глинка записал хоту — мелодию веселого танца, в котором пляшущие пары стараются перещеголять друг друга в легкости прыжков и быстроте движений. Эта мелодия была положена в основу симфонического произведения, написанного в Испании, - «Арагонской хоты», одной из двух впоследствии ставших знаменитыми «Испанских увертюр».

Глинка был уверен, что открывает новую область музыкального искусства, что, вводя в симфоническую музыку народные мелодии, он создает произведения, равноинтересные и доступные пониманию и знатоков, и самых обычных любителей музыки. Задача сделать широко доступной симфоническую музыку, издавна считавшуюся «ученой», была новой и потому особенно увлекательной. Летом 1847 года Михаил Иванович отправился в обратный путь на Родину.

Но дома он не смог найти себя, бесконечные балы, званые обеды и вечера его мало интересовали и он решился на новое путешествие. В связи с тем, что в заграничном паспорте композитору отказали, и Глинка, доехав до Варшавы, так и остался в ней.

Михаил Иванович с удовольствием работал для варшавского оркестра. Пригодилась «испанская тетрадь»: четыре записанные в ней мелодии легли в основу второй «испанской увертюры» - «Воспоминание о Кастилии». Это потребовало много труда и композитор, не удовлетворенный первым вариантом, через два года вновь вернулся к своей работе. Во второй редакции, которую он назвал «Воспоминание о летней ночи в Мадриде», он добился именно того, чего хотел.

Еще, будучи в Польше, Глинка увлекся новым сочинением - «Камаринская». В основу произведения легла народная свадебная песня «Из-за гор, гор высоких, гор». Песня степенная, певучая, строгая. И всем известная «Камаринская» с ее задорным поддразнивающим ритмом. Случайно услышанное сходство между двумя такими различными по характеру мелодиями подвигло композитора к новому оркестровому сочинению. П.И. Чайковский назвал «Камаринскую» «произведением, в котором, как дуб в желуде, заключена вся русская симфоническая музыка».

В мае 1851 года умерла мать композитора, Евгения Андреевна Глинка. Из биографии Глинки мы знаем, что он был настолько привязан к матери, что в течение жизни писал ей каждую неделю. После прочтения известия о ее кончине, у него отнялась рука. Он не был ни на ее похоронах, ни на могиле, поскольку считал, что без матери поездки в Новоспасское потеряли всякий смысл, и больше он туда никогда не приезжал.

Из Варшавы композитор вернулся в Петербург. У него появились новые знакомые, большей частью молодежь, горячо любившая музыку. И в особенности — музыку Глинки. Бывал у композитора Александр Николаевич Серов, близкий товарищ Владимира Стасова. Часто в доме Глинки был гостем Александр Сергеевич Даргомыжский, умный и наблюдательный собеседник.

«Создает музыку народ, а мы, художники, только записываем и аранжируем», - сказал однажды Глинка общаясь со своими молодыми друзьями. И эти замечательные слова стали для них творческим заветом, который они пронесли через всю жизнь и передали новым поколениям.

В связи со слабым здоровьем композитор решил поехать в Испанию с ее теплым, ласковым климатом. Но сил хватило только добраться до Парижа. Физическая усталость на этот раз оказалась сильнее любви к путешествиям. В Париже Михаил Иванович начал работу над симфонией «Тарас Бульба». Но симфония так и не была закончена.

Из-за начала Крымской войны, в которой Франция принимала участие на стороне противников России, в 1853 году Глинка покинул Париж и 2 недели провел в Берлине, слушая музыку, общаясь со своим другом Э.Дэном. В мае 1854 года он вернулся в Россию.

По настоянию сестры и Дмитрия Стасова Глинка начал работать над автобиографическими «Записками», которые стали первыми композиторскими мемуарами.

Вскоре в доме Михаила Ивановича появился еще один молодой гость: Милий Алексеевич Балакирев. Его привел известный музыкальный критик А.Д. Улыбышев, автор большой книги о Моцарте. Балакирев пришелся по душе Глинке, который сразу увидел в нем прекрасного исполнителя-музыканта и начинающего композитора.

Последним путешествием великого композитора стала поездка в Берлин в мае 1856 года. Там он вместе Дэнном стал изучать старинные русские церковные напевы. Огромное мелодическое богатство, никем доселе не тронутое, таилось в этих старинных мелодиях. Глинка углубился в творчество старых мастеров, в изучении хоровых сочинений Палестрины, И.С. Баха, открывая в них для себя все новые и новые красоты.

Композитора очень увлекла эта работа, как в годы юности он был воодушевлен и полон творческих планов. Но неожиданная болезнь прервала занятия. С каждым днем он слабел и 15 февраля его не стало. Три месяца спустя стараниями сестры его прах был перевезен в Санкт-Петербург.

