

«Вальс фантазия» М.И.Глинка

<https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/udivitelnye-simfonicheskie-proizvedeniya/m-i-glinka-vals-fantaziya>

М.И. Глинка «Вальс-фантазия»

«Вальс-фантазия» - это произведение, пронизывающее творческий путь [Михаила Ивановича Глинки](#). Именно по изменениям, которые добавлял автор можно увидеть, как рос в музыкальном плане композитор. Историю создания «**Вальса-фантазии**» Глинки, содержание произведения и множество интересных фактов читайте на нашей странице.

История создания

1839 год. [Михаил Иванович Глинка](#) находится в Санкт-Петербурге. Композитор уже известен как отличный сочинитель [романсов](#) и песен. Сейчас он работает над первой оперой. Но все не так безоблачно, как может показаться на первый взгляд. Разочарованный в собственной супруге, молодой музыкант вынужден жить в доме сестры. В один из вечеров Михаил встретил Екатерину Керн и влюбился. Она вдохновила его на создание романа [«Я помню чудное мгновенье»](#), который в свою очередь Александр Сергеевич посвятил матери девушки. Тогда же он и начал создавать пьесу для фортепиано, носившую название «**Вальс-фантазия**». В этом потрясающем произведении он рисует образ любимой, легко кружащейся в танце.

Любовь оказалась взаимной, но мимолетной. Два человека, находящиеся в браке, не могли разорвать эти узы, поэтому им пришлось расстаться. Тогда молодая девушка уехала на лечение на Кавказ. Прошло три года. Катерина вновь приехала в Санкт-Петербург. Она ждала встречи с Михаилом, но он больше ничего не чувствовал. Вернув все письма, написанные Керн, он с легким сердцем отправился путешествовать по Европе.

Огромная популярность композиции привела к тому, что ее оркестровал один из знаменитых дирижеров – Й. Герман. Он постоянно уточнял у Глинки, как по его мнению должна выглядеть оркестровка, но, тем не менее, дирижер не оправдал надежд и композитор остался недоволен полученным результатом. Тогда в 1845 году, прибывая в столице Франции, он написал собственную версию. Оно получило название «Скерцо в форме вальса».

Премьера прошла в одном из концертных залов Парижа. Публика с огромным восторгом приняла сочинение, наполненное лиричностью и проникновенностью.

1856 год. Композитор посмотрел на произведение под другим углом. Он решил, что танцевальность в той мере не уместна для столь изящной пьесы. Оркестровка получилась более прозрачной и поэтичной. Именно в ней были воплощены все грезы, тоска по уходящей молодости, несбывшиеся надежды. Все протчилось словно в танце, оставив после себя только возможность пофантазировать на тему, как все могло бы случиться в прошлом, если бы мы поступили иным образом.

ВАЛЬС-ФАНТАЗИЯ WALTZ-FANTASY

M. GLINKA
М. ГЛИНКА

Tempo di valse. M.M. $\text{♩} = 72$

2 Flauti.
2 Oboi.
2 Clarinetti
in A.
2 Fagotti.
I in G.
2 Corni.
II in E.

A page of musical notation for the beginning of 'Waltz-Fantasy' by Glinka. The score is written for a full orchestra, including Flutes, Oboes, Clarinets, Bassoons, and Horns. The music is in 3/4 time and begins with a melodic line in the flutes.

Интересные факты

- Оркестрованная версия носила название «Скерцо в форме вальса».
- «Вальс-фантазия» Глинки был использован в знаменитом сериале «Готэм», выпущенном в 2015 году.
- Официально произведение посвящено мужу сестры Д. Струневу, но это лишь прикрытие, чтобы не скомпрометировать замужнюю Екатерину Керн.
- Первоначально оркестровка была сделана Й. Германом популярным в те года дирижером. Несмотря на то, что он брал рекомендации у автора, композитор остался крайне недоволен полученным результатом и создал собственную версию.
- Ноты первой версии для оркестра были потеряны, поэтому сейчас невозможно услышать, как звучало сочинение.
- Поклонником творчества Глинки являлся [Гектор Берлиоз](#). Особенно он ценил «Вальс-фантазию».
- Финальная оркестровая версия посвящена К. Булгакову, являвшемуся лучшим другом музыканта.

Содержание

Существует три версии произведения, каждая из которых имеет собственный музыкальный подтекст. Наиболее интересна для рассмотрения с точки зрения драматургии финальная оркестровка произведения.

Вальс-фантазия – это не просто танец, ведь композитор сумел вложить в бытовой жанр глубокое содержание, усложнил форму.

