

«Музыкальная литература» в МВМУ

II раздел курса «Отечественная музыкальная литература»

Презентация по теме 9.9

“Н. А. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ.

“ШЕХЕРЕЗАДА””.

III курс 6 семестр
Урок 61

Преподаватель МВМУ
высшей категории:
Сипапина Ж. Ю.

Композиторы – новаторы XIX века

Презентация по теме 9.9

“Н. А. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ.

“ШЕХЕРЕЗАДА””.

**Николай Андреевич
Римский-Корсаков
(1844 - 1908)**

«В середине зимы (1887-1888 годов. - Л. М), среди работ над “Кн[язем] Игорем” и прочим у меня возникла мысль об оркестровой пьесе на сюжет некоторых эпизодов из “Шехеразады”...

Я задумал выполнить во что бы то ни стало затейную давно оркестровую сюиту на “1001 ночь”; припомнил все, что у меня было, и заставил себя заняться. Сначала шло туго, но потом пошло довольно скоро и, во всяком случае, хотя бы и призрачно, но наполнило мою скудную музыкальную жизнь».

Н. А. Римский-Корсаков

«ШЕХЕРЕЗАДА» (1888)

- Ярчайшая страница «русской музыки о Востоке» (Б.В. Асафьев).
- История создания сочинения.
 - Сюжет, программа.
- Особенности драматургии: эпический симфонизм, повествовательный характер, контрастное сопоставление музыкальных картин, красочность, живописность музыкального материала при редкой цельности сочинения, благодаря образному единству сочинения и принципу монотематизма.
 - Роль лейтмотивов.

➤ **Жанр сочинения:** сюита, части которой уподобляются частям симфонического цикла.

➤ **Количество частей (4), их характер, преобладание сонатного принципа формообразования, причем, 1 и 3 части - сонатная форма без разработки, 4 часть - рондо-соната, с повторением большинства тем сочинения.**

➤ **Значение вступления и эпилога, подлинно симфоническое развитие музыкального материала.**

➤ **Оркестровое мастерство *Римского-Корсакова*, виртуозное использование солирующих оркестровых инструментов.**

➤ Состав оркестра:

2 флейты, 2 флейты-пикколо,
2 гобоя, английский рожок,
2 кларнета,
2 фагота,
4 валторны,
2 трубы,
3 тромбона,
туба,
литавры,
треугольник,
бубен,
малый барабан,
тарелки,
большой барабан,
тамтам,
арфа,
струнные.

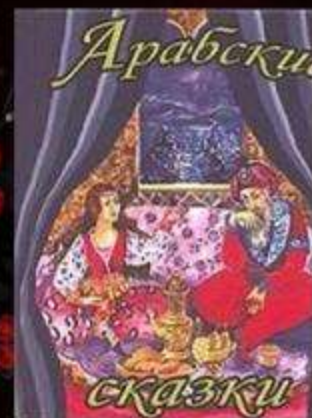
Посвящение **В. В. Стасову**

Основа - арабские сказки сборника «1001 ночь», памятник средневековой арабской литературы, источники которого восходят к персидским сказаниям IX века.

Сборник сложился в XV веке, а с XVII века распространился на Востоке.

В 1704-1717 годах появился его первый перевод на французский язык А. Галлана. На русский язык перевод с французского издания впервые был осуществлен в 1763-1777 годах.

Русским читателям уже более 100 лет были широко известны сказки, основанные на индийском, иранском и арабском фольклоре, объединенные образом грозного *Шахриара* и его мудрой жены, дочери султанского визиря *Шехеразеды*.

- Восточная тематика - главная не только для *Римского-Корсакова*, но и других кучкистов. Они нашли в восточных сценах *«Русланы и Людмилы»* Глинки целый мир новых образов и звучаний.

Опираясь на этот опыт и основываясь на изучении образцов народной музыки различных народов Востока (*Кавказа, Средней Азии, арабских стран*), члены балакиревского кружка обогатили музыкальное искусство замечательными произведениями, правдиво передающими образы, стиль и особенности восточной музыкально-поэтической культуры.