Как это часто бывает с гениями, значение Михаила Ивановича Глинки для русского искусства стало очевидно только после его смерти. Композитор оставил небольшое по числу, но впечатляющее по размаху, новаторству и мелодичности музыкальное наследие. Его оперы – нечастые гости подмостков, прежде всего потому, что их постановка требует масштабности и качественных разноплановых голосов, которые могут себе позволить только крупнейшие театры. В то же время невозможно представить вокальный вечер романсов без его сочинений. Его именем названы улицы и учебные заведения, память о нем увековечена и на родине, и за рубежом. Это говорит о том, что Глинка получил именно такую славу, о которой мечтал – народное признание и любовь.

Интересные факты о М.И.Глинке

М.И. Глинку принято считать отцом русской оперы. Отчасти это так – именно он стал родоначальником национального направления в мировом оперном искусстве, создал приемы типично русского оперного пения. Но говорить о том, что «Жизнь за царя» - первая российская опера, было бы неверно. История сохранила немного свидетельств о жизни и творчестве придворного композитора Екатерины II В.А. Пашкевича, но известны его комические оперы, шедшие на столичных сценах в последней трети 18 века: «Несчастье от кареты», «Скупой» и другие. Две оперы были им написаны на либретто самой императрицы. Три оперы для российского двора создал Д.С. Бортнянский (1786-1787 гг.). Е.И. Фомин в конце 18 века написал несколько опер, в том числе, по либретто Екатерины II и И.А. Крылова. Оперы и оперы-водевили выходили и из-под пера московского композитора А.Н. Верстовского.

- Опера К. Кавоса «Иван Сусанин» в течение 20 лет шла в театрах наравне с «Жизнью за царя».

- Роль Сусанина стала поворотной точкой в карьере Федора Ивановича Шаляпина. 22-летним юношей он исполнил арию Сусанина на прослушивании

в Мариинском театре. Уже на следующий день, 1 февраля 1895 года, певец был зачислен в труппу.

- Партия Ивана Сусанина положила начало серии великих басовых ролей русского оперного репертуара, включающей такие мощные фигуры, как Борис Годунов, Досифей и Иван Хованский, Князь Галицкий и Хан Кончак, Иван Грозный и Князь Юрий Всеволодович. Эти роли были исполнены поистине выдающимися певцами. О.А. Петров – первый Сусанин и Руслана, а через тридцать лет – и Варлаам в «Борисе Годунове». Его уникальный голос директор петербургского императорского театра случайно услышал на ярмарке в Курске. Следующее поколение басов представлял Ф.И. Стравинский, отец знаменитого композитора, служивший в Мариинском театре. Затем – Ф.И. Шаляпин, начавший карьеру в частной опере С. Мамонтова и выросший в мировую оперную звезду. В советское время в этих партиях блистали М.О. Рейзен, Е.Е. Нестеренко, А.Ф. Ведерников, Б.Т. Штоколов.

- Сам Михаил Иванович имел красивый голос, высокий тенор, и исполнял свои романсы под рояль.

- У музыканта было 10 младших братьев и сестер, но его пережили только трое - сестры Мария, Людмила и Ольга.

- Михаил Иванович очень любил певчих птиц и держал около 20 у себя дома, где для них была отведена целая комната.

- «Патриотическую песню» Глинка написал в надежде, что она станет новым российским гимном. Так и случилось, но не в 1833, когда выбрали «Боже, Царя храни!» А.Ф. Львова, а в 1991 году. За 9 лет, пока «Патриотическая песня» была национальным символом, к ней так и не были написаны слова. В том числе и по этой причине в 2000 году гимном России снова стала музыка Государственного гимна СССР А.Б. Александрова.

- Мариинский театр – единственный в мире, где в текущем репертуаре идут обе оперы композитора.

Список литературы:

1. В.А. Васина-Гроссман «Михаил Иванович Глинка», издательство «Музыка», Москва, 1982 г.

2. <https://www.chitalnya.ru/work/3418887/>

3. <https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/mikhail-ivanovich-glinka>

Лекция «Особенности воплощения пушкинской поэмы в опере М.И.Глинки «Руслан и Людмила»

*Гурова Валентина Николаевна,
преподаватель МБУДО «Детская школа
искусств» города Сельцо Брянской области*

«Музыка - моя душа!»

