Творчість Михайла Івановича Глінки мало особливе значення для розвитку російської культури: в його творах склалась російська музична класика. Глінка 1) узагальнив у своїй творчості все важливе в музичному розвитку Росії, починаючи з XVII ст.; 2) приєднав до цього досягнення сучасної європейської школи (Мейербер, Мендельсон, Ліст, Шопен, Берліоз). Глінка назавжди залишиться в історії першим російським композитором світового значення. спадщина: *опери* «Іван Сусанін», «Руслан і Людмила»; *симфонічний жанр* - «Увертюра-симфонія на дві російські теми» (незакінчена), «Арагонська хота», «Камаринська», «Ніч в Мадриді», «Вальс-фантазія», музика до трагедії Кукольника «Князь Холмський»; *камерно-вокальний жанр* - понад 70 романсів і пісень; *камерно-інструментальний жанр*: соната для альта і фортепіано; «Патетичне тріо», 2 струнних квартети та ін.; для фортепіано - цикли варіацій, вальси, мазурки, полонези та ін.

Витоки творчості. В основі творчої діяльності Глінки лежить *ідея патріотизму й народності*. У попередників Глінки «народне» сприймалось тільки як «побутове». У Глінки народність - це глибоке і різнобічне відображення життя народу, його світогляду і характеру, його історичного досвіду. Тож Глінка першим серед російських композиторів зумів покласти ідею народності в основу широкої творчої концепції.

Проблема народності у свідомості Глінки пов'язана з *реалістичним методом* творчості. Долаючи побутовий реалізм ХУШ ст., він прийшов до типізації естетичних принципів і до поетичного узагальнення явищ дійсності. Глінка 1) в руслі професійного мистецтва *узагальнив різні гілки російського фольклору*: давньоросійський церковний спів; селянську пісню; міську пісню-романс; 2) розвинув художні досягнення його попередників - *російських композиторів* XVIII - початку XIX ст.; 3) *асимілював досвід* великих західноєвропейських майстрів:

- від *класицистів* сприйняв глибину думки, стрункість архітектоніки, монументальність музичних форм (вплив *Генделя* та *Глюка*), витонченість форми, мелодійне багатство, задушевний і тонкий ліризм (вплив *Моцарта*), ораторіальний стиль (*Гайдна*), симфонізм (*Бетховена*);

- від *романтизму* сприйняв. новий лад почуттів, нове, романтичне світовідчуття що зближувало його з Шопеном, Вебером, Берліозом, Листом, Белліні. Однак його *не торкнулися крайності романтизму*: романтичний індивідуалізм, скептицизм, містична відчуженість від «земних радощів». Глінка зберіг здорове, незбиране світовідчуття і прагнення романтиків до національної характерності музичного вираження. Як романтик Глінка розкриває в своїй творчості ліричну тему. Також яскраво втілив *образи Сходу*.

* Особливе значення в творчому методі композитора має *проблема майстерності*. Як ніхто приділяє багато уваги питанням художньої форми, архітектоніки, композиції. Шляхом наполегливих пошуків Глінка прийшов до створення *національного стилю і мови російської класичної музики*.
* • *Мелодика*. Найбільший мелодист, мелодії належить провідна роль. Мелодія у Глінки відрізняється яскраво вираженою розспівністю, плавністю. Типові секстові та гексахордові поспівки, оспівування квінтового тону, спадний хід від 5-го щаблю до 1-го. Спирався на традиції підголоскової поліфонії.

• *Методи розвитку*. Уникав «німецької колії» - засобів гайднівського класичного симфонізму (методу тематичної розробки). Культивував форму, побудовану на збереженні мелодії. Звідси - варіантно-поспівковий і варіаційний розвиток.

• *Гармонія.* З одного боку, втілює *російський народний колорит*: плагальність, ладову змінність, лади народної музики. З іншого - сучасну *романтичну гармонію*: збільшений тризвук, домінантовий нонакорд, засоби мажоро-мінору, цілотонову гаму.

• *Форма*. Характерна гармонія почуття і розуму, емоційного й раціонального. В цьому - зв'язок естетики Глінки і Пушкіна: раціонально-логічне начало не пригнічує, а спрямовує всю силу натхнення.

