

Творчество М.И. Глинки в контексте специфики преподавания и интерпретации для детской аудитории

На примере сценических и камерных сочинений

Аннотация. Статья посвящена значению оперной, фортепианной и скрипичной музыки выдающегося русского композитора М.И. Глинки в контексте ее влияния на детскую зрительскую аудиторию и становление юных музыкантов. Наследие Глинки рассматривается с точки зрения многоаспектного анализа наблюдений, полученных на основе практического опыта работы авторов в оперном театре, консерваторском фортепианном классе и взаимодействия с оркестровыми коллективами. Музыка русского классика рассматривается как наиболее понятная восприятию детей самого раннего возраста ввиду успешного применения в детских садах и на начальных ступенях музыкального образования для ознакомления со сказочными образами и ярким колоритом тембров симфонического оркестра.

Ключевые слова: русский композитор, творчество, композитор-классик.

Знакомство детей с великими композиторами и их творчеством, особенно в контексте одной из наиболее актуальных задач современности — изучения наследия мастеров отечественного музыкального искусства, безусловно, необходимо начинать с произведений выдающегося музыканта XIX столетия — Михаила Ивановича Глинки.

Множество произведений М.И. Глинки для детей и взрослых известны во всем мире. Оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила», оркестровые сочинения «Камаринская», «Вальс-фантазия», «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде», «Патетическое трио» и многие другие произведения стали общеизвестными шедеврами.

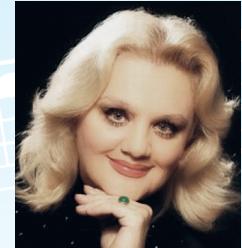
Михаил Глинка написал первую национальную русскую оперу, стал одним из основоположников русского романса и нашел уникальные для своего времени способы и приемы сочетания разных ритмов в одном произведении.

На постановки композитора ходила императорская семья, его талант высоко оценивали современники В.А. Жуковский и А.С. 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».

Ранние годы

Михаил Глинка родился в селе Новоспасском Смоленской губернии. Его семья принадлежала к старинному дворянскому роду и владела большим имением с оранжереями, прогулочными галереями и фонтанами. Жили на доходы от конного и кирпичного заводов. Отец композитора, Иван Глинка, был отставным капитаном.

Сразу после рождения Михаила Глинку забрала на воспитание бабушка, баловавшая внука: Глинка практически

Бодрова Л.А.,
заслуженная артистка Российской Федерации, солистка Московского государственного академического Детского музыкального театра им. Н.И. Сац

Фатахутдинова Е.А.,
преподаватель,
концертмейстер
кафедры оперно-симфонического
дирижирования
Московской
государственной
консерватории им.
П.И. Чайковского,
лауреат международных конкурсов

Елина М.Э.,
солистка Симфонического оркестра
Московской областной филармонии
«Инструментальная капелла», аспирант
Российской государственной специализированной
академии искусств

не выходил на улицу, любил рисовать мелом прямо на полу и бить в медные тазы, подражая колокольному звону. Няня, Авдотья Ивановна, часто пела русские народные песни и рассказывала сказки и былины. Отец Глинки любил шумные праздники, а музыкантов для домашнего бала просили у брата матери, Афанасия Глинки — он имел свой оркестр из крепостных крестьян. В один из вечеров Михаил Глинка услышал в гостиной концерт композитора Бернхарда Круслеля с кларнетом и решил научиться играть на музыкальных инструментах. «С той поры я страстно полюбил музыку — вспоминал композитор. — Оркестр дяди был для меня источником самых живых восторгов. Во время ужина обыкновенно играли русские песни, и, может быть, эти песни, слышанные мною в ребячестве, были первою причиной того, что впоследствии я стал преимущественно разрабатывать народную русскую музыку». В 1814 году мать Михаила пригласила для сына гувернантку из Петербурга — Варвару Кламмер, которая изучала с ним нотную грамоту и азы исполнительства на фортепиано, а крепостной музыкант из оркестра его дяди учил играть на скрипке.

