

Михаил Глинка

- 1 «Арагонская хота»9.12
- 2 «Ночь в Мадриде»9.06

Опера «Руслан и Людмила»

- 3 Танцы в замке Наины (3 д.)14.59
- 4 Рондо Фарлафа «Близится час торжества моего» (2 д.) ...3.15

Восточные танцы в замке Черномора из оперы «Руслан и Людмила» (4 д.)

- 5 Турецкий2.35
- 6 Арабский1.36
- 7 Лезгинка3.13

Марш Черномора

из оперы «Руслан и Людмила» (4 д.)4.25

Опера «Иван Сусанин»

- 9 Краковяк (2 д.)5.22
- 10 Вальс (2 д.)5.51
- 11 Хор «Славься» (эпilog)3.52

Общее время звучания:63.32

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
MEL CD 10 01740

ГЛИНКА

3

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

Государственный академический
симфонический оркестр
Дирижер — Е. Светланов
Оркестр Большого Театра
Дирижер — М. Эрмлер

Глинка

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

© ЗАО «Издательский Дом» Комсомольская правда», 2010
© ФГУП «Фирма Мелодия», 2010. Все права защищены.
125009 г. Москва, Тверской б-р, 24 Тел. +7 (495) 988-84-68 e-mail: info@melody.su www.melody.su
Распространение в Интернете: http://shop.melody.su
Изготовитель: ООО «ДИСК ПРО ПЛЮС», лицензия Росохранкультуры № ВАФ 77-292,
117292, Москва, ул. Кржижановского, д. 6.
Компакт-диск формата CD-DA. Содержит аудиозапись. Не подлежит обязательной сертификации.
Не подвергать механическому или магнитному воздействию.
Избегать попадания прямых солнечных лучей и влаги.
Воспроизведение (копирование), сдача в прокат, публичное исполнение и передача в эфир
без разрешения правообладателя запрещены.

КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕЛИКИЕ

КОМПОЗИТОРЫ

ТОМ 3

Глинка

(1804—1857)

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА

Государственный академический симфонический оркестр

Дирижер — Е. Светланов

Оркестр Большого Театра

Дирижер — М. Эрмлер

М.И. Глинка за сочинением оперы «Руслан и Людмила»
Картина работы И.Е. Репина, 1887 г.

Среди многих талантливых композиторов первой половины XIX века только Михаил Иванович Глинка сумел вывести русскую музыку на новый уровень.

Он создал оперные и симфонические шедевры, надолго определившие дальнейший путь отечественного композиторского творчества.

На рубеже XVIII–XIX столетий для русской музыки наступил переломный момент. В течение длительного времени ее развитие существенно запаздывало по сравнению со странами Европы. Только после реформ Петра I в начале XVIII века в Россию начали стекаться иностранные музыканты, приносившие с собой лучшие традиции европейского академического искусства.

Увлечение музыкой охватило дворянскую среду. Владение музыкаль-

ным инструментом, будь то клавесин, гитара или арфа, считалось признаком хорошего воспитания и образованности. Знатные любители музыки с удовольствием исполняли не только популярные в то время итальянские пьесы, но и вошедшие в моду русские народные песни.

Интенсивное освоение опыта европейских мастеров привело к формированию целой плеяды русских композиторов в последней трети XVIII века. Пройдя стадию копирования явлений западного искусства, они стали стремиться к созданию самобытных произведений,

Дом в селе Новоспасское
Рязанской уезда, Смоленской губернии,
где родился Глинка.
*Рис. Л. П. Глинка, из альбома
«Моя родина» в. В. Глинка.*

