

**НАРОДНЫЕ ИСТОКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ФОРТЕПИАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
М. И. ГЛИНКИ И М. А. БАЛАКИРЕВА**

**NATIONAL ROOTS AND SPECIFIC TRAITS OF PIANO MUSIC
OF M. GLINKA AND M. BALAKIREV**

О. А. Зенькевич, В. Н. Ляховская, И. Ф. Чернявская
O. Ziankevich, V. Liakhouskaya, I. Cherniauskaya
БГПУ (Минск)

Аннотация. Статья посвящена анализу народных истоков и национальных особенностей фортепианных произведений М. Глинки и М. Балакирева. Особое внимание уделено произведению «Жаворонок».

Annotation. This article is devoted to the analysis of the national roots and specific traits of piano music of M. Glinka and M. Balakirev. Particular attention is paid to the study of the piano piece «Skylark».

Ключевые слова: народные истоки; национальные особенности; фортепианные произведения; М. И. Глинка; М. А. Балакирев.

Keywords: national roots and traits; piano music; M. Glinka; M. Balakirev.

Художественное образование современной молодежи средствами искусства, опирающееся на ценности и приоритеты национальной идеи, обогащает внутренний мир человека и закладывает верные моральные модели и образцы. В русской музыкальной педагогике народность традиционно понимается как синоним нравственности и благородства, как реалистичное художественное отражение жизни в произведениях музыкального искусства; как выражение эмоций, чувств и внутреннего мира человека средствами искусства, как искренняя передача душевных состояний и переживаний. Высочайшие достижения музыкальной культуры русского народа – результат многовекового исторического процесса развития самобытных, реалистических традиций. Огромное музыкальное наследие России составляет фольклор, творчество русских композиторов XVI–XXI веков. XIX век – «золотой век» русской музыки. М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский, М. П. Мусоргский, М. А. Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков,

П. И. Чайковский – гордость русской культуры. Обращение к духовности русского этноса и национальным идеям с традиционными нравственными ценностями и идеалами (добра, истины, любви) составляют смысловую доминанту и уникальную сущность их произведений. М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский, М. А. Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков – родоначальники национального в музыкальной культуре России XIX в., именно в их творчестве (а также А. П. Бородина, М. П. Мусоргского и П. И. Чайковского) национальное начало проявилось более ярко и убедительно. Для произведений этих авторов характерно обращение к фольклорным источникам, проникновение в музыкальный язык народа и имитация наиболее характерных фигур и ритмов музыкальной речи, творческая переработка народного мелоса, использование образов русского эпоса и мифологии, закладывающих представления о нравственных идеалах, национальном духе и менталитете. Великий русский композитор М. И. Глинка внес особый вклад в развитие отечественной музыкальной культуры, он – основоположник русской классической музыки и национального стиля. Его роль в эволюции национальной музыкальной культуры уникальна. Воплотив в своих произведениях интонации и дух народных песен, Глинка поднял народную музыку на уровень искусства. Для того времени это было колоссальным достижением, так как аристократическое общество не воспринимало фольклор и народные песни как искусство, усматривая в них выражение грубой фантазии простолюдинов. Бросив вызов подобным предубеждениям, Глинка проявил подлинное новаторство. Ему принадлежит новое понимание народности (фольклорности) в музыке, так как именно он создал русский стиль в музыкальном искусстве, был первым Русским композитором, который соединил музыкальную ткань и технику с песенным русским народным складом. Композитор писал во многих жанрах, он создал оперы, симфонические произведения, камерные ансамбли, камерно-инструментальные произведения, фортепианные пьесы, вокальные произведения (романсы и песни). Однако к этим традиционным жанрам Глинка подходит по-новому – поднимает их на более высокий художественный уровень. Наиболее ярко композитор проявил себя в вокальном творчестве. Всемирно известны его романсы «Я помню чудное мгновенье», «Не искушай», «Я здесь», «Инезилья», «Ах ты ночь ли, ноченька». Все они отличаются исповедальностью, мелодичностью, лиричностью, богатством образов и многообразием чувств. Романсы Глинки – безграничный мир эмоций, в их музыку он вносит свое личное содержание и создает неповторимые, завершённые образы. Глинка максимально использовал в своих вокальных произведениях старинные лады, типичные для фольклора и старинной крестьянской песни. Ритмы народной музыки и особенности голосоведения, характерные для народного мелоса, являются отличительной чертой его вокаль-

