Балакирев Милий Алексеевич (1836-1910)

Знаменитый музыкант, создатель новой русской музыкальной школы. Родился в Нижнем Новгороде. Учился в нижегородской гимназии, нижегородском Александровском дворянском институте. Музыкальные способности его обнаружились еще в раннем детстве; мать учила его игре на фортепиано, а десяти лет свезла его в Москву. Систематического курса Балакирев никогда не проходил. Значительнейшими музыкальными впечатлениями его за все это время были произведения Шопена, слышанные им от одной любительницы еще в детстве, позже — трио “Не томи, родимый о из оперы “Жизнь за царя ” Глинки. Этим композиторам он остался верен всю жизнь. Участие в музыкальных ансамблях и особенно изучение партитур и дирижирование домашним оркестром сильно подвинуло его музыкальное развитие. К этому времени относятся и первые попытки сочинять. Учась в Казанском университете на математическом факультете, Балакирев жил главным образом на скудные средства от уроков музыки. В 1855 г. он приехал в Санкт-Петербург. Решающее значение имело знакомство с Глинкой, который, услышав фантазию на темы из “Жизни за царя” в блестящем исполнении автора и познакомившись с его концертным Alegro, признал крупный виртуозный и композиторский талант Балакирева. 12 февраля 1856 г. Балакирев блестяще дебютировал в Санкт-Петербурге в университетском концерте как пианист и композитор. Оркестром управлял Карл Шуберт. Знакомство с А.С. Даргомыжским, особенно взгляды последнего на правду выражения в вокальной музыке, оказало большое влияние на романсное творчество Балакирева. В 1858—1859 гг. им написаны и изданы 14 романсов, представляющих вместе с лучшими романсами Глинки и Даргомыжского большой шаг вперед в русской вокальной музыке по характерности и выразительности вокальной партии, в полно;, соответствии с текстом. В свою очередь, Балакирев и его кружок вдохнули новые силы в творчество Даргомыжского, создавшего в последние годы своей жизни “Каменного гостя ”. Одновременно с романсами Балакирев сочинил “Увертюру на три русские темы” (1857—1859), в которой впервые проявился его стиль в обработке русских народных песен, и музыку к “Королю Лиру” Шекспира (Увертюра, “Шествие”, антракты), законченную к 1860 г., но вновь переработанную впоследствии и изданную только в 1890-х гг. Громадное значение для истории русской музыки имело знакомство с молодыми музыкантами Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргским, Н.А. Римским-Корсаковым и А.П. Бородиным, а также с В.В. Стасовым. Более опытный музыкант, чем его юные товарищи, очень начитанный в музыкальной литературе, обладавший уже большими практическими знаниями, необыкновенной музыкальной памятью, критической способностью, оригинальным творческим даром, проницательным умом и сильной волей, Балакирев стал главою кружка, получившего название “балакиревского”, новой русской музыкальной школы или “кучкистов” (главным образом у врагов кружка, подхвативших выражение Стасова: “могучая кучка русских композиторов ”).

Музыкальным евангелием их был Глинка и особенно его опера “Руслан и Людмила”. Знакомясь с его сочинениями, а также с творчеством Бетховена, Шумана, Берлиоза, Листа, анализируя их произведения под руководством Балакирева, пользуясь его советами при собственном своем творчестве, члены кружка на практике проходили курс теории композиции. Влияние Балакирева на творчество его товарищей-учеников особенно сильно выразилось в первых их произведениях, но и дальнейшие имеют общие черты школы Балакирева, проницательно угадывавшего особенности каждого дарования; сильные таланты вполне сохранили свои индивидуальные особенности и, утвердившись в них, пошли каждый своей дорогой. Когда создался кружок, консерваторий в России еще не было; позднее консерватория, основанная Антоном Рубинштейном в Санкт-Петербурге, приняла космополитическое направление, тогда как Балакирев и его кружок являлись поборниками народности в искусстве.

В 1862 г. Балакирев вместе с Г.И. Ломакиным основал Бесплатную музыкальную школу, служившую рассадником музыкальности в широких массах (на первых же порах школу посещали по воскресеньям до 200 человек) и готовившую из учащихся хор для концертов, которые должны были знакомить публику с выдающимися произведениями русских авторов, начиная с Глинки, и иностранных — Шумана, Берлиоза, Листа и других, тогда в России еще неизвестных. Национальное направление концертов школы шло вразрез с тенденциями основанного А. Рубинштейном “Русского музыкального общества ”. Борьба велась и в печати, причем борцами за дело кружка выступали Стасов и Кюи.

В начале 60-х гг. Балакирев неоднократно ездил по Волге и на Кавказ. На Волге он записал слышанные им от бурлаков народные русские песни, гармонизовал их (1861—1865) и издал свой знаменитый сборник 40 русских народных песен, ставший эталоном для художественной их обработки и послуживший тематическим материалом для сочинений многих русских композиторов. На Кавказе Балакирев вдохновлялся грандиозной красотой горной природы и познакомился с музыкой грузин, армян, персов, характер которой он живо воспринял и художественно выразил в некоторых своих сочинениях. Здесь Балакирев сделал много эскизов и задумал некоторые свои произведения: фортепианный концерт, две первые части которого закончены лишь за несколько месяцев до смерти (финал на темы Балакирева по его плану и указаниям закончен С.М. Ляпуновым, и весь концерт издан в 1911 г.), и симфоническую поэму “Тамара”, написанную в 1882—1884 гг. Как эскиз к “Тамаре” была написана в 1869 г. ничего общего не имеющая с ней по темам восточная фантазия “Исламей ”, величайшей виртуозной трудности фортепианная пьеса — яркая звуковая картина живой, страстной до необузданности восточной пляски. Это сочинение получило сразу широкую известность у нас, а также и за границей — благодаря пропаганде ф. Листа. К тому же периоду относится вторая увертюра на русские темы, написанная по поводу празднования в 1862 г. тысячелетия России, названная сначала “1000 лет”, но потом переделанная и переименованная в симфоническую поэму “Русь”. В этом глубоко поэтическом произведении явственно выразились славянофильско-народнические тенденции Балакирева, так же как и в “Чешской увертюре”.

Значение Балакирева сильно поднялось после успешной постановки в Праге под его управлением (1867) “Руслана и Людмилы” Глинки. В том же году, когда А. Рубинштейн уехал надолго за границу, Балакирев был приглашен дирижировать концертами Русского музыкального общества. По его инициативе был приглашен дирижировать несколькими концертами Берлиоз. Дирижирование Балакирева прекратилось через два года по интригам его врагов, членов Русского музыкального общества. Неподатливый и прямой до резкости, Балакирев не пожелал изменить своим принципам при составлении программ и навсегда разошелся с Русским музыкальным обществом. П.И. Чайковский с негодованием выступил в печати в защиту Балакирева, влияние которого и он испытал на себе (по плану Балакирева Чайковский написал увертюру “Ромео и Джульетта”, по его совету сочинил программную симфонию “Манфред”). Со следующего сезона Балакирев увеличил число концертов Бесплатной музыкальной школы, но долго конкурировать с Русским музыкальным обществом не мог за неимением средств. В 1872 г. последний из объявленных концертов не мог уже состояться. Огорченный и обессиленный борьбой, Балакирев в 1874 г. вовсе оставил школу; директором ее был избран Римский-Корсаков. Неудачи завершились концертом в Нижнем Новгороде: он был задуман для поправления денежных обстоятельств, но успеха не имел. Удрученный горем и нуждой, обманутый в своих надеждах, Балакирев был близок к самоубийству. Нуждаясь в средствах не только для себя, но и для своих сестер, оставшихся после смерти отца (1869) на его попечении, он поступил на службу в Магазинное управление Варшавской железной дороги и стал снова давать уроки музыки. Он отдалился от своих музыкальных друзей, избегал общества, сделался нелюдимым, стал очень религиозным.

Возвращение к музыкальной деятельности началось у Балакирева с редактирования партитур опер Глинки “Жизнь за царя” и “Руслан и Людмила”, имевшихся до того времени лишь в рукописных списках. В 1881 г. он снова стал директором Бесплатной музыкальной школы и до последнего года жизни оставался верным любимому делу. Первый концерт Бесплатной музыкальной школы в 1881 г. прошел при шумных овациях. В 1881—1883 гг. сочинена “Тамара”, симфоническая поэма, скоро получившая всесветную известность. В 1883 г. по рекомендации своего друга Т.И. Филиппова Балакирев занял пост управляющего придворной певческой капеллой. Он улучшил преподавание научных предметов, организовал с помощью приглашенного им в помощники Римского-Корсакова оркестровый класс, усовершенствовал хоровое исполнение, проявляя отеческую заботливость к малолетним певчим. При нем отстроено новое здание капеллы. Оставив в 1894 г. капеллу, обеспеченный пенсией Балакирев всецело отдался творчеству. Жил он спокойно и очень замкнуто в Петербурге (летом в Гатчине), побывал раза два в Крыму. От общественной деятельности он почти отказался. Ему принадлежит инициатива постановки в 1894 г. памятника Шопену на его родине, в Желязовой Воле (Польша). Он принимал участие в работе комиссии по постановке памятника Глинке в Петербурге и написал для этого случая кантату, исполненную на торжестве открытия памятника. К последнему, очень плодотворному периоду творчества Балакирева относятся две симфонии, оркестровка фортепианных пьес Шопена, сведенных в сюиту, окончательная редакция прежних сочинений. Написаны свыше 20 произведений для фортепиано, 22 романса (с прежними всего 45). Другие его труды: второй сборник русских народных песен, духовные сочинения, переложения.

Лучшие сочинения Балакирева отмечены классической уравновешенностью формы и содержания, замысла и выполнения, ясностью намерений, мастерством формы, законченностью подробностей. Свойственные этой музыке искренность и теплота чувства характерны и для всей русской музыкальной школы.