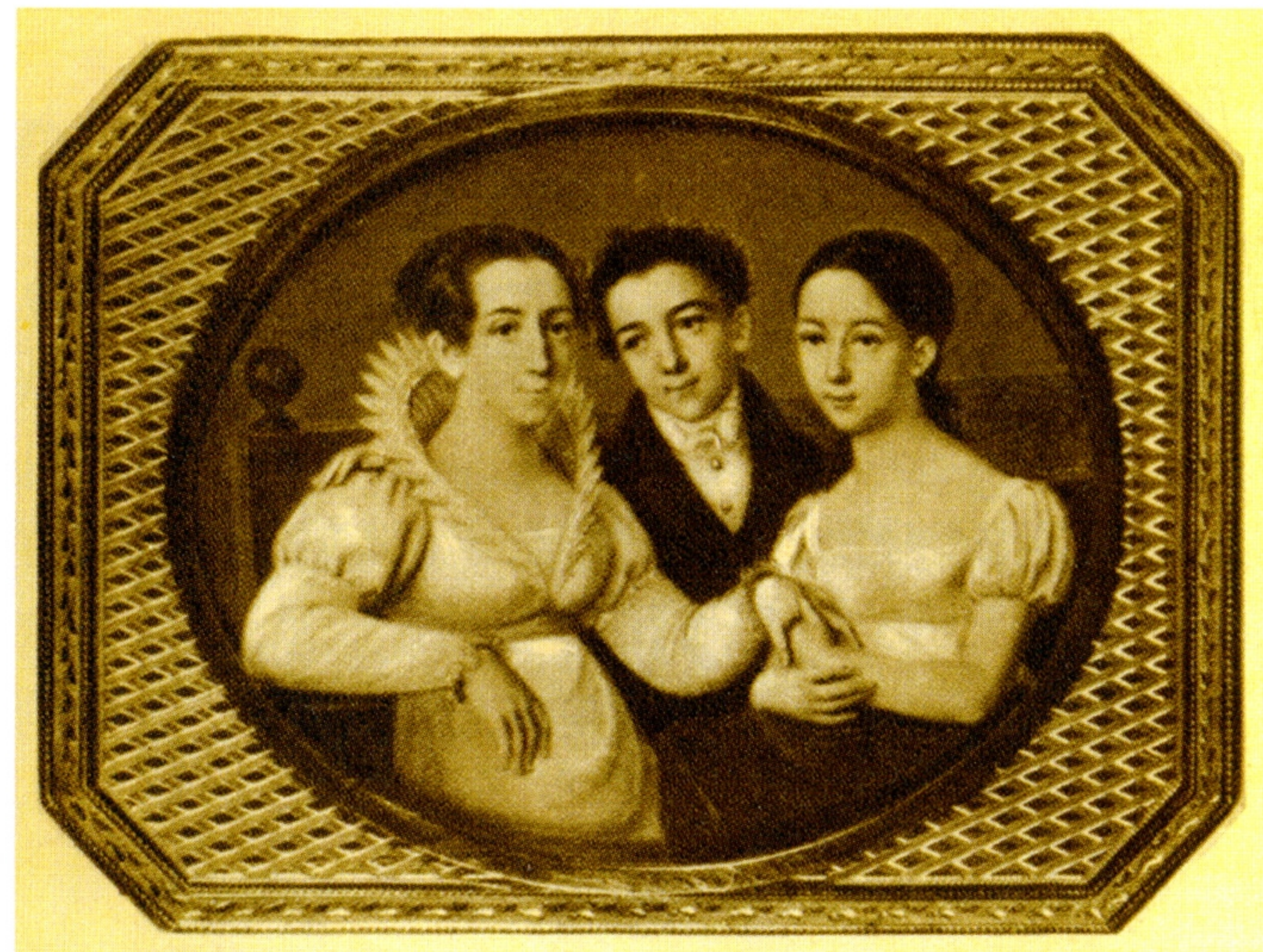
Дом в имении Новоспасское, в котором родился Глинка

в которых классические формы соединились бы с исконно русскими образами и мелодиями. Но в этих опытах еще не созрел по-настоящему самостоятельный национальный стиль.