М.И.Глинка

Историческое место Глинки, как основоположника русской классической музыкальной школы, во многом аналогично положению Пушкина в своей области. Подобно тому, как все жизненные, имеющие значение для будущего рода русской поэзии и литературы представлены в творчестве Пушкина и от него берут своё начало, все основные роды русской музыки в их классическом облике, т.е. опера, симфонизм и камерные жанры, ведут свой путь от Глинки. Подобно тому, как в поэзии Пушкина сложился и откристаллизовался русский литературный язык, в искусстве Глинки сложился музыкальный язык русской классической школы, основы которого были заложены в творчестве композиторов XVIII столетия и в сокровищнице русской народной музыкальной культуры. В творчестве Глинки сочетаются отдельные черты классицизма и романтизма. Стремление воплощать идеальные образы героев, ставящих общие интересы выше личных, тяготение к монументальным формам и возвышенному слогу - все это роднит Глинку с классицизмом. С романтизмом его сближает: интерес к изображению народного быта с его неповторимой национальной окраской, природой, исторической старины, далёких стран и земель. Но главной чертой творчества Глинки, было правдивое раскрытие сущности происходящих в самой жизни реальных событий, душевных переживаний человека. Глинка - первым из русских композиторов поднялся до больших жизненных обобщений, до реалистического отражения действительности в целом. Его творчество открыло эпоху реализма в русской музыке.

«Посвящение»

Для вас, души моей царицы,
Красавицы, для вас одних
Времён минувших небылицы,
В часы досугов золотых,
Под шёпот старины болтливой,
Рукою верной я писал;
Примите ж вы мой труд игривый!
Ничьих не требуя похвал,
Счастлив уж я надеждой сладкой,
Что дева с трепетом любви

Посмотрит, может быть, украдкой
На песни грешные мои.

Опера М.И.Глинки «Руслан и Людмила» - вторая вершина творчества после «Ивана Сусанина». «Руслан и Людмила» - это сказочно - эпическая опера, овеянная поэзией старинных преданий, богатая красочными образами фантастики, картинами природы и народных обрядов. Разбив в «Руслане и Людмиле» достижения своей первой оперы, он поднялся при этом на ещё более высокую ступень художественной зрелости и мастерства. «Руслан и Людмила», по определению Глинки, - «большая волшебная опера». Однако она имеет лишь внешнее сходство с так называемыми сказочно - фантастическими операми начала XIX века. Произведение Глинки насыщено большим философским содержанием. Фантастический сюжет не стал у него поводом для создания феерического внешне эффектного, но малосодержательного зрелища. Глинка использовал сказку для выражения глубоких идей верности долгу, победы, добра над злом, торжества любви, для правдивого воплощения русских народных образов. Действующие лица сказочной оперы Глинки наделены чертами вполне реальных человеческих характеров. В основе оперы «Руслан и Людмила» лежит юношеская поэма Пушкина, написанная в 1820 году. Образ её главного героя - Руслана, вырос из русских былин и сказок и имеет своим прототипом легендарных богатырей, борющихся против страшных чудищ и колдунов. Как известно в этих зловещих, фантастических образах поэтическое воображение нередко олицетворяло реальных врагов Древней Руси - воинственных кочевников, нападающих с востока на древнерусские города, убивавших и похищавших мирных жителей. Подвиги былинных богатырей отразили, таким образом, борьбу наших предков против иноземных захватчиков. Взяв у Пушкина сюжет и характеристики основных героев, Глинка вместе с тем значительно углубил их. Поэт смело сделал героями поэмы персонажей народной сказки. В то же время, в этом юношеском произведении Пушкин ещё проявляет несколько шутливое, озорное отношение к своим героям. Выступая против ложной напыщенности в искусстве, молодой поэт порой низводит их с богатырских пьедесталов и наделяет слабостями обыкновенных людей. Позднее Пушкин, глубже проникнув в дух эпоса, стал относиться к нему намного серьёзнее. Незадолго до смерти Пушкин говорил Глинке о том, что многое переделал бы теперь в своей поэме. Можно предположить, что он намеревался сделать её содержание более значительным и снять с неё налёт шаловливой иронии. В этом направлении Глинка и переосмыслил в своей опере сюжет «Руслана и Людмилы». Он полностью отказался от шутливого тона в обрисовке главных героев - Руслана и Людмилы - и изобразил их поступки и переживания с сердечной теплотой и взволнованностью, придав их образам большую значительность. Глинка использовал возможности оперного спектакля, чтобы полнее показать картины могучего древнего Киева. Например, описание княжеского пира, занимающее у Пушкина всего семнадцать строк, превратилось в грандиозную сцену.

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.

В толпе могучих сыновей,
С друзьями, в гряднице высокой
Владимир - солнце пировал;
Меньшую дочь он выдавал
За князя храброго Руслана
И мёд из тяжкого стакана
За их здоровье выпивал.
Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином.
Они веселье в сердце лили,
Шипела пена по краям,
Их важно чашники носили
И низко кланялись гостям.

Из нескольких строк поэмы, говорящих о возвращении Руслана в Киев, вырос развёрнутый оперный финал:

Ликует Киев... Но по граду
Могучий богатырь летит;
В деснице держит меч победный;
Копьё сияет, как звезда;
Струится кровь с кольчуги медной;
На шлеме вьется борода;
Летит, надеждой окрылённый,
По стогам шумным в княжий дом.

