

«Музыкальная литература» в МВМУ

II раздел курса «Отечественная музыкальная литература»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ТЕМЕ 10.10

«П. И. ЧАЙКОВСКИЙ.

ОПЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

**III курс 6 семестр
Урок 74**

**Преподаватель МВМУ
высшей категории:
*Сипапина Ж. Ю.***

Композиторы – новаторы XIX века

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ТЕМЕ 10.10
«П. И. ЧАЙКОВСКИЙ.**

ОПЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

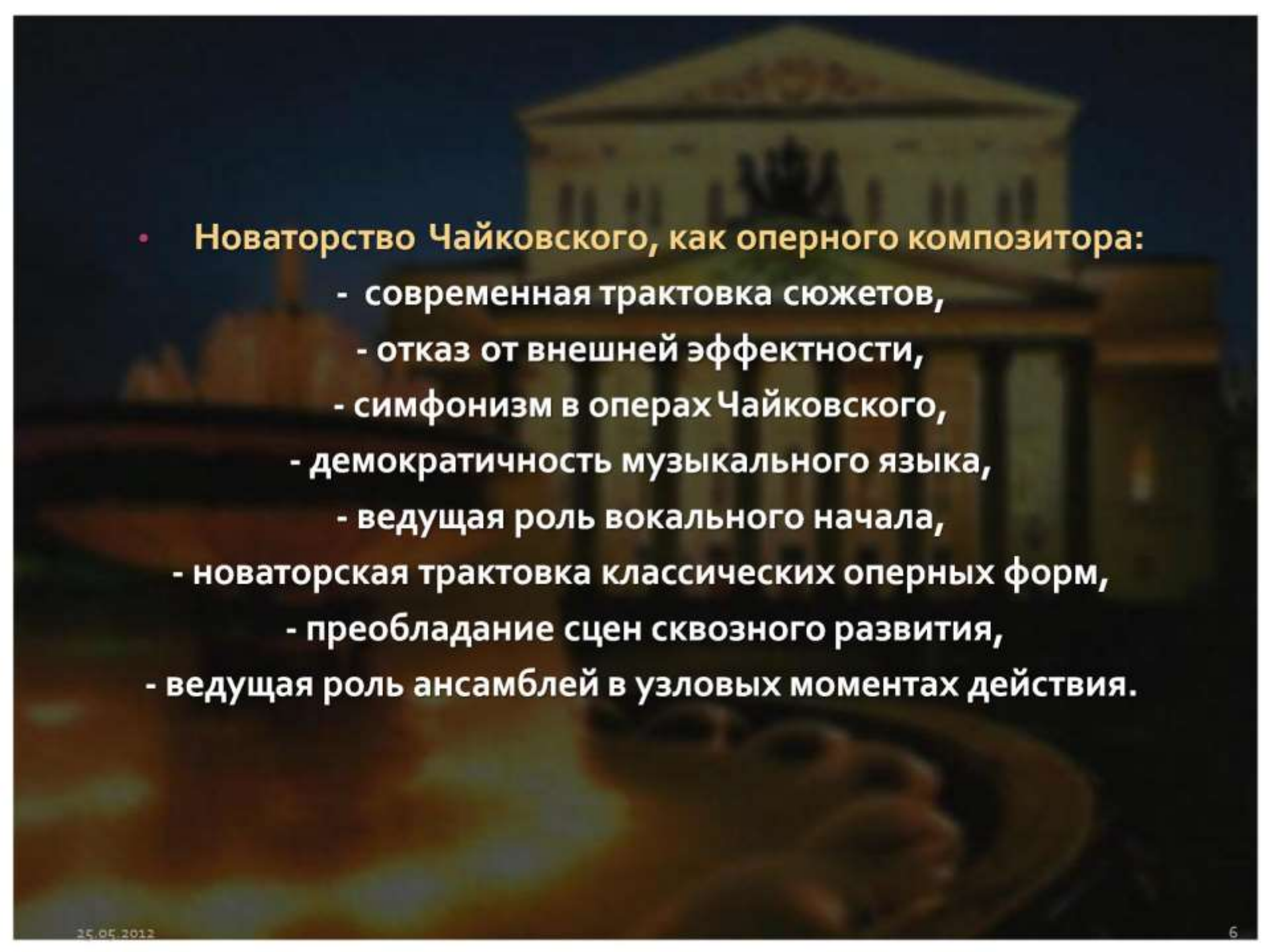
**Пётр Ильич Чайковский
(1840 - 1893)**

«Опера имеет то преимущество, что дает возможность влиять на музыкальное чувство масс... Есть нечто неудержимое, влекущее всех композиторов к опере: это то, что только она одна дает вам средство сообщаться с массами публики... Опера, и именно только опера, сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой, делает вас достоянием не только отдельных маленьких кружков, но при благоприятных условиях - всего народа».