Ритмы [вальса](#) превратились в настоящий поэтический роман.

Бравурное вступление настраивает слушателя на атмосферу бала. Внезапно появляется основная тема. Она серьезно отличается от предыдущего музыкального материала. Легкая, лиричная и женственная особенно хорошо звучит в тембре [скрипки](#) и подголосками [флейт](#) и [кларнетов](#).

Поддерживает столь изящную тему прозрачный аккомпанемент струнной группы в ритме вальса. Есть ощущение незавершенности, загадки, устремленности вперед.

Тональность си минор добавляет элегичности, усугубляет это ощущение неразрешенная повышенная шестая ступень. Последовательно одна за другой сменяются разнообразные грустные и веселые, женственные и мужественные, изящные и грубоватые, но все одинаково красивые темы. Они как воспоминания о прошлом. Танцевальность главенствует в данном эпизоде. Словно человек оказывается в этом волшебном мире бала, тем не менее эти темы лишь фон. Главной остается эта прекрасная женственная и лирическая тема. Слушатель понимает, что что-то изменилось в этом хрупком образе. Она драматизировалась, отчаянное звучание разрастается до крика души, выражающегося в динамике фортиссимо всего оркестра. Это момент кульминации. Впечатление усиливает проведение короткого мотива, вычлененного из мелодии, в секвенции (в дальнейшем это будет любимый прием у [Петра Ильича Чайковского](#) для обозначения драматизации образа).

Далее все стихает, но лишь на мгновенье. Тема появляется в конце. Она закольцовывает этот музыкальный мир, оставляя после себя особенное чувство. Это короткая вспышка быстро угасает и приводит к коде. В построении аккорды каданса будут перемешаны с далекими отголосками темы. Они подчинены вальсовой ритмики, но их покорное звучание имеет в себе непреодолимую грусть. В замедленном варианте проводится элегическая тема, которая оборвется вступлением, которое так и осталось браваурным и пафосным. Бал и общество, которое находится на карнавале жизни, заглушило крик души. Счастье, как мимолетные картинки промчалось мимо. Была ли это лишь иллюзия или все и в правду могло состояться? Ответа нет, остался только мир бала.

«Вальс-фантазия» [Михаила Ивановича Глинки](#) внес огромный вклад в дальнейшее развитие отечественной симфонической музыки. Ведь именно благодаря этому сочинению вырастет русская лирико-психологическая симфония, которая в полной мере сможет отразить внутренний мир человека, со всеми его чувствами и эмоциями.

«Камаринская» М.И.Глинки

<https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/udivitelnye-simfonicheskie-proizvedeniya/m-i-glinka-kamarinskaya>

М.И. Глинка «Камаринская»

Симфоническое творчество [Михаила Ивановича Глинки](#) богато. Но не в количестве произведений заключается богатство, а в ценности и качестве материала. Основным образом оркестровых произведений является зарисовка народной жизни. Не исключением является и самое знаменитое сочинение – «Камаринская».

Историю создания «**Камаринской**» Глинки, содержание произведения и множество интересных фактов читайте на нашей странице.

История создания

1848 год. Композитор уехал на проживание в Варшаву. Тоску по родным краям, [Глинка](#) начал вспоминать народные мотивы, которые так сильно отличались от колоритных мелодий других европейских стран. Неожиданно он нашел сильную схожесть двух известных русских народных песен «Из-за гор, гор, высоких гор», которую обычно исполняют на свадебных гуляниях, и плясовой «**Камаринской**». Изначально задумывалось небольшое фортепианное произведение. Но воображение композитора разыгралось не на шутку, и получилась довольно интересная оркестровая пьеса. Автор не старался дать программу для композиции, единственное, что управляло им во время сочинения это внутреннее музыкальное чувство развития музыкального материала.

Писать партитуру Глинки начал вначале августа 1848 года. Работа продвигалась стремительно, поэтому уже в октябре этого года произведение было полностью окончено. Его исполнение состоялось 15 марта спустя два года. По сравнению с двумя «Испанскими увертюрами», входившими в данный концерт, «Камаринская» прозвучала еще ярче и патриотичнее. Щедрость и яркость музыкального материала произвела самое лучшее впечатление на публику.

Интересные факты

- Название для произведения придумал князь Одоевский.
- Первоначально Глинка хотел создать фортепианное сочинение.
- Симфонические партитуры композитора всегда имеют уникальную форму, ведь Михаил Иванович Глинка старался не повторяться в строении композиции.
- Русская народная песня «Камаринская» появилась, как радостная пляска в честь освобождения от татаро-монгольского ига. Данный факт подтвержден известным историком-краеведом Г.М. Пясецким.
- Несмотря на большое количество подголосков в оркестре, композитор боялся использовать большое количество украшений, создающих ощущение преувеличения. Главное правило создание партитуры – естественность во всем.
- Объясняя композицию государыне Александре Федоровне, Ф.М. Толстой дал произведению неожиданную для Глинки программную трактовку. По его мнению, в последней части, где держится валторновая педаль, в комнату, где веселье, стучит пьяница и просит, чтобы ему открыли дверь. Михаил Иванович был в негодовании от такой интерпретации, его обидели подобные ассоциации.
- Первое название, которое дал произведению Глинка, звучало, как «Свадебная и Плясовая» для оркестра.

- Наиболее популярная редакция создана [М. Балакириевым](#) и С. Ляпуновым.
- Сблизить два напева помогло наличие нисходящего поступенного движения на кварту.
- Существует не очень распространенная версия о том, что сочинение отражает историю «Смутного» времени.
- В 1980 году на знаменитую музыку был выпущен мультипликационный фильм «Камаринская». Мультфильм принадлежит серии экранизации фольклорных песен и шедевров отечественной классики, реализованные режиссером Инессой Ковалевской.

Содержание «Камаринской»

Симфонические произведения композитора можно выделить по особенной разнообразности богатой образами и содержанием. При этом музыка доступна для понимания каждому вне зависимости от образованности. Его творчество обращено именно к истокам отечественной культуры, важнейшее место, в которой играют песни и танцы. Не исключением стала и Камаринская, в которой были введены подлинные напевы.

Камаринская является красочной картинкой быта народа. В данной композиции были применены абсолютно новые для отечественной музыки приемы:

- Интонация развивается непрерывно, что создает новые мелодические контрасты.
- Оркестровка имеет огромное количество подголосков, основанных на интонациях двух тем.
- Использование песни для создания симфонической фантазии.
- Вариации являются выражением общей идеи: показать, единство русского духа в разных жанрах. Это придает цельность сочинению.

- Отказ от привычных европейских приемов развития музыки: секвенция, дробление и т.д.
Форма произведения: двойные вариации.

Первая тема – свадебная песня «Из-за гор, гор, высоких». Тональность – F-dur. Характер лиричный, задумчивый. Мелодия напевна и рельефна. Она экспонируется сразу после короткого медленного вступления, и играет роль сольного запева в унисон струнных инструментов. 2 вариации имеют собственную солирующую группу:

1. Деревянно-духовые инструменты (подголоски в других голосах)
2. **Виолончели**

Третья вариация – это хоровое звучание, которое создается приемом тутти (то есть играет весь оркестр).

Подобное соотношение тем во многом характерно для характера народной музыки, полной контрастов. Несмотря на это, темы имеют общее строение, а именно нисходящее квартовое движение. Именно по этой причине он смог объединить их в следующем построении. Тогда первая тема стала развиваться по образцу второй, что еще больше уменьшило их внутренний контраст. В данном случае вариации носят куплетный характер.

Вторая тема – плясовая «Камаринская». Тональность – D-dur. По характеру она быстрая, стремительная, веселая. Развитие проводится полифоническими приемами, то есть вариации затрагивают не тему, а именно подголоски. Подобный прием помогает создать более затейливую и разнообразную музыку. Таким образом, можно заметить следующее развитие партии:

- Первые шесть вариаций: неизменность темы, вариации на сопровождение.
- Обогащение темы фигурациями, свойственным преимущественно для народных инструментов, таких как балалайка.
- Создание новых мелодий, родственных по интонационному строению плясовой.

Примечательно, что изменения в последних вариациях второй темы близки именно к первой теме. Таким образом, темп становится близок к свадебному мотиву, что позволяет добиться тематического единства всей фантазии. Стоит отметить, что мастерство композиции заключается также в оркестровке. Пиццикато струнных во второй теме помогает достичь максимально правдивого звучания народных инструментов. В дальнейшем оркестровка постоянно меняется, что делает сочинение искусным во всех отношениях.

[Михаил Иванович Глинка](#) сыграл огромную роль для развития отечественной симфонической музыки. Его приемы использования народно-песенных тем помогли другим известным композиторам освоить технику сочинения на фольклорные русские мотивы. Он открыл для нового поколения неисчерпаемый источник вдохновения – народную культуру.