Различные обстоятельства, замедлявшие и осложнявшие написание оперы, послужили причиной некоторой драматургической налаженности её либретто: не всегда ясна связь событий (пятое действие), отдельные сцены чересчур затянуты. Однако, в целом либретто соответствует основному идейно - художественному замыслу композитора. От начала к концу оперы как бы перекинута огромная арка: действие начинается и кончается крупными народными сценами (интродукция и финал). Обрамление является более полным благодаря тому, что увертюра включает в себя музыкальный материал финала. В поэме есть персонажи, роль которых в опере становится более значительной, - это Баян и Горислава. Баян, необходимая фигура княжеского пира, у Пушкина обрисован несколькими стихами, у Глинки же он стоит в центре интродукции. Его песни, помимо определённого смыслового значения, придают опере эпический, былинный колорит.

Вторая песня Баяна посвящена памяти Пушкина, и сам факт её включения в оперу был со стороны Глинки смелым шагом. В то время как придворные круги стремились загладить воспоминания о трагической судьбе Пушкина, Глинка воспел в опере своего любимого поэта и достаточно ясно намекнул на его безвременную гибель.

Но не долгоден срок на земле певцу,
Но не долгоден срок на земле певцу,

Всё бессмертие - в небесах.

Неведомую пастушку, которой увлёкся юный Ратмир, Глинка превратил в Гориславу, - одну из жён хазарского хана, - драматический образ страстно любящей женщины, странствующей по чужим странам в поисках любимого. Так создаётся в опере лирико – эпическая линия - Людмила - Руслан.

...На одном вечере у Л., спев несколько романсов, Глинка сказал:

– Теперь я вам спою «тоску».

– Какую «тоску»? Чью «тоску»?

– Из моего «Руслана», романс Гориславы.

– Кто же эта Горислава? В поэме Пушкина нет этого имени.

– На афише будет стоять: Горислава, пленница Ратмира.

Вот слушайте, вышло, кажется, недурно.

«И он пел, и мы таяли от наслаждения. Мы её видели в воображении, мы любовались её душой любящей, женственной, нежно - страстную, любовались характером славянской, русской женственности»(А. Н. Серов).

Народ показан в «Руслане и Людмиле», в соответствии с сюжетом, по преимуществу в сценах обрядов и праздничных торжеств. И хотя его образ не раскрывается в активном действии, народ и здесь выступает как высший судья всех героев и их поступков, вдохновляет и направляет их. Сказочный сюжет со странствиями героев по чудесным краям и волшебным странам представил широкий простор для богатейшей творческой фантазии Глинки. Он достигает исключительного разнообразия и яркости изобразительных моментов: рисует после битвы, волшебный замок Наины, сады Черномора с чудесными деревьями и цветами, шествие Карлы и др.

Искусство Глинки раскрывает то, чем живёт сердце русского народа. Проникновенно и властно звучит в ней торжество правды, любви и справедливости. Глинка, как и Пушкин, воспевал свет разума и правды и, также как великий поэт, всегда помнил о сокровищах человеческого сердца, ибо вне их признаний нет ни музыки, ни истинной поэзии...

Конечно же, вершиной русских прославлений правды и радости разума остаётся «Руслан и Людмила» Глинки. Эта опера просияла среди тьмы культивируемого царизмом невежества и гонений на всё смелое, талантливое, разумное в русской жизни солнечно ярким светом искусства, одухотворённого высокими идеалами правды и красоты, страстной верой в разумную человечность, прекрасное будущее великого народа...

«О, верьте мне! На русской музыкальной почве вырос роскошный цветок - он ваша радость, ваша слава. Пусть черви селятся вползти на его стебель и запятнать его - черви спадут на землю, а цветок останется. Берегите его, он цветок нежный и цветёт - лишь один раз в столетие»(В. Ф. Одоевский).

В наше время опера идёт без сокращений и до сих пор покоряет слушателей богатством музыкальной фантазии. Про её музыку можно сказать словами Пушкина: «Там русский дух... там Русью пахнет!». Всё творчество Глинки может служить подтверждением его известных слов: «Создаёт музыку народ, а мы, художники, только её аранжируем». Но для этого нужно обладать гениальной

способностью проникать в самую суть народного творчества. В поэзии это осуществил Пушкин, а в музыке - Глинка.

В истории мировой литературы вряд ли можно найти имя писателя или поэта, творчество которого также широко отразилось бы в музыке, как творчество А.С.Пушкина. Музыкальная Пушкиниана насчитывает тысячи названий. Сюда входят оперы и романсы, симфонические произведения и музыкальные драмы, балеты и народные песни.