Из писем П. И. Чайковского

I. П.И. Чайковский. Оперное творчество

- Опера – «самый демократический из всех музыкальных жанров» (Чайковский).
- В его творчестве опере принадлежит **ведущее значение**.
- Написал **10 опер** («Воевода», «Ундина», «Опричник», «Евгений Онегин», «Орлеанская дева», «Мазепа», «Черевички», «Чародейка», «Пиковая дама», «Иоланта»).
- Обращался к этому жанру **на протяжении всей жизни**.
- **Сюжеты и жанры** разнообразны при общей направленности к лирико-психологической теме, к созданию ярких жизненных образов-характеров.

-
- **Новаторство Чайковского, как оперного композитора:**
 - современная трактовка сюжетов,
 - отказ от внешней эффектности,
 - симфонизм в операх Чайковского,
 - демократичность музыкального языка,
 - ведущая роль вокального начала,
 - новаторская трактовка классических оперных форм,
 - преобладание сцен сквозного развития,
 - ведущая роль ансамблей в узловых моментах действия.

- ✓ **1. «Воевода» (1868)**, опера в 3-х д. на либретто **А.Н.Островского** и **Чайковского** по одноимённой комедии **«Воевода»** в 5 д. переносит нас в XVII в. Тема о **преступниках подлинных и мнимых**. Настоящим преступником является воевода **Нечай Григорьевич Шалыгин** - он «вымучил много себе добра чужого», по своему произволу велит пытать невинных, бросает в тюрьму неугодных ему людей, посадских людей «затейными налогами» разоряет, а жен и девушек насильно берет к себе в хоромы или в застенке пытал, он творит всевозможные «неправды». А честным, храбрым человеком, который вступает в борьбу с воеводой, оказывается беглый посадский **Роман Дубровин**, атаман разбойников, глава волжской вольницы, по прозвищу **Худояр**.

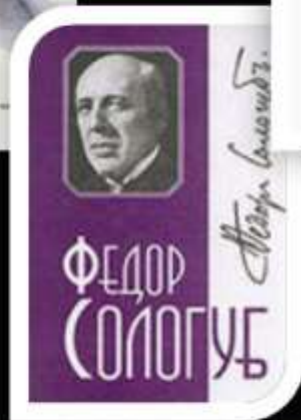
- ✓ **2. «Ундина» (1869)** в 3-х д. Либретто **В.А.Соллогуба** по книге **«Ундина»**. Создавалась на готовое либретто, написанное для композитора **А.Ф.Львова**, опера которого была поставлена в Петербурге в **1848**, но провалилась. **Чайковский** с детства знал этот сюжет и любил его. **«Ундина» Жуковского** была любимой книгой в семье **Чайковских**.

Антон Павлович Острогов
(1821—1886)

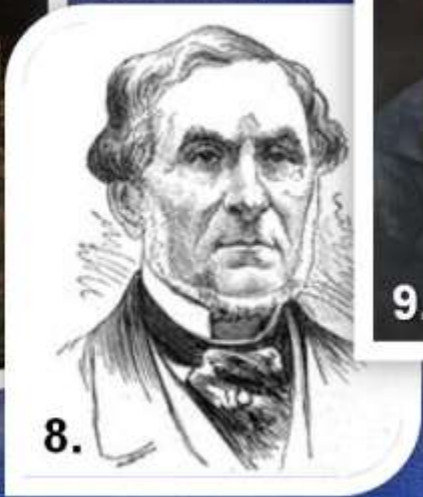

Владимир Александрович
ЖУКОВСКИЙ
(1798—1882)