ных сочинений. Благодаря Глинке, впервые вокальные жанры стали популярной формой домашнего музицирования, а русский романс – классическим жанром русской музыки. Соединение музыкальной ткани с естественным литературным слогом, простота мелодичности музыкального языка, искренность сделали русские романсы доступными для всех – дворянской интеллигенции, городского мещанства и крестьян. Основываясь в своем творчестве на исконных своеобразных чертах народной песни, композитор совместил их с богатством выразительных средств, обобщив характерные особенности русской народной музыки. Глинка сформировал самобытный национальный музыкальный стиль, который стал основой для всей русской музыки последующих эпох. «Творчество Глинки глубоко национально: оно выросло на почве русской народной песенности, впитало традиции древнерусского хорового искусства, по-новому в нем претворились достижения русской композиторской школы 18 – начала 19 веков» – писал Б. В. Асафьев [2, с. 251]. Творчество композитора внесло колоссальный вклад и предопределило подъем национальной музыкальной культуры. По масштабу и значимости роль М. И. Глинки в музыке сопоставима с ролью А. С. Пушкина в литературе. Его творческое наследие не только составляет гордость русской национальной культуры, но и является жемчужиной мировой музыкальной культуры.

Знаменитый романс «Жаворонок» из вокального цикла «Прощание с Петербургом» является кульминацией его романсового творчества. Музыка воссоздает лирические образы русской весенней природы, бескрайность ее просторов, полей и лугов, пение птиц. Фортепианное вступление напоминает трели жаворонка, а звучание верхнего регистра и форшлаги, равно как и восходящие октавные ходы, подражают пению птиц. Партия вокалиста воссоздает звенящий высоко в небе голос жаворонка. Прекрасная певучая мелодия прорисована на фоне прозрачного сопровождения, создающего ощущение воздушности, невесомости между небом и землей. В 60-х годах XIX века М. Балакирев, восхищаясь талантом Глинки, создал фортепианную транскрипцию романса «Жаворонок» которая приобрела широкую популярность у пианистов во всем мире. Транскрипцию «Жаворонка» исполняли А. Шнабель, Н. Г. Рубинштейн и др. В настоящее время транскрипция «Жаворонка» есть в репертуаре звезд фортепианного исполнительства: М. Плетнёва, Е. Кисина, А. Малкуса. Балакирев – продолжатель и преемник «глинкинского» национального жанрового направления в русском музыкальном искусстве. Значительную часть его творчества составляют разнообразные по жанру фортепианные произведения – от лирической миниатюры до монументального концерта. Яркое и самобытное дарование позволило ему открыть новые направления в музыкальном искусстве. Он впервые ввел в фортепианную музыку образы народов Востока и России, чутко уловив

любовь русского общества к своей национальной, глубоко народной по духу музыке. Балакирев является первооткрывателем, образцовым примером любовного собирания и изучения народных песен, которые он считал отражением жизни народа и его помыслов, сокровенных мыслей и чаяний. Композитор (первый из русских музыкантов) выезжал в фольклорные экспедиции для записи народных песен, ранее неизвестных музыкальному сообществу. Он создал новый тип обработок, воспроизводящих особенности народного песенного искусства, а не опирающихся на характерные приемы городского бытового музицирования, используя для этого своеобразные художественные средства. В своей авторской транскрипции «Жаворонка» Балакирев очень тонко «фортепианизировал» романс Глинки, не лишив его при этом обаяния простоты, искренности и непосредственности. Вступление и заключение кадансирующего типа придают пьесе характерную для романтического пианизма импровизационность и свободу высказывания. В обработке сохранена двухстрочная форма оригинала, но музыкальная ткань, обогащенная виртуозными пассажами создает причудливое обрамление и изысканный орнамент основной мелодической линии. Исполнение этого талантливого произведения позволяет проникнуть в дух русской музыки и осмыслить ее национальные особенности.

Изучение произведений великих русских композиторов классиков и постижение их ценностной сущности – национального и народного, является важнейшей составляющей музыкального обучения. Обучение, основывающееся на народных началах и национальных традициях – важнейший сегмент этнокультурного образования современной молодежи.

Литература

1. Асафьев, Б. Русский романс XIX в. / Б. Асафьев // Русская музыка. XIX и начало XX века / Б. Асафьев. – Л., 1979. – 344 с.
2. Музыкальное образование в прошлом и настоящем: историко-теоретические и методические аспекты: Межвузовский сб. науч. тр. / Ред.-сост. Г. М. Цыпин. Вып. 12. – М., 2003 – 2004. – 99 с.