«Пушкин - неисчерпаемый родник для русской музыки, » - писал А.Н.Серов. А замечательный русский композитор А.К.Лядов говорил: «О, Пушкин, Пушкин! Вечный, лучезарный, свободный художник... Вот перед кем могу стоять на коленях!».

Любовь и тяготение композиторов к творчеству Пушкина объясняется тем, что мысли и чувства поэта общечеловечны, весь строй его произведений ярок и эмоционально насыщен, фраза богата содержанием.

Поэт часто обращается в своём творчестве к фольклору: пение Баяна в «Руслане и Людмиле», черкесская песня в «Кавказском пленнике» и др.

Известно, что Пушкин был на первом представлении оперы Глинки «Иван Сусанин» 27 ноября 1836 года. Многие тогда не поняли оперы, но Пушкин оценил её сразу и ответил на злобные выпады клеветников стихами:

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

Музыка Глинки была дорога и понятна Пушкину. Известно, что поэт часто встречался с Глинкой, слушал его у Дельвига, Олениных, Шимановской, Керн, Жуковского. При жизни поэта на его тексты писали романсы Верстовский, Алябьев, молодой Глинка и др. Гениальная опера «Руслан и Людмила» М.И.Глинка (1842) открыла пути воплощения в музыке не только лирических, но эпических, фантастических и сатирических образов Пушкина. Советские композиторы, оценивая наследие великого Пушкина, также создавали целый ряд значительных сочинений. Интерес к сочинениям Пушкина проявляет не только советский народ, но и народы всего мира.

«Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит о них своё суждение, и как бы ни верно поняла она их, но всегда оставит следующей за нею эпохе сказать что-нибудь новое и более верное, и ни одна и никогда не выскажет всего» (В. Г. Белинский).

Михаил Иванович Глинка - русский композитор, родоначальник русской классической музыки. Творчество Глинки - свидетельство могучего подъёма русской национальной культуры, порождённого событиями Отечественной войны 1812 года и движением декабристов. В истории русской музыки Глинка, подобно Пушкину в литературе, выступил как зачинатель нового исторического периода: в его гениальных творениях определилось общенациональное и мировое значение русского музыкального искусства. В сочинениях Глинки гармонично сочетаются

богатства народной музыки и величайшее достижение профессионального мастерства. Светлый, жизнеутверждающий характер, стройность формы, красота рельефных и выразительных мелодий, красочность и тонкость гармонии и инструментовки - ценнейшие качества музыки Глинки. Музыкальный язык Глинки стал основой зрелого национального стиля русской музыки.

Главная заслуга Глинки в создании первых русских опер: «Ивана Сусанина» и «Руслана и Людмилы». Эти оперы определили историческую судьбу русской композиторской школы, положили начало двум основным ветвям оперной классики: народной музыкальной драме и опере - сказке, опере - былинке широкого эстетического склада. Глинка создал также образцы национального симфонизма: «Вальс - фантазия», «Арагонская хота», «Камаринская», «Ночь в Мадриде». Он открыл новую эпоху в истории русской вокальной лирики, написал 80 романсов.

«Когда задумываешься, в чём прежде всего проявилась необыкновенная сила творческого гения Глинки, что явилось главным в той революции, которую он совершил в русской музыке, неизменно приходишь к мысли о начале всех начал в его искусстве - о глубочайшем постижении композитором духа народности, о высшем синтезе русской народной песенности с ярчайшей композиторской индивидуальностью» (Д.Д. Шостакович)

Список используемой литературы:

- 1.Э.Л. Фрид «Русская музыкальная литература», вып.1,1974г.
2. В.Б.Григорович, З.М. Андреева. «Слово о музыке - русские композиторы XIXв., Москва, 1990 г.
- 3.Н. Винокур, Р. Коган «Пушкин в музыке», Москва, 1974 г
- 4.Э. Финкельштейн «Детская энциклопедия», Санкт –Петербург, 1997
- 5.А.С.Пушкин, отрывки из поэмы «Руслан и Людмила».

Музыкально-литературная гостиная «Музыка - душа моя»

*Астаповская Галина Михайловна
преподаватель МБУДО «Унечская
детская школа искусств»*

Цель: Пробудить интерес к русской музыкальной культуре

Задачи:

1. Ознакомление учащихся с жизнью и творчеством М.И. Глинки.
2. Воспитание культуры слушания классической музыки.
3. Развитие культурного уровня учащихся.

Звучит фрагмент увертюры к опере «Руслан и Людмила»

Ведущий: Михаил Иванович Глинка- гениальный русский композитор. Подобно Пушкину в поэзии, он явился основоположником русской классической музыки. Он жил в период высокого подъема русской культуры. Истоки музыки Глинки уводят в русское народное творчество. Любовью к Родине, ее народу, к русской природе проникнуты лучшие его произведения.