В атмосфере пересечения российских и западных музыкальных тенденций прошло детство Михаила Глинки, которому суждено было стать первым классиком отечественной композиторской школы. С самого раннего возраста мальчик, воспитывавшийся в имении своего отца в Смоленской губернии, тянулся к любым музыкальным звукам. В деревне вокруг него постоянно звучали народные песни.

Трепетное отношение к этим задушевым напевам сохранилось у Глинки до конца жизни и ярко проявилось в его творчестве. По праздникам в барском доме звучала и профессиональная музыка – отец Михаила приглашал музыкантов, которые в течение нескольких дней аккомпанировали танцам, а после отъезда гостей исполняли более серьезный репертуар. Начав с 9 лет заниматься музыкой, Глинка иногда играл в этом оркестре партию флейты или скрипки. Музыкальные впечатления настолько захватывали его, что однажды в ответ на упреки учителя рисования в рассеянности он был

Глинка с матерью и сестрой Пелагеей
Миниатюра неизвестного художника, 1817 г.

А.С. Пушкин
Портрет работы О.А. Кипренского, 1827 г.

вынужден признаться: «Что же делать, музыка – душа моя».

В 1818 году родители отправили Глинку в одно из престижных учебных заведений – Петербургский Благородный пансион. Его гувернером стал поэт, будущий декабрист В.К. Кюхельбекер. Здесь Глинка познакомился и с А.С. Пушкиным, посещавшим в пансионе своего младшего брата Льва.

Насыщенная культурная жизнь Петербурга подарила будущему композитору новые музыкальные открытия. Он посещал постановки опер В.А. Моцарта, Дж. Россини, занимался

игрой на фортепиано под руководством одного из выдающихся пианистов эпохи романтизма Джона Филда, а во время каникул руководил домашним оркестром в имении отца.

После окончания пансиона Глинка с головой окунулся в музыку. Служба в канцелярии Совета путей сообщения совсем не увлекала творческого юношу, и он находил утешение, музицируя в петербургских салонах и пробуя свои силы в композиции. Вскоре Глинка не мог представить свою жизнь без сочинения музыки. Наиболее удачными из его первых опытов стали романсы, в которых отразилось

М.И. Глинка
Портрет работы неизвестного художника, 1826 г.

общение с ведущими литераторами того времени – В.А. Жуковским, А.С. Грибоедовым, А.Б. Мицкевичем, А.А. Дельвигом, В.Ф. Одоевским.

Напряженные поиски собственного стиля привели Глинку к мысли о заграничном путешествии, в котором он мог бы по-настоящему погрузиться в мир европейской музыки, а также поправить слабое здоровье, мучившее его всю жизнь. Проехав через Германию, в 1830 году композитор добрался до крупного культурного центра Италии – Милана. Здесь он познакомился с выдающимися композиторами (В. Беллини, Г. Доницетти)

и увлекся итальянской оперой, переживавшей тогда свой очередной расцвет. Другим важным пунктом путешествия Глинки стал Берлин, где он обрел опытного наставника – немецкого теоретика Зигфрида Дена, сумевшего систематизировать разрозненные знания молодого композитора.

Постепенно композитора все сильнее охватывала тоска по родине, которая, по его словам, наводила на мысль «писать по-русски». Вернувшись в Россию, он вплотную занялся поисками сюжета для национальной оперы. Жуковский посоветовал Глинке историю о подвиге костромского крестьянина

О.А. Петров в роли Ивана Сусанина, 1836 г.

Ивана Сусанина, который во время польского вторжения 1612 года заманил врагов в лес и оставил умирать, погибнув и сам. Сюжет вдохновил композитора: «Как бы по волшебному действию вдруг создался и план целой оперы, и мысль противопоставить русской музыке – польскую: наконец, многие темы и даже подробности разработки – все это разом вспыхнуло в голове моей».