• *Оркестр*. Майстер оркестрового колориту, його оркестр - оркестр *чистих тембрів* (Поль Гоген «Таїтянки»). Він виробляє свій *метод диференційованої оркестровки*. В «Нотатках про інструментування» Глінка визначає функції кожної оркестрової групи. Струнні - їх головний характер – рух, дерев'яні духові - виразники національного колориту, мідні духові - темні плями в картині.

Симфонічна творчість. Симфонічні твори Глінки майже всі належать до жанру 1-частинних увертюр або фантазій, невеликих за масштабами. Однак історична роль цих творів значна: їх повною мірою можна вважати *основою класичного російського симфонізму*.

Спадщина: «Увертюра-симфонія» на дві російські теми (незакінчена); «Арагонська хота», «Камаринская», «Ніч в Мадриді», «Вальс-фантазія», музика до трагедії Кукольника «Князь Холмський», увертюри до опер і симфонічні номери.

У своїх симфонічних творах Глінка заклав основи практично всіх основних типів симфонізму: *народно-жанрового* (іспанські увертюри і «Камаринська»), *драматичного* (увертюра до опери «Іван Сусанін»), *епічного* (увертюра до «Руслана і Людмили»), *лірико-психологічного* («Вальс-фантазія»). У своїх симфонічних творах Глінка відображає характерний для російської школи *принцип узагальненої програмності*. В жанровому відношенні Глінка розвиває лаконічну форму увертюри. В кожному окремому випадку ця форма є неповторно новою, вона цілком визначається загальною художньою концепцією. Форма подвійних варіацій в «Камаринській», сонатная форма в «Арагонській хоті», рондоподібна в «Вальсі-фантазії», концентрична в «Ночі в Мадриді».

Оркестр Глінки багато в чому протилежний оркестру романтиків, зокрема Берліоза. Головна тенденція оркестру Глінки - гранична економія виразних засобів. Не схильний був розширювати свій оркестр і вражати слух небаченими інструментальними поєднаннями.

Камерно-вокальна творчість. *Романси Глінки* - вершина і завершення тривалого періоду розвитку камерної вокальної культури, що зародилась ще в XVIII ст. Спираючись на традиції російського побутового романсу, що вже склались на той час, він створив класичні зразки вокальної лірики.

Романси Глінки - в основному *ліричні* твори. При цьому суб'єктивні відчуття отримують в романсах високе загальнолюдське значення. Крім лірики, знаходять яскраве відображення образи зовнішнього світу, картини природи, жанрово-побутові моменти, картини далеких часів і країн. За широтою та об'єктивністю змісту романси Глінки можна порівняти з ліричною поезією Пушкіна. І недарма, саме в музиці Глінки поезія Пушкіна вперше отримала рівноцінне вираження. Глінка використав тексти 20-ти поетів, більшість романсів написано на тексти російських поетів-сучасників (Пушкін, Жуковський, Дельвіг, Баратинський, Батюшков).

Стилістичні риси:

• Використовував *традиції* старших сучасників - Аляб'єва, Верстовського, Яковлєва, Титова.

• *Жанри*. Спирається на найпопулярніші для того часу жанри: сентиментально-ліричний романс, елегія, «російська пісня», балада. Однак ці жанри втілені на новому художньому рівні. Нерідко Глінка спирається на вторинні жанрові ознаки - жанр серенади, вальсу, мазурки, польки, болеро, баркароли.

• *Мелодія.* Глінка створює твори справді вокальні, де провідна роль завжди належить співакові. Мелодія в цілому відрізняється рідкісною пластичністю і завершеністю. Використовує різноманітні засоби вокальної виразності: широку кантилену і виразну декламацію, найтонші нюанси в градації звуку і темброві контрасти.

• *Партія* *фортепіано*. Не прагне до ускладнення фактури, до широкої «концертності», не виходить за рамки камерного стилю. В цілому акомпанемент передає загальний настрій. Сольні епізоди фортепіано - вступу і висновку - містять в собі узагальнений образ романсу.