Звучит фортепианное сопровождение к романсу «Жаворонок». Фрагмент

Ведущий: На крутом берегу Десны на Смоленщине стоит большой барский дом с четырьмя колоннами. Неподалеку раскинулось село Новоспасское, это родовое поместье молодого помещика Ивана Николаевича Глинки. Но полновластная хозяйка здесь его мать, Фекла Александровна, женщина строгая и своенравная... Итак, в этом самом доме 20 мая 1804 года родился мальчик, и в этот момент запел соловей. Маменька сказала, это хороший знак. Тогда еще никто не знал, что ему суждено стать великим композитором, мальчику дали имя Мишенька. Бабушка Фёкла Александровна решила сама заняться воспитанием внука: «Ах, как молод Иван Николаевич, как неопытна Евгения Андреевна... Недосмотрят, недосмотрят. Сама выращу, возьму Мишеньку на свою половину, а родители пусть его навещают...но не так часто». Фёкла Александровна сама выбрала для Миши няню Авдотью Ивановну. Авдотья Ивановна знала множество песен и сказок. Когда за окном бушевала метель, и ветер со скрипом раскачивал высокие ели, Миша томился, склонялся по душным комнатам, тогда звали няню Авдотью. Молодой барин просил заводить песни, рассказывать сказки, которые мог слушать нескончаемо.

Ведущий: Огромное впечатление на Глинку произвели события 1812 года. Семья покинула имение, спасаясь от нашествия наполеоновской армии. Жили вестями о военных действиях – о сдаче Москвы, о Московском пожаре, потом об отступлении неприятельской армии, о партизанах, которые помогали Кутузову. Михаил навсегда проникся любовью и уважением к русскому народу, его могучей силе и душевной красоте. Когда война отшумела, появилась новая забота – где учиться Михаилу. У Мишеньки хрупкое сложение, маленький рост,

родители решили, что не следует его отдавать в военное училище, как это советуют многие родственники - военные.

Ведущий: Вскоре появились гувернеры, домашние преподаватели. Их всех просто удивляли необычайные способности Глинки. Он легко справлялся с премудростями наук. Евгения Михайловна говорила: «Ах, как Мишенька преображается за фортепиано, как он сосредоточен, не по-детски настойчив! Вчера на семейном балу он оставил танцующих гостей и убежал к музыкантам, выпросил музыкальный инструмент и играл. А когда ему приказали вернуться к гостям, он подчинился, но с какой неохотой». «А я и мысли не допускаю, чтобы он сделал музыку своей профессией. Это недостойно дворянина. Надо бы сократить часы занятий на фортепиано», - ответил ей Иван Николаевич.

Ведущий: В феврале 1818 года Глинка был принят в Благородный пансион при Главном педагогическом институте, одно из лучших учебных заведений. Среди преподавателей были незаурядные люди –

А. Куницын, один из любимых учителей А. Пушкина, будущий декабрист В. Кюхельбекер, который учил «чувствовать и мыслить». На собраниях кружка Кюхельбекер вдохновенно читал и разбирал стихотворения Шиллера, Гете, Пушкина и как-то очень умело воспитывал чувство преклонения перед подвигом, правдой, душевным благородством, в чем бы они не проявлялись – в помыслах ли, в поступках или произведениях искусства.

Звучит «Мазурка» М.Глинки. На фоне музыки текст

Ведущий: Пожалуй, самым дорогим воспоминанием Глинки были связаны с неожиданными приездами Пушкина. Все в этом смуглом невысоком человеке казалось неотразимо притягательным: его гортанный голос, горячий искренний смех, стремительность движений, глубокий взгляд зеленоватых глаз.

Ведущий: В часы послеобеденного отдыха вместе с несколькими друзьями Михаил подходил к фортепиано, начинал играть. Пьесы известных композиторов чередовались с импровизацией. Лица притихших друзей светлели. Товарищи любили Глинку. Он был юноша веселый, добрый, уступчивый. В пансионе его прозвали «Мимозой». Но всякий, кто встречался с ним, чувствовал, что за мягкостью Глинки скрывается душевная стойкость и независимость.

Звучит «Попутная песня» М. Глинки. Фрагмент

Ведущий: В 1822 году, по окончании пансиона Глинка поступил на службу в ведомство путей сообщения, но служба тяготила его. Вскоре он вышел в отставку. Далее - Петербург, поездка на Кавказ. К этому времени юноша был уже автором многих фортепианных пьес и романсов. В 1830 году Глинка уехал в Италию с надеждой «усовершенствоваться в искусстве» и заодно поправить расстроенное здоровье.

Звучит романс «Венецианская ночь». Фрагмент.