Глинке удалось создать убедительное, правдивое повествование, центральная фигура которого – Иван Сусанин – предстает как символ героизма, чести и непобедимой силы русского народа. Основой драматургии

оперы стал конфликт русского и польского лагерей. Положительные герои получают развернутые характеристики, в которых композитор утвердил новый вокальный стиль, опирающийся на русскую народную песенность. В отличие от предшественников, у которых музыка в фольклорном духе являлась лишь иллюстрацией к бытовым, повседневным сценкам, Глинка сумел выразить через песенный материал глубокие психологические переживания своих героев.

Вражеские образы поляков не удостаиваются значительных вокальных характеристик и раскрываются через

М.И. Глинка
Портрет работы Н.С. Волкова, 1837 г.

танцевальную стихию. Во втором акте оперы яркой чередой проходят типичные польские танцы: величественный полонез, энергичный, напористый краковяк и стремительная мазурка. В картину польского бала Глинка включил и общеевропейский танец – легкий, плавный вальс.

Завершает оперу ликующий, торжественный хор «Славься». После гибели Ивана Сусанина, пожертвовавшего жизнью ради победы над врагами, «Славься» звучит как апофеоз родины и патриотизма ее народа. Не случайно вплоть до начала XX века этот хор

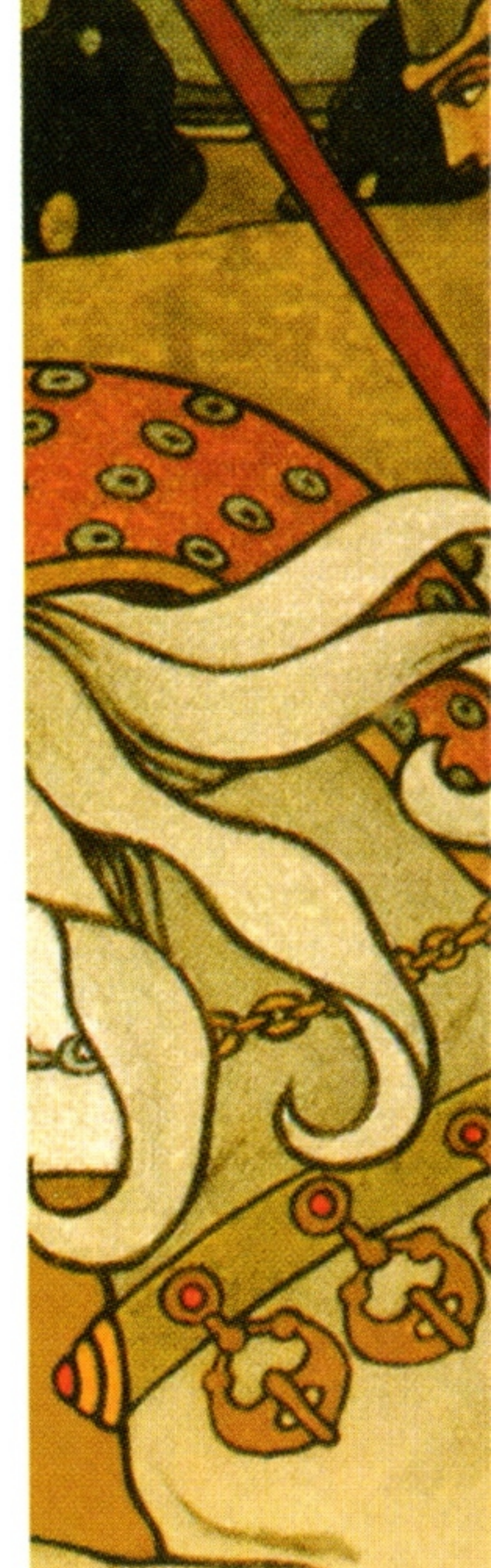
М.И. Глинка
Портрет работы Я.Ф. Яненко, 1840 г.

являлся неофициальным династическим гимном России.