Становление творчества

В декабре 1817 года Михаила Глинку отправили в Петербург — учиться в благородный пансион при Педагогическом институте. Занятия в пансионе он совмещал с частными уроками музыки. Его преподавателем сначала был ирландский композитор, создатель жанра ноктюрн Джон Фильд, потом — пианист Шарль Майер. Глинка учил теорию музыки и сольфеджио, а по выходным ходил на концерты или в оперу. Гувернант будущего композитора, поэт Вильгельм Кюхельбекер разрешал играть на фортепиано в любое время и хвалил его импровизации. На старших курсах Кюхельбекер познакомил Глинку со своими друзьями: Александром Пушкиным и Антоном Дельвигом. М.И. Глинка имел способности к иностранным языкам: свободно говорил на французском, немецком, итальянском, испанском и польском, изучал английский, латынь и фарси. Первый романс композитор написал на слова Константина Бахтuriна — сына главы управления, где работал Глинка, однако его ноты не сохранились. В 1825 году Михаил Глинка обратился к творчеству извест-

ного поэта Евгения Баратынского и написал ставший одним из шедевров раннего творчества роман «Не искушай меня без нужды».

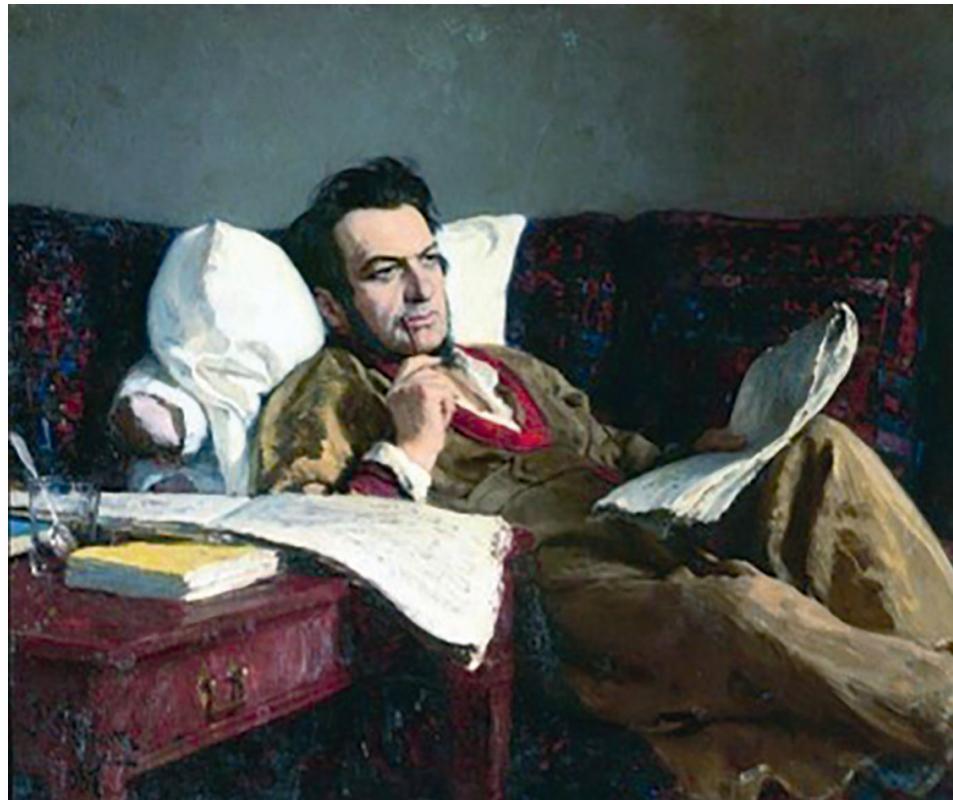
Годы странствий

Михаил Иванович подолгу жил за границей: в Италии (1830–1833), Германии (1833–1834, 1856–1857), Франции (1844–1845, 1852–1854), Испании (1845–1847). В поездках он изучал европейское музыкальное искусство и исполнительское мастерство, познакомился с известными композиторами Г. Берлиозом, В. Беллини, Г. Доницетти и другими, а также завершил свое музыкальное образование в Берлине у известного теоретика Зигфрида Дена.