Ведущий: В Италии он с большим увлечением занимался пением, часто бывал в опере, знакомился с лучшими певцами и композиторами, сочинял арии в итальянской манере. В Берлине он познакомился с

талантливым немецким теоретиком Зигфридом Деном, и в течении 5 месяцев брал у него уроки.

Звучит «Камаринская». На фоне музыки текст

Ведущий: Весной 1834 года Глинка вернулся в Россию. Мысли об опере не покидали его. Однажды он встретился с Жуковским, и поэт напомнил ему об Иване Сусанине, он сказал: «Беритесь за сюжет! Ваша опера найдет отклик, такая опера сейчас нужна». Жуковский понимал, что опера не появится, если в ней не будет прославляться царь. Композитору пришлось согласиться, чтобы либретто сочинил барон Розен, умелый придворный стихотворец. Когда опера была закончена, Жуковский сам показал ноты царю. Царь отнесся к сочиненью благосклонно. Однако по приказу Николая оперу назвали не «Иван Сусанин», а «Жизнь за царя». Премьера состоялась 27 ноября 1832 года. Сам царь приехал в театр, зал был полон знати, среди публики были ученые, студенты, литераторы, музыканты. Успех был велик, Глинку поздравляли. Царь был доволен.

Ведущий: Но в великосветских салонах, говоря об опере, морщились: «Кучерская музыка!». Композитора не обидела ядовитая насмешка, он отвечал, что считает кучеров дельнее господ. При жизни Глинки люди, любившие искусство, объединялись в домашние кружки и поочередно устраивали у себя музыкально-литературные вечера. С одним из таких кружков в конце 30-ых и сблизился Глинка. Он чувствовал себя там хорошо, здесь не было ни лицемерия, ни чопорности. Он встречается с баснописцем Крыловым, писателем Белинским, художниками Брюлловым, Айвазовским. Глинка часто пел, играл для этих людей, проявлявших к нему искреннее, горячее внимание. В одну из таких минут Брюллов с натуры написал его портрет. Это один из самых поэтичных портретов Глинки, оставленный нам современниками.

Звучит романс «Я помню чудное мгновенье»

Ведущий: На вечерах Глинка сам исполнял свои романсы. У него был не яркий голос, не отличался ни силой, ни красотой тембра, но его голос передавал тончайшие оттенки чувств, настроений, эти оттенки таились в самой мелодии, но часто не подмечались другими певцами. Романс «Я помню чудное мгновенье» Глинка посвятил дочери Анны Петровны Керн, Екатерине Ермолаевне, которая не унаследовала блистательной красоты матери, но в ней было что-то тихое, ясное, пробудившее любовь в сердце Глинки. Екатерина Ермолаевна тяжело заболела и ей пришлось покинуть дождливый Петербург. Глинка решил уехать в Новоспасское...

Звучит «Вальс-фантазия» Фрагмент

Быть может в этой музыке запечатлелись переживания тех грустных дней. В оркестровую ткань «Вальса-фантазии» вплетается один и тот же музыкальный эпизод, полный щемящей печали несбывшейся любви. Перед отъездом в Новоспасское Глинка подарил друзьям альбом «Прощанье с Петербургом». На сердце у Глинки тяжело, и только работа над оперой «Руслан и Людмила» приносила ему утешение.

Ведущий: 27 ноября 1842 года - ровно через 6 лет со дня постановки «Ивана Сусанина» - состоялась премьера «Руслана и Людмилы». Лучшие представители того времени сумели высоко оценить неповторимую красоту оперы. Писатель В.Ф.Одоевский выступил со статьей, посвященной новой опере: «На русской музыкальной почве вырос роскошный цветок,- он ваша радость, ваша слава. Берегите его: он цветок нежный и цветет лишь один раз в столетие». В 1844 году Глинка вновь уезжает за границу во Францию и Испанию. В Париже с большим успехом прошел концерт из его произведений. В Испании Глинка написал замечательную концертную увертюру «Арагонскую хоту».

Звучит фрагмент «Арагонской хоты»