Закончив оперу в 1836 году, Глинка начал добиваться ее постановки. По иронии судьбы, главой художественного совета Петербургского театра тогда являлся итальянец К. Кавос, сочинивший и поставивший двадцатью годами ранее оперу «Иван Сусанин» во французском стиле. Будучи талантливым музыкантом, Кавос не только принял шедевр Глинки к постановке, но и взялся продирижировать оперой. Долгое время два «Ивана Сусанина» шли на одной сцене, порой с участием одних и тех же певцов.

Ведущие деятели искусства первой половины XIX века увидели в опере Глинки знаковое событие для русской музыки, но великосветская публика встретила ее премьеру с неудовольствием, сетуя на «мужицкий сюжет» и «кучерскую музыку» (имея в виду народно-песенный стиль оперы). Глинка воспринимал подобные утверждения как комплимент, считая кучеров «дельнее господ». Расстраивало композитора лишь то, что незадолго до постановки по приказу Николая I «Ивана Сусанина» переименовали в «Жизнь за царя», исказив авторскую идею гибели главного героя за свой народ.

Неприятным известием для Глинки стало царское поощрение за понравившуюся оперу – назначение капельмейстером Придворной певческой капеллы. Композитору приходилось отвлекаться на рутинные занятия с певчими хора. Тяготил его и длительный бракоразводный процесс с женой Марьей Петровной, не сумевшей разделить его увлеченность творчеством. В обстановке внутреннего одиночества, разлада с окружающими началась работа Глинки над второй великой оперой. С 1837 года, еще не имея готового либретто, он сочинял музыку на сюжет поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Глинка надеялся