В 1834 году М.И. Глинка загорелся идеей создания русской национальной оперы. По совету В.А. Жуковского за основу сюжета композитор взял предание об Иване Сусанине. 27 ноября 1836 года с огромным успехом прошла премьера оперы «Жизнь за царя». Вскоре М.И. Глинка был назначен капельмейстером Придворной певческой капеллы (1837–1839). Он должен был готовить новые постановки, однако после пары репетиций композитор решил сначала позаниматься с певчими и дать пару уроков по сольфеджио: артистам не хватало мастерства. Преподавал Глинка сам, тщательно готовился к занятиям и написал ряд учебных пьес для хора. В это же время у композитора возникла идея сочинить оперу по сюжету поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». По задумке Глинки, либретто для постановки должен был написать сам Пушкин.

Глинка и оперный театр

К великим произведениям М.И. Глинки — операм и вокальной музыке с огромным удовольствием обращаются как все московские оперные театры, так и музыкальные театры во всех уголках нашей необъятной Родины. Стоит упомянуть, что именно «Руслан и Людмила» — излюбленное произведение основательницы Московского государственного академического Детского музыкального театра Натальи Ильиничны Сац. Она очень часто обращалась к данной опере в разных интерпретациях. В те годы в театре работала Светлана Ивановна Бодрова, одним из самых ярких амплуа которой было исполнение партии главной героини — Людмилы.

Михаил Иванович Глинка
(в период сочинения оперы
«Руслан и Людмила», 1887).

Илья Ефимович Репин.
Государственная
Третьяковская галерея,
Москва

Под руководством Н. Сац это сочинение также регулярно звучало в концертном варианте.

Одному из наших соавторов, Людмиле Бодровой, удалось исполнить партии Гореславы и Нанины в постановке оперы «Руслан и Людмила», посвященной 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, с симфоническим оркестром и большим хором Республики Татарстан под руководством Артема Макарова. Кроме того, ею также исполнялись романсы Михаила Ивановича в его восстановленном имении — доме-музее под Смоленском в селе Новоспасском.

На открытии отреставрированного зала МГАДМТ им. Н.И. Сац, запланированном на ближайшее время, будет представлено именно сочинение М.И. Глинки — опера «Руслан и Людмила» в постановке художественного руководителя Георгия Исаакяна и главного дирижера Артема Макарова. Данный проект был задуман главным приглашенным дирижером театра, народным артистом России Е.В. Бражником (1945–2023) в сотворчестве с нынешним художественным руководителем. В последние месяцы жизни Евгений Владимирович очень плотно работал над партитурой оперы и деталями музыкальной и театральной реализации бессмертного сочинения классика русской музыки.

Юная аудитория всегда с восторгом принимает постановки Детского театра на музыку М.И. Глинки. Ее привлекают сказочность и сюжетные повороты спектаклей, яркая образность персонажей и роскошные костюмы, оказывающие на маленьких зрителей мощное впечатление: нередко в их воображении пережитые положительные эмоции складываются в идеи для рисунков, которые дети затем дарят артистам. Также их привлекают запоминаемость и напевность мелодий композитора и богатая красками оркестровая палитра, благодаря которым они получают первое знакомство с симфоническими концертами в театральном облике.

Мастерство аккомпанемента и роль в дирижировании

Важно сказать и о фортепианном творчестве М.И. Глинки. Непосредственно для данного инструмента список его сочинений невелик, но при этом одну из важнейших ролей в создании художественного образа композитор отводил фортепианному сопровождению своего певческого наследия. На протяжении всех лет обучения в Московской консерватории в классе концертмейстерского мастерства выдающегося профессора, заслуженного артиста РСФСР

Евгения Михайловича Шендеровича студенты оттачивали мастерство вокального аккомпанемента на филигранных романсах М.И. Глинки. Его подлинные шедевры «Я помню чудное мгновенье», «Жаворонок», «В крови горит огонь желанья», «Попутная песня», «Ночной смотр», «Бедный певец», а также арии из опер в качестве иллюстраторов исполняли выдающиеся мастера вокального искусства — народные и заслуженные артисты СССР Евгений Нестеренко, Тамара Милашкина, Мария Биешу, Лилиана Шехова, с которыми сам педагог регулярно выступал на ведущих сценах страны как пианист. Эти блистательные певцы с большим воодушевлением и особым вниманием подходили к работе со студентами.