А. Ф. ЛЬВОВ

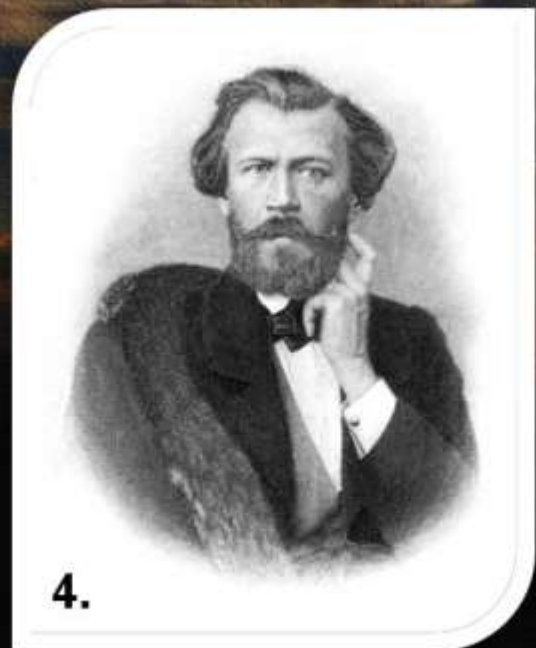
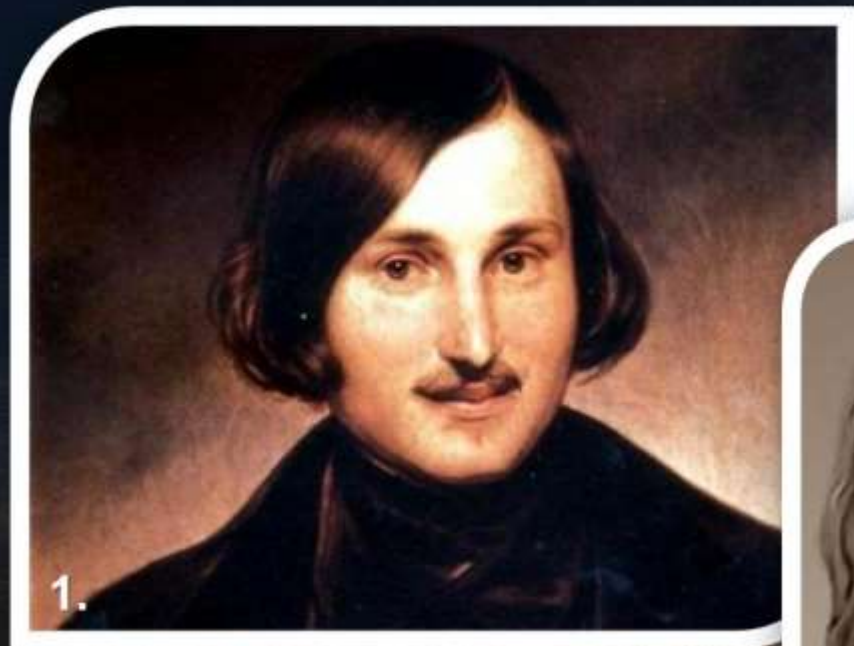
- ✓ 3. «Опричник» (1872) в 4-х д., 5 карт., либретто П.И.Чайковского по одноимённой трагедии И.И.Лажечникова. Посвящена Великому князю Константину Николаевичу. Действие происходит в Москве во время опричнины.
- ✓ 4. «Евгений Онегин» (1878). История создания необычна, случайное обращение к пушкинскому роману в стихах, либретто в сотрудничестве со своим товарищем музыкантом, художником и актёром, Шиловским. Женитьба на А. Милюковой.
- ✓ 5. «Орлеанская дева» (1879). Либретто Чайковский составил сам, по книге Валлона о Жанне д'Арк, мотивам драмы «Жанна д'Арк» Ж. Барбье, либретто оперы «Орлеанская дева» О. Мерме, в основе трагедия Шиллера в переводе Жуковского.
- ✓ 6. «Мазепа» (1883). «Ни одно сочинение еще не создавалось мной с такими трудностями, как эта опера», - писал П.Чайковский, работая над своим «Мазепой», и сравнивал себя с человеком, «который несет на плечах тяжелую ношу, хотя и драгоценную, которую во что бы то ни стало надо доставить по назначению».

1. И. Лажечников.
2. Великий князь Константин Николаевич.
3. А. С. Пушкин.
4. К. Шиловский.
5. А. Милюкова.
6. Анри Валлон.
7. Жанна д'Арк.
8. Ф. Шиллер
- 9.