- Много нового и ценного дал в этом отношении и *Римский-Корсаков*. Его *«Шехеразада»* принадлежит к числу лучших образцов русской классической музыки, посвященных теме Востока. В *«Шехеразаде»* чередой проходят картины и образы арабского Востока с его красочным народным бытом, природой и искусством. Жанровые эпизоды сменяются фантастическими, картины природы — любовными сценами, полными то чувственно страстной и пылкой, то утонченной, нежно созерцательной лирики. Все это предстает в поэтических тонах, овеяно тонким романтическим чувством, дышит ароматом восточной сказки.

Первоначально композитор дал частям сюиты отдельные подзаголовки, но потом снял их, сохранив лишь название сюиты и ее общую программу по мотивам арабских сказок «1001 ночи».

«Султан Шахриар, убежденный в неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жен после первой ночи; но султанша Шехеразада спасла свою жизнь тем, что сумела занять его сказками, рассказывая их в продолжение 1001 ночи так, что побуждаемый любопытством Шахриар постоянно откладывал ее казнь и наконец, совершенно оставил свое намерение. Много чудес рассказала ему Шехеразада, приводя стихи поэтов и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ».

Премьера: в Петербурге 22 октября (3 ноября) 1888 года в первом из Русских симфонических концертов, состоявшемся в Дворянском собрании под управлением автора.

I часть. «Море и Синдбадов корабль».

Largo e maestoso, lento. E-Dur, сонатная форма без разработки с медленным вступлением в e-moll.

Медленное вступление – пролог всего произведения. Здесь обрисованы центральные персонажи сюиты - Шехеразада и Шахриар, а также намечен сказочный и восточный колорит ее.

Вступление начинается с *темы султана Шахриара* (струнные в низком регистре). Постепенное движение уступами вниз образует рельефную мелодическую линию, охватывающую широкий диапазон септимы. Неожиданное появление после диатонических фраз звука IV повышенной ступени a_{is} (вводный тон к доминанте) и неразрешенность его, повторение последнего мотива темы $\frac{1}{2}$ тона ↓ и энергичная ритмика сообщают теме султана характер повелительности и суровости:

The image shows a musical score for the beginning of the first part of 'The Sea and Sindbad's Ship'. The score is in E major, 3/4 time, and is marked 'Largo e maestoso'. It features a piano introduction with a heavy, slow melody in the bass register. The score includes dynamic markings like 'f pesante' and 'poco rall.' and articulation like 'tr.'.

Пример 1. I часть.
Вступление,
тема Шахриара,
e-moll

Тема Шехеразады (соло скрипки под аккомпанемент арфы) сочетает в себе черты восточного инструментального наигрыша и напевной декламации (заключительное построение исполняется свободно). По своему звукоряду она почти совпадает с темой **Шахриара**, но, в отличие от последней, сплошь диатонична. Преобладание секундовых ходов, ритмическая ровность передают женственную мягкость облика Шехеразады:

Пример 2. I часть. Вступление, тема Шехеразады, а-молл

Проведение обеих тем прославляется тихими и долго тянущимися как бы застылыми аккордами деревянных духовых. Они родственны теме султана, но и контрастны ей, при всей своей простоте производят фантастическое впечатление:

Пример 3. I часть. Вступление, аккорды деревянных духовых, е-молл

Сонатная форма без разработки E-Dur, Allegro non troppo.

ГП - изменённая тема *Шахриара* в Dur'e.

Форма – период (2-ое предложение = СП). Развитие – вариационное. Особенности темы: многочисленные трели, обрывающиеся энергичным скачком (аккордовые «всплески» духовых и струнных), оstinatная волнообразная фигурация виолончелей.

Пример 4.
ГП, E-Dur

ПП - 2 темы.

1 ПП – C-Dur, восходящие диатонические аккорды деревянных, образ корабля *Синдбада-морехода*.

113 Tranquillo

Пример 5.
I часть. 1 ПП,
C-Dur

2 ПП - h-moll, из лейтмотива *Шехерезады*, скрипка соло,
переходит в репризу.

113 [Allegro non troppo]
Cap. 1022

Пример 6.
I часть. 2 ПП,
h-moll

Перед репризой у фаготов, струнных и тромбонов звучит лейтмотив Шахриара.