Камнем преткновения в классе дирижирования маститых профессоров Геннадия Рождественского и Игоря Дронова зачастую становилась увертюра к опере «Иван Сусанин», обладающая широким спектром сложнейших дирижерских задач, на материале которой именитые мастера помогали молодым артистам пробивать дорогу к музыкальному олимпу. А блестящая увертюра к «Руслану и Людмиле» на протяжении долгих десятилетий традиционно звучала на открытии большинства юбилейных концертов.

Также в стенах Большого зала МГК имени Чайковского с огромным успехом и неизменными аншлагами каждый сезон проходит «Детский абонемент» — цикл музыки для детей, где лектор и музыканты представляют различные программы. Сочинения Глинки входят в обязательный репертуар таких детских концертов как одно из ключевых звеньев знакомства юных слушателей с русской музыкальной культурой, а любимым сочинением маленьких зрителей, несомненно, является «Камаринская».

Скрипка в оркестре, ансамбле и транскрипциях

Михаил Иванович Глинка — поистине один из первых профессиональных композиторов, работавших с русским народным фольклором. Именно с его деятельности началась популяризация изучения и применения в академической русской музыке национальных мелодий и их интеграция в музыкальную ткань симфонических и оперных сочинений. Безусловно, наиболее значимую часть биографии М.И. Глинки состав-

ляют театральные сочинения, романсы и произведения для хора или оркестра, однако важное место занимает и небольшой блок камерно-инструментальных ансамблей. Не стоит упускать и те сочинения, которые были позднее представлены в виде транскрипций видными скрипичными исполнителями и педагогами, среди которых стоит прежде всего упомянуть Л. Ауэра, И. Ямпольского и их последователей. Сценическую жизнь и широкое распространение в педагогической практике обрели их пародии на миниатюры М.И. Глинки «Листок из альбома», «Мазурка», «Ноктюрн (Разлука)», «Воспоминание о мазурке», «Жаворонок». Скрипичная музыка самого Михаила Ивановича Глинки представлена Сонастой для фортепиано и альта или скрипки (1825–1828), двумя струнными квартетами (1824, 1830) и рядом ансамблей для различных коллективов, в составе которых немаловажное место отдано скрипке. Это «Септет» (1823), «Блестящий дивертисмент» на мотивы из оперы «Сомнамбула» Беллини и «Большой секстет» (1832).

Одно из самых известных сочинений для начинающих скрипачей — романс «Жаворонок» в переложении блестящего виртуоза и педагога Леопольда Ауэра. Это произведение считается азбукой юного музыканта, его изучают практически все ученики. Оно знакомит будущего инструменталиста с особенностями интонаций народной музыки, в частности русской. Здесь мы можем увидеть множество украшений и ритмов, свойственных произведениям с ярким национальным колоритом.

Кроме того, стоит отметить огромное значение оркестровых сочинений — увертюры к операм «Жизнь за царя» 1836 (1839 — вторая редакция), «Руслан и Людмила» (1842); испанские увертюры «Арагонская хота» (1845) и «Ночь в Мадриде» (1851); «Вальс-фантазия» (1856) и «Камаринская» (1848), которые довольно часто вводятся в репертуар оркестров детских музыкальных школ и детских школ искусств. Яркий колорит сочинений Михаила Ивановича и довольно прозрачная фактура учат молодое поколение артистов слушать и слышать коллег, раскрывают индивидуальность различных инструментов в огромной массе оркестрового звучания, но в то же время и улавливать национальное зерно, заложенное в каждом произведении великого гения М.И. Глинки.

При этом Михаил Иванович Глинка как никто другой умел передать интонации различных народов Востока, тонко вплетая их в нить повествования. Испанские, итальянские, польские и многие другие ритмы звучат в совокупности с русскими национальными интонациями, что позволяет начинающим скрипачам учиться различать тонкости исполнения музыки той или иной страны. Это очень важное умение с точки зрения развития слуховых восприятий и разнообразия звучания, хотя, безусловно, речь идет уже об определенном уровне владения инструментом и полностью подготовленной постановке для данного рода задач. Кроме того, музыка М.И. Глинки не только невероятно колористична, но и порой достаточно виртуозна, что помогает овладевать различными видами техники игры на инструменте и повышать уровень мастерства.