✓ 7. «Черевички» (1885). Мысль написать оперу возникла в связи с объявленным РМО конкурсом на сочинение оперы по повести Гоголя «Ночь перед рождеством» по готовому либретто Я. П. Полонского. Оно было написано для А. Н. Серова, но, в связи со смертью последнего, осталось невостребованным. Чайковский увлекся работой и любил это свое детище всю жизнь. Партитура Чайковского была представлена на конкурс под девизом "Ars longa, vita brevis" ("Искусство вечно, жизнь коротка"). Она была признана авторитетным жюри лучшей и получила первую премию в 1500 руб. В 1885 г. Чайковский сделал 2-ую редакцию.

✓ 8. «Чародейка» (1887). Случайно попавшая в руки Чайковскому драма, «нижегородское предание» известного в то время И. Шпажинского сразу завладела воображением и вызвала необходимость существенно переосмыслить первоисточник. Драма привлекла внимание силой страстей.

1. Н. В. Гоголь.
2. А. Н. Серов.
3. Я. П. Полонский.
4. И. В. Шпагинский.

- ✓ 9. «Пиковая дама» (1891). Написать оперу на **пушкинский** сюжет **Чайковского** предлагали неоднократно, «приставали года два». Повесть написана довольно отстранённым языком и имеет главного героя, не вызывающего сердечных симпатий. **Герман у Пушкина** холоден и расчётлив, он никогда не станет «жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее», **Ли́за** для него только средство на пути к обогащению — легко согласиться, что такой персонаж не мог увлечь **Чайковского**, которому всегда необходимо было любить своего героя. И лишь когда, по собственным словам, он оценил, что «сцена в спальне графини великолепна», создание оперы «и пошло, и пошло».

- ✓ 10. «Иоланта» (1891). Одноактная, заказана в **1891**, предназначалась к постановке в один вечер с балетом «Щелкунчик», заказанным в то же время **И. А. Всеволожским**, директором **Императорских театров**. Сюжет разработан на русской сцене ещё до **Чайковского** по драме датского драматурга **Х. Херца**.

- ✓ Чайковский считал оперу видом музыкального искусства, **наиболее доступным широким кругам слушателей.**
- ✓ Основу оперной драматургии Чайковский видел в **музыкальном развитии главных образов и тем.** Он считал, что особенностью оперы как определенного вида музыкально-театрального искусства является **господство музыки** над всеми другими элементами театрального спектакля - в музыке должно быть выражено основное **содержание, основная идея сюжета.**
- ✓ Чайковский считал, что композитор должен воплощать только тот сюжет, который подходит к его **творческой индивидуальности.** Композитор должен сознавать, что свойственно его таланту.
- ✓ Идеи оперного творчества Чайковского очень близки содержанию его творчества в целом. Это - **любовь к человеку, борьба за свободу против насилия, идея нравственного возвышения человека.** **Страстная любовь к жизни, убежденность в праве человека на счастье** лежат в основе многих оперных произведений Чайковского.

- ✓ Главнейшим условием оперного сюжета Чайковский считал *правдивость жизненных ситуаций*.
- ✓ Он отвергал оперные сюжеты, так как они были недостаточно значительны и не зажигали в нем любви к героям. Зато, работая над любимившимися ему сюжетами, Чайковский до такой степени проникался ими, что порой сам переживал все перипетии драмы героя и, жалея его, плакал над его судьбой.
 - ✓ *Отрицая внешнюю эффектность* оперного действия, Чайковский чрезвычайно заботился о сценичности оперы. Он всегда помнил, что опера есть вид музыкального театра и что в ней, *при господствующей роли музыки*, важное значение имеет и сторона театральная, то есть *развитие сценического действия*; он опасался оперной статики.

Помогая советами молодому композитору **М. Ипполитову-Иванову**, Чайковский предупреждал его, что нужно заботиться о **сценичности оперы**, но прибавил к этому: **«Сценичность я понимаю совсем не в нагромождении эффектов, а в том, чтобы происходящее на сцене трогало и вызывало сердечное участие зрителей».**

Слияние выразительной, непрерывно развивающейся драматической музыки с естественным течением театрального действия отличает все оперы **Чайковского**.

Чайковский предпочитал **музыкальную драму**. Он работал почти исключительно над этим видом оперы.

В каждом оперном сюжете он искал **центральный конфликт**, то есть такой момент в **развитии действия**, когда борющиеся силы сталкиваются друг с другом.