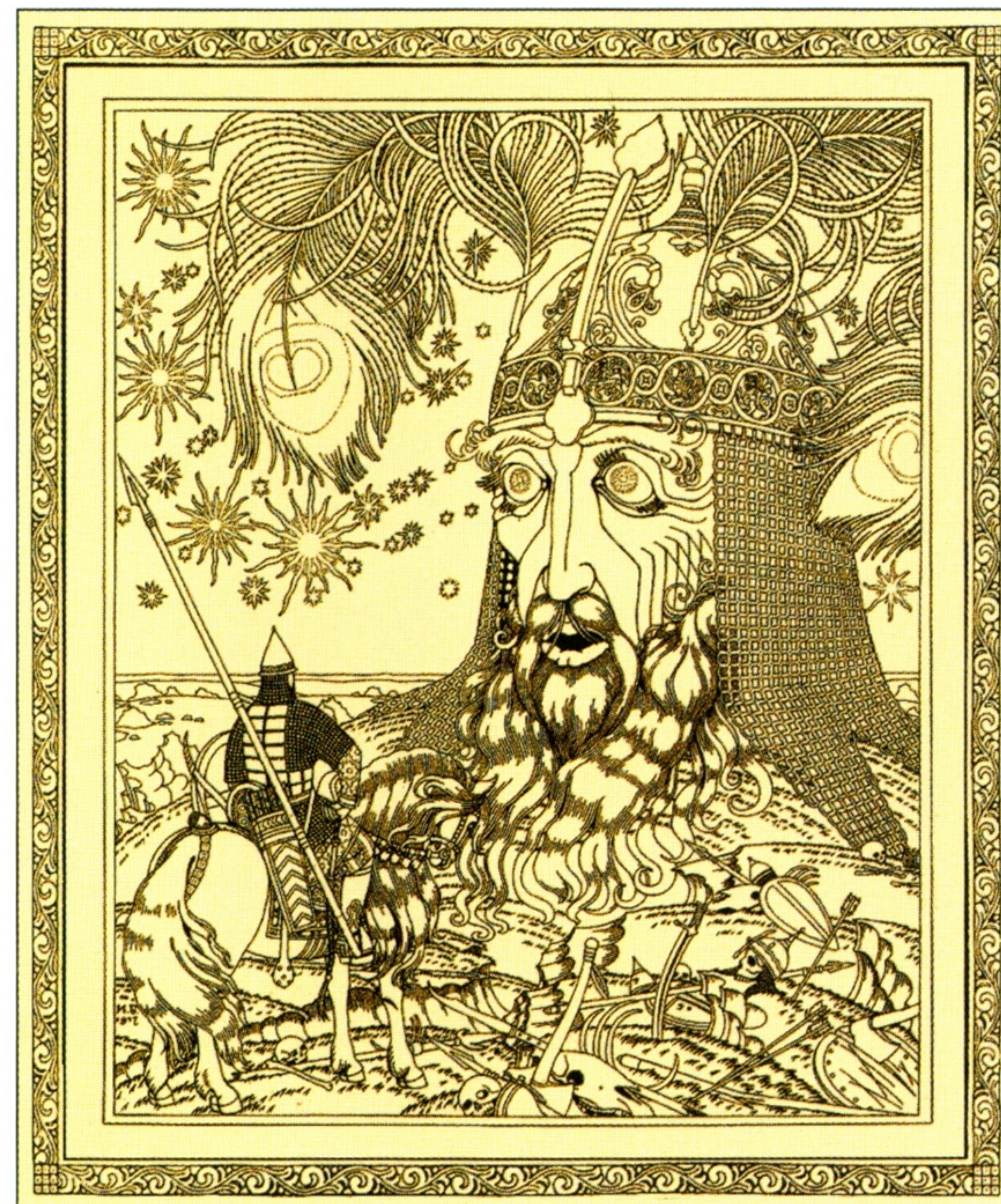

Глинка пишет оперу «Руслан и Людмила»
Из альбома «М.И. Глинка в карикатурах Н.А. Степанова»

построить план оперы по указаниям поэта, но его гибель вынудила искать помощи у малоодаренных литераторов из числа друзей и знакомых.

На этот раз композитор поставил своей задачей создать оперу в эпическом духе, представив перед слушателем картины глубокой древности. В качестве основного драматургического конфликта здесь выступило типичное для сказок столкновение сил добра и зла. Образы главных героев – богатыря Руслана и его возлюбленной Людмилы – обрисованы развернутыми выразительными вокальными партиями. В ряду характеристик положительных

Руслан и Голова
Эскиз иллюстрации И.Я. Билибина
к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», 1917 г.

персонажей выделяется баллада Финна – доброго волшебника, рассказывающего историю своей несчастной любви к Наине. Высмеивая трусость соперника Руслана Фарлафа, в рондо «Близится час торжества моего» Глинка использует комический эффект, поручая самому низкому и неповоротливому мужскому голосу – басу – быструю скороговорку.

Отрицательные образы фантастического мира воплощаются в основном средствами инструментальной музыки. Яркие танцевальные номера сопровождают сцены в замке злой волшебницы Наины в III действии и в садах Черномора в IV акте.

Полет Черномора с Русланом
Эскиз иллюстрации И.Я. Билибина
к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», 1918 г.

Один из самых знаменитых эпизодов оперы – причудливый марш Черномора, изображающий шествие волшебника-карлика с огромной бородой, которую несут на подушках слуги.

Премьера «Руслана и Людмилы» состоялась в 1842 году, ровно через шесть лет после первого представления «Ивана Сусанина». Возможности Большого театра в Петербурге не позволили создать яркое сценическое действо, и постановка «Руслана» превратилась в костюмированный концерт. Произведение, с которым Глинка связывал все свои надежды и стремления, вызвало острую полемику

М.И. Глинка
Дагеротип, 1852 г.

в прессе. Одни приветствовали его как новый шедевр русского искусства, другие язвительно называли «ученой» музыкой.