Таким образом, можно сказать, что произведения для оркестра и ансамбля с участием юных скрипачей, а также сочинения для солирующего инструмента в оригинальной авторской задумке или в переложении мастеров скрипичной игры необходимы к изучению в младшем и среднем образовательном звене не только на музыкально-теоретических уроках, но и с инструментом в руках. Ведь они одновременно помогают развивать слух, воображение и технические данные любого инструменталиста.

Восприятие творчества Глинки

Классическая музыка, в частности творческое наследие Глинки, при прослушивании способствует решению многих задач развития ребенка, в частности его когнитивных способностей: она стимулирует различные области мозга, улучшая память, внимание и концентрацию. Она может помочь в развитии пространственного мышления, важного для математики и других наук. Ее звучание может расширить словарный запас и улучшить понимание языка, поскольку она знакомит с разнообразными звуками и ритмами.

Некоторые исследования показывают, что регулярное прослушивание музыки в раннем возрасте может положительно повлиять на развитие интеллекта, улучшает способность к обучению и адаптации. Музыка помогает детям распознавать и выражать эмоции. Мелодии и темпы могут вызывать разные чувства, что

позволяет детям учиться понимать и контролировать свои эмоции, а прослушивание музыки и изучение специфики национального колорита разных культур и эпох может расширить кругозор детей и помочь им лучше понимать других людей и сопереживать им.

Знакомство с шедеврами мировой музыкальной культуры формирует у детей эстетический вкус и учит ценить красоту и гармонию, может вдохновить на занятия другими видами искусства, такими как рисование, танцы, помочь в дальнейшем в обучении игре на музыкальных инструментах.

Значение музыки М.И. Глинки

В силу красочности и звукоизобразительности музыка М.И. Глинки никогда не оставляет равнодушной детскую аудиторию. Его сочинениям свойственна кинематографичность, она пронизывает все творчество — от инструментальных миниатюр до крупных оркестровых сочинений и театральных постановок. Симфоническая музыка композитора крайне разнопланова, в ней используется множество тембров, между которыми автор выбирает интереснейшие сочетания и небанальные сопоставления, и неизменно присутствует богатая оркестровая палитра, представляя широкий простор для детского воображения и создания собственных сюжетов.

Заключение

М.И. Глинка был первым русским композитором-классиком мирового значения. Опираясь на многовековые традиции русской народной и профессиональной музыки, достижения и опыт европейского музыкального искусства, он завершил процесс формирования национальной композиторской школы, завоевавшей в XIX веке одно из ведущих мест в европейской культуре.

Музыка М.И. Глинки проникнута глубоко национальными, патриотическими мотивами. «Патриотическая песня» из оперы «Жизнь за царя» на протяжении десяти лет (1991–2000) была государственным гимном Российской Федерации. Музыка русского классика, написанная для широкой аудитории, наиболее воспринимаема детьми с самого раннего возраста, а ее прослушивание и изучение в детских садах и на ранних этапах школьного обучения способствует эффективному ознакомлению детей с тембрами сим-

фонического оркестра, а также в облегченной интерпретации рекомендуется для исполнения юными музыкантами.

М.И. Глинка — один из самых исполняемых композиторов нашего времени. Высокий уровень композиторской техники, способность создавать яркие и выразительные мелодии и темы, мастерское владение высшими техниками европейской полифонии в сочетании с эмоциональностью музыкального повествования сделали его произведения яркими, самобытными, обладающими огромной художественной ценностью как для слушателей, так и для исполните-

телей — от начинающих музыкантов до профессионалов мирового уровня.

Список литературы

Левашева О.Е. Михаил Иванович Глинка: в 2 кн. М.: Музыка, 1987.

Поляновский Г.А. Глинка и Пушкин // Всесоюз. общ-во по распространению полит. и науч. знаний. М.: Знание, 1957.

Римский-Корсаков А.Н. М.И. Глинка и его «записки». М.; Л.: Б. и., 1930. С. 5–24.

Финдейзен Н.Ф. Михаил Иванович Глинка: очерк его жизни и муз. деятельности. М.; Лейпциг: П. Юргенсон, 1903.

Полька ре-минор

Музыка М. Глинки

Allegretto