• *Форма*. Уникає вільного, «наскрізного» розвитку, прагне до ясних, заокруглених форм: куплетна (частіше - в ранньому періоді), 3-частинна або 3-5-частинна форма з контрастним середнім епізодом. Романси відіграли важливу роль у формуванні оперного стилю Глінки. Для них характерна сувора простота і стриманість вираження, відсутність зайвої «надривності».

Романси початку 30-х рр. («Венеційська ніч», «Переможець», «Бажання») відображають романтичне відчуття молодості, щастя і краси життя. Стиль Глінки в цих романсах вже цілком склався.

У *романсах зрілого періоду* (1836-1842). Глінка створює свої кращі романси («Нічний огляд». «Лицарський романс», «Сумнів»). Головна роль належить поезії Пушкіна. Глінка досяг тієї гармонії форми і змісту, яка зробила його романси рівноцінним відображенням пушкінської поезії («Я тут, Інезілья», «Нічний зефір», «Я помню чудное мгновенье», «В крові горить вогонь бажання», «Мері», «Де наша троянда»).

В *пізній період* (1842-1857) характерні дві тенденції: з одного боку - світла, життєрадісна лірика, яка виражає радість буття (поезія Пушкіна); з іншого боку - риси глибокого драматизму, лірика скорботного роздуми (співзвучна поезії Лєрмонтова - «Пісня Маргарити», «Молитва», «Ти скоро мене забудеш», «Не говори, що серцю боляче»). Посилюються риси психологічної поглибленості

Опера «Руслан і Людмила». Жанр опери епічний. Монументальні образи Древньої Русі, великого князя Світозара, богатиря Руслана, віщого народного співака Баяна. Велике місце посідають казкові образи: фантастичні картини царства Чорномора, замку Наїни, музика наділена східним колоритом. Вокальні партії позитивних героїв насичені пісенністю. Негативні - або позбавлені вокальної характеристики (Чорномор), або характеризуються речитативною говіркою (Наїна). В увертюрі використана радісна музика фіналу опери. В середній частині - таємничі, фантастичні звучання.

1-й акт відкривається інтродукцією. Складається з 2-х пісень Баяна і хору «Світлому князю і здрав'є і слава». Каватина Людмили «Сумно мені, батько дорогий» мінливі настрої дівчини. Після хору - сцена викрадення - зображується різкими акордами оркестру, похмурим колоритом. У каноні «Яка прекрасна мить» передано загальне заціпеніння. Завершує акт квартет «О витязі, скоріше в чисте поле».

2-1 акт складається з 3-х картин. Починається симфонічним вступом, малює суворий пейзаж. В 1-й картині центральне місце займає балада Фінна (добрий чарівник). У 2-й картині - образ Наїни - колючі ритми, короткі оркестрові фрази, холодні оркестрові тембри. Комічний образ боязливого Фарлафа (витязь варязький) - «Наближається час торжества мого». У центрі 3-ї картини - арія Руслана - повільнийвступ «О поле, поле, хто тебе засіяв мертвими кістками». Настрій глибокого роздуму, 2-й розділ - енергійний рух, риси героїзму.

3 –й акт. Найбільш різноманітний за барвистістю музики. Хори, танці малюють чарівний замок Наїни. Перський хор «Лягає в поле морок нічний» - гнучка мелодія малює солодку знемогу. Каватина Горислави (полонянка Ратмира, князя хозарськиого) - «Любові розкішна зірка» сповнена жагучого почуття. В арії Ратмира «І жар і спека змінила ночі тінь» панує східний колорит, примхлива мелодія, вальсоподібний ритм малює палку натуру хазарського витязя.

4-й акт містить яскраві контрасти. Арія Людмили «Ах ти, доле моя, доленька» передає глибоку печаль, що переходить у рішучість. Марш Чорномора малює химерний хід: незграбна мелодія, пронизливі звуки труб, мерехтливі звуки дзвіночків створюють гротескний образ злого чарівника.

5-й акт - 2 картини. В 1-й – центральним є романс Ратмира «Вона мені життя, вона мені радість». У 2-1 - суворий сумний хор «Ах, ти світло-Людмила» близький до народних плачів-голосінь. Музика заключних сцен сповнена свіжості, поезії розцвітає життя. Заспівує Руслан, підхоплює Людмила і заключний радісний хор «Слава великим богам».