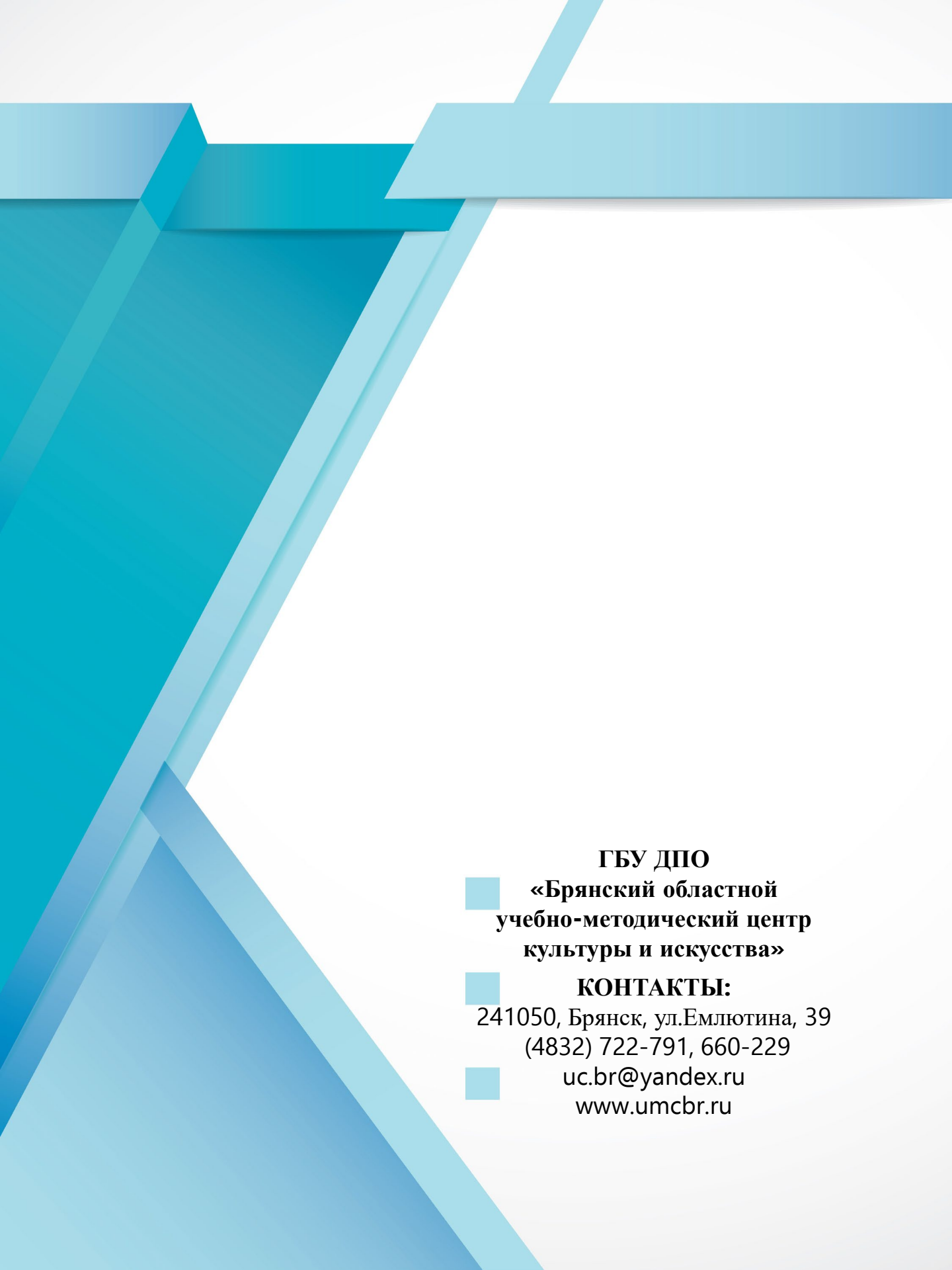
Ведущий: В последние годы Глинка жил то в Петербурге, то в Варшаве, Берлине. Близким и преданным другом его последних лет была его любимая младшая сестра Людмила Ивановна Шестакова. В доме композитора собирались поэты, писатели, актеры, певцы, среди них А. С. Даргомыжский, А. Н. Серов, В. В. Стасов, М. А. Балакирев, ставший впоследствии главой «Могучей кучки». В 1856 году серьезное недомогание не помешало Глинке отправиться в Берлин. Он чувствовал необходимость позаниматься теорией композиции с З. Деном. Поездка оказалась последней. Февральским утром хозяин квартиры вошел в холодную неуютную комнату, в которой жил Глинка. Ему показалось, что постоялец просто дремлет, полусидя в мягких подушках...ни тени скорби не было на этом лице

Ведущий: Как был бы счастлив Глинка, если мог бы знать, что музыка его переживет века, что ее услышит и полюбит народ, который один был источником его творчества.

Список используемой литературы:

1. Науменко Т. И., Алев В.В. «Музыка» учебное пособие для 5,6 классов.
2. Россихина В.Г. «Рассказы о русских композиторах» М., 1971 г.
3. Смирнова Э. «Русская музыкальная литература» М., 1983 г.
4. Тарасов Л. «Музыка в семье муз» Л. 1983 г.
5. «Детская роман-газета» №1 1998 г.
6. Интернет ресурсы «Википедия»

ГБУ ДПО
«Брянский областной
учебно-методический центр
культуры и искусства»

КОНТАКТЫ:
241050, Брянск, ул.Емлютина, 39
(4832) 722-791, 660-229
uc.br@yandex.ru
www.umcbr.ru