Все меньше надеясь на понимание соотечественников, композитор нашел утешение в длительном заграничном путешествии. После посещения Франции Глинка осуществил свою давнюю мечту и отправился в Испанию, где в сопровождении своего испанского спутника дона Педрознакомился с народными песнями и танцами. Творческим результатом двухлетнего пребывания композитора в Испании стали два блестящих

Встреча с don Pedro под роскошным небом Андалузии
Из альбома «М.И. Глинка в карикатурах Н.А. Степанова»

Арагонская хота
Картина испанского художника М. Хуса, 1847 г.

оркестровых сочинения. Еще находясь в Мадриде, он сочинил фантазию на народные темы «Арагонская хота», получившую свое название от веселого национального танца, в котором несколько пар соревнуются в легкости прыжков и стремительности движений. Вторая испанская увертюра родилась уже после возвращения в Россию. Четыре подлинные испанские мелодии Глинка мастерски объединил в «Воспоминание о летней ночи в Мадриде» (сокращенное название – «Ночь в Мадриде»). В этих двух произведениях он первым из русских композиторов открыл красочный музыкальный мир Испании.

В последние годы жизни Глинку все чаще охватывала хандра. Дважды он надолго покидал Россию. Живя в Варшаве, Париже, Берлине, композитор ощущал гораздо больше слушательского интереса к своей музыке, чем на родине. После гениальной «Камаринской» (1848), из которой, по словам П.И. Чайковского, выросла вся русская музыка, Глинка не написал значительных произведений.

Глинка умер в 1857 году в Берлине, чувствуя себя лишним и непонятым на родине. Но почти все русские композиторы XIX века признавали себя его творческими «детьми».

Памятник-надгробие М.И. Глинке
на Тихвинском кладбище в Санкт-Петербурге

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГЛИНКА

1 «Арагонская хота» 9.12

2 «Ночь в Мадриде» 9.06

Опера «Руслан и Людмила»

3 Танцы в замке Наины (3 д.) 14.59

4 Рондо Фарлафа «Близится час торжества моего» (2 д.) . 3.15

Восточные танцы в замке Черномора

из оперы «Руслан и Людмила» (4 д.)

5 Турецкий 2.35

6 Арабский 1.36

7 Лезгинка 3.13

8 Марш Черномора

из оперы «Руслан и Людмила» (4 д.) 4.25

Опера «Иван Сусанин»

9 Краковяк (2 д.) 5.22

10 Вальс (2 д.) 5.51

11 Хор «Славься» (эпилог) 3.52

Общее время звучания: 63.32

Записи: 1967 (1, 2, 5–7); 1968 (8); 1977 (3); 1978 (4); 1979 (9–11) гг.

Государственный академический симфонический оркестр СССР,
дирижер – Евгений Светланов (1–3, 5–8)

Борис Морозов, бас

Оркестр Большого театра СССР, дирижер – Юрий Симонов (4)

Хор, сценно-духовой и симфонический оркестры Большого
Театра СССР, дирижер – Марк Эрмлер (9–11)

Звукорежиссеры – Д. Гаклин (1, 2, 8); С. Пазухин (3, 5–7);
Э. Шахназарян (4); М. Пахтер (9–11)

Ремастеринг – Е. Барыкина

Редактор – О. Демченко

Дизайн – И. Крюков

Верстка – М. Касьян

Обложка – Иван Яковлевич Билибин (1876—1942),
«Вольга», открытка, 1903 г.

ISBN 978-5-74750041-9

Отпечатано: SIA "PRESES NAMS BALTIC"
Латвия, Эрнеста Бирзниека - Упиша 20a/4,
Рига, LV - 1050. www.pnbaltic.eu

© ФГУП «Фирма Мелодия», 2010

© ЗАО "Издательский Дом "Комсомольская правда", 2010

«Камаринская». Фантазия для симфонического оркестра
Автограф М.И. Глинки

Полка

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА

Государственный академический
симфонический оркестр
Дирижер — Е. Светланов
Оркестр Большого Театра
Дирижер — М. Эрмлер