Столкновение обуславливалось сложными отношениями действующих лиц друг к другу. Такие конфликтные сцены становились главными, основными в опере, они составляли ее **драматургический и музыкальный центр**.

Подобной сценой в «Онегине» является **сцена ссоры Онегина и Ленского на балу у Лариных**, в «Пиковой даме» - **сцена Германа и старой графини в четвертой картине оперы** и т. д.

После центральной конфликтной сцены действие оперы обычно идет к **трагической развязке**.

Чайковский не создавал теорий реформы оперы, как Вагнер, но, по существу, создал новаторскую музыкальную драматургию. В письме С. И. Танееву он писал: «Я нисколько не препятствовал веяниям духа времени влиять на меня. Я сознаю, что, не будь Вагнера, я бы писал иначе; допускаю, что даже и кучкизм сказывается в моих оперных писаниях; вероятно, и итальянская музыка, которую я страстно любил в детстве, и Глинка, которого я обожал в юности, сильно действовали на меня, не говоря уже про Моцарта. Но я никогда не призывал ни одного из этих кумиров... и если я в чем уверен, так это в том, что в своих писаниях я являюсь таким, каким меня создал бог и каким меня сделали воспитание, обстоятельства, свойства того века и той страны, в коей я живу и действую. Я не изменил себе ни разу. А каков я, хорош или дурен,- пусть судят другие».

✓ Чайковский «заимствовал» у предшественников все, что подходило к характеру его собственного дарования. Но определяющим началом оперного творчества (как и в других произведениях) явилась его чрезвычайно яркая **индивидуальность**. Она сказалась во всем: в манере разрабатывать сюжет, выделяя в нем психологическую, внутреннюю драму (то есть душевный мир героев, их взаимоотношения), в особом складе музыкального языка и, конечно, в замечательном мелодическом даровании.

✓ Приёмы оперной драматургии Чайковского.

Его **мелодии** пленяют искренностью чувств, большим дыханием, декламационной выразительностью. Композитор редко пользовался чисто речитативным языком, в котором мелодия полностью подчинена слову, для Чайковского характерна **манера широкого «распевания» текста**. Мелодический стиль в операх Чайковского **«аризный»** - объединяющий широконапевное начало и декламацию. Часто музыкальная тема, начало какой-либо арии, монолога или дуэта у Чайковского рождается из взволнованного распевания поэтического текста. Более всего вдохновляла композитора поэзия **Пушкина** - по его произведениям он создал лучшие свои оперы.

- ✓ Большую роль в операх Чайковского играет *оркестр*, в партии которого нередко развиваются *самостоятельные темы и мелодии*, дополняющие и обогащающие вокальные партии.
 - ✓ Важное значение в операх Чайковского имеют чисто *инструментальные эпизоды*, исполняемые *симфоническим оркестром: интродукция к опере и вступления к отдельным актам*.
- ✓ Не чуждался композитор и *танцевальных сцен*, большей частью массовых *народных плясок*, в музыке которых он нередко использовал *подлинные народные мелодии*.
- ✓ Одним из приемов оперной драматургии Чайковского служат *лейтмотивы*, которые характеризуют то или иное действующее лицо, душевное состояние героя, чувство, а порой имеют более обобщенный смысл (например, образ судьбы).

✓ Многие композиторы, предшественники и современники Чайковского, пользовались **системой лейтмотивов**; наиболее последовательно проводил в своем **творчестве лейтмотивную систему Вагнер**. У него партия оркестра в опере состоит из развивающихся, взаимодействующих и соединяемых друг с другом различных лейтмотивов. **Чайковский** же пользовался приемом лейтмотивной характеристики наряду с другими приемами, поэтому его музыкальная драматургия более многоплановая, чем у **Вагнера**.

✓ Чтобы слушатели лучше понимали и запоминали музыкальное содержание оперы, **Чайковский** нередко пользовался **повторением больших мелодических построений**. Например, в опере «**Евгений Онегин**», в известной сцене «**Письма Татьяны**», он создал всю богатую и содержательную музыку на основе всего лишь четырех главных тем. В 6-ой картине оперы, когда **Онегин**, встретивший **Татьяну**, охвачен внезапно вспыхнувшим чувством любви, **Чайковский** использует в его ариозо одну из тем сцены «**Письма Татьяны**», подчеркивая этим музыкальным повторением связь между различными этапами музыкальной драмы.