Реприза: ГП – E-Dur, 1 ПП - E-Dur, 2 ПП – e-moll.

Кульминация: C-Dur – E-Dur .

Кода - E-Dur . ГП перенесена здесь в высокий регистр и становится воздушной и светлой по колориту, сменяется размеренным аккордовым *мотивом корабля*, сопровождаемым плавной фигурацией в аккомпанементе. Кода завершает I часть в спокойных тонах и рисует картину ласково плещущегося и умиротворенного моря.

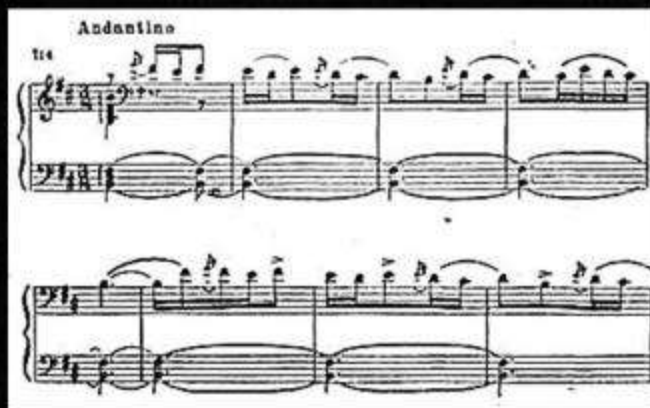

II часть. «Фантастический рассказ царевича *Календера*».*
Andantino. h-moll, сложная 3-ёхчастная форма АВА, где А –
крайние части – вариации на теме *Календера*, В – свободное
построение, фантастическое, восточное скерцо-марш.

Шехеразада передает ему нить повествования царевичу
Календеру, и возникает сказка в сказке, рассказ в рассказе.

В начале части у скрипки соло звучит лейтмотив *Шехеразады*.
За ним - тема рассказа царевича *Календра*, интонационно
родственная лейтмотиву *Шехеразады*, - у соло фагота в
сопровождении протянутых аккордов 4-ёх контрабасов с
сурдинами и *divisi*. Тема имеет восточную тембровую окраску,
это портрет царевича *Календера*.

Пример 7.
II часть.
Раздел А, тема
Календера,
h-moll

КАЛЕНДЕРЫ –

бродячие монахи,
жившие подаянием,
легко узнаваемые по
внешнему виду, в том
числе особой
одежде.

3 календера вошли в
дом. У них было по 1
глазу. Все трое
рассказали, что
спасаются от
опасностей и
оказались
царевичами.

Вариации: у гобоя под аккомпанемент арфы, у скрипок, кларнета, в аккордах духовых и приобретает различный характер - то грациозно-танцевальный, то торжественный и энергичный. Вариации завершаются соло гобоя - мелодической речитативной каденцией, построенной на оборотах темы.

Переход к быстрому среднему разделу части - воинственные переклички тромбонов и труб (измененный начальный мотив *темы Шахриара*), сменяющиеся импровизационной каденцией кларнета на мотивах *темы Календра*.

Первый эпизод середины В – скерцозный, на 3/8. Стремительно взлетающий по звукам минорного трезвучия *мотив кларнета* (с передачей флейте), колорированный «шелестом» засурдиненных скрипок, мелькающие начальные обороты *темы Шахриара (G-Dur)* и возгласы трубы, свистящая звучность флейт и флажолетов скрипок производят необычное, фантастическое впечатление.

Маршеобразный эпизод С в G-Dur- разработка воинственного сигнала трубы и картина ожесточенной схватки. Красочные регистровые, тембровые контрасты, сопоставления *forte* и *piano*, энергичные и внезапно обрывающиеся нарастания звучности, создающие картину полную движения и сказочной причудливости:

Пример 8.
II часть.
Раздел В, тема
маршевого
эпизода С,
G-Dur

Здесь яркие **тональные сопоставления** (C-Dur - As-Dur), неожиданные переходы D-ты C-Dur в D₂ A-Dur (см. партитуру, такты 8—9 перед буквой К), **терцовые соотношения** в целях создания **восточного колорита**. **Импровизационная каденция фагота** вводит в репