W historii jest wielu ludzi, którzy połączyli nasze narody i wnieśli wkład w historię i kulturę. Dlatego chciałabym opowiedzieć o Stanisławie Moniuszce.

Wybitny polski kompozytor, dyrygent, organista i pedagog. To jeszcze nie wszystko, dzięki czemu Stanisław Moniuszko jest tak unikalny. Lecz wszystko po kolei.

„Co byśmy nie powiedzieli o Moniuszce – czy jest geniuszem, czy nie (a na pewno nie był takim geniuszem jak Chopin czy Mozart) – jedno jest u niego bezcenne: że nie zostawił nas bez opery narodowej.”

Maria Fołtyn, „Gazeta Wielkopolska”, 29 września 2001

Najpierw warto napisać krótką biografię Stanisława Moniuszki. Przyszedł na świat 5 maja 1819 roku w majątku Ubiel, w rodzinie szlacheckiej. Dorastał pod okiem matki, później uczył go August Frezer. Chodził również do gimnazjum. Następnie emigrował w celach edukacyjnych do Wilna i Wiednia, podejmując też pracę korepetytora. Po trzech latach wrócił do Wilna, zostając organistą kościelnym i nauczycielem muzyki. Ożenił się, by ustabilizować swe życie i mieć dziesięcioro dzieci. Wyruszywszy w europejskie podróże, uczynił swym celem zapoznanie się z operami światowymi. Poznał m.in. Rossiniego, ale i Aubera oraz Gounoda. Kolegą Moniuszki został sam Liszt. Zdecydował się na powrót do kraju, tym razem do Warszawy. Ponieważ miał odpowiednie doświadczenie oraz wykształcenie, zatrudniono go w Instytucie Muzycznym, został jednocześnie operowym kapelmistrzem. Niestety wybuch powstania styczniowego sprawił, że ocenzurowano jego twórczość, co bezpośrednio wpłynęło na stan jego budżetu. Ale okazało się to w dłuższej perspektywie wodą na młyn jego popularności, jako twórcy słowiańskiego, który sięga do ludowości. Zmarł nagle 4 czerwca 1872 roku w Warszawie. W ciągu swojego krótkiego, bo zaledwie 53-letniego życia, jako jeden z niewielu Polaków stał się jeszcze przed śmiercią wybitną postacią. Na tyle znaczącą, że jego pogrzeb stał się narodową manifestacją, która, szacuje się, przyciągnęła nawet do 100 tysięcy ludzi.

Poniższe ciekawostki potwierdzają chyba tylko tę wielowymiarowość osobowości tego interesującego twórcy.

Myślę, że pierwsza ciekawostka trochę Państwa zdziwi, dlatego że Stanisław Moniuszko jest także nazywany „ojcem polskiej pieśni artystycznej”! Być może, dla wielu to już wiadomo, lecz gdy badałam biografię kompozytora, to mnie zdziwiło.

A teraz wróćmy do dzieciństwa... Ojciec Moniuszki zasłużył się w armii napoleońskiej. „Pierwszą szkołą pojmowania muzyki były dla mnie „Śpiewy historyczne” Niemcewicza, wykonywane dziwnie miłym głosem przez moją Matkę.” Z tego cytatu dowiadujemy się, że pierwszą osobą, która uczyła Moniuszkę muzyki, była jego matka, także muzycznie uzdolniona. Dlatego pierwsze próby kompozytorskie Stanisław poczynił już w wieku 18 lat.

Jeśli mówić o jego twórczości, to napisał w sumie 268 pieśni, komponując je nawiązywał do folkloru i do polskiej pieśni preromantycznej. „Ja nic nowego nie tworzę; wędruję po polskich ziemiach, jestem natchniony duchem polskich pieśni ludowych i z nich mimo woli przelewam natchnienie do wszystkich moich dzieł” – mówił.

Na podstawie cytatu można powiedzieć, że tworząc opery łączył on w jedno elementy opery francuskiej, włoskiej i niemieckiej, a do tego dodawał polskie melodie. Na Moniuszkę wpływał jeszcze folklor białoruski i ukraiński.

Także Moniuszko przekształcił formę ballady wokalnej – jej forma stała się bardziej rozbudowana, bogata w różne środki muzyczne. Przykłady takich ballad, to: „Świtezianka”, „Czaty”, „Trzech Budrysów”.

Pieśni Moniuszki zebrano w 12 „Śpiewnikach domowych”, jednak tylko połowa z nich została wydana za życia artysty (W 1843 roku ukazał się pierwszy „Śpiewnik domowy”. Kolejne śpiewniki powstawały aż do roku 1859). Śpiewniki te powstały po to, by zacieśniać więzi rodzinne, by popularyzować śpiew, a także, by móc ćwiczyć śpiewanie w domowym zaciszu. Początkowo Moniuszko chciał nazwać „Śpiewniki domowe” „Śpiewnikami narodowymi”, jednak słowo „narodowe” było przez cenzurę zabronione i kompozytor musiał zmienić zdanie. Zdaniem recenzentów „Śpiewnika domowego I” twórczość Moniuszki równała się twórczości niemieckich kompozytorów, Schuberta i Mendelssohna-Bartoldy’ego.

Twórczość Stanisława Moniuszko silnie skupiała się na pokazaniu emocji bohaterów, którym mogli dawać wyraz w ariach. Na tym też właśnie emocjonalnym akcencie polegało nowatorstwo jego twórczości. Moniuszko lubił też kłaść nacisk na sceny zbiorowe. Za przykład zbiorowych scen występujących w jego twórczości podać można poloneza, mazury i tańce góralskie. Moniuszko uważał „Parię” za swoje najlepsze dzieło. A zdaniem krytyków i zwykłych ludzi jedną z najlepszych jego oper jest „Halka”, która została napisana w 1847 roku.

W podsumowaniu warto dodać, że swoją twórczość Stanisław Moniuszko poświęcił „pokrzepieniu serc zniewolonych rodaków”. Myślę, że dlatego popularność dzieł Moniuszki wytrzymywała próbę czasu.

Jeszcze jednym niezwykłym faktem z jego życia jest to, że Moniuszko pracował przez jakiś czas jako organista w kościele, a także jako nauczyciel muzyki, a jego uczniami byli między innymi Zygmunt Noskowski czy Henryk Jarecki. A w czasie wolnym (poza pracą nauczyciela i organisty w kościele) zajmował się także organizacją amatorskiego chóru.

Oprócz tego ważną częścią życia kompozytora są podróże. Podczas podróży po Europie odwiedził m.in. Pragę, Lipsk, Drezno oraz Paryż. Poznał także rodzinę, w tym córkę, nieżyjącego już Mickiewicza. Przedstawił im swoje kompozycje do wierszy poety. Moniuszko bywał w Europie, jednak nieszczególnie długo. O dłuższych, kształcących muzycznie, zagranicznych podróżach mógł jedynie pomarzyć.

A z polityką jego „stosunki” były zróżnicowane. Moniuszko udzielał się politycznie, szczególnie przed wybuchem powstania styczniowego w 1863 roku. Brał on udział w publicznych manifestacjach. A w czasach powstania styczniowego jego utwory objęte były cenzurą, jaka odbiła się na sytuacji finansowej artysty. Ale z innej strony twórczość Moniuszki paradoksalnie rozwijała się najlepiej i zyskiwała największą popularność pomiędzy powstaniami (listopadowym a styczniowym).

Jeśli zapytać przypadkową osobę, z jakimi twórcami muzyki poważnej kojarzy pan/pani Polskę, z pewnością pierwsze padłoby nazwisko Fryderyka Chopina. A dalej? Teraz już wiemy – Stanisław Moniuszko, który zajmuje drugą pozycję w rankingu polskich kompozytorów i oczywiście jest najwybitniejszym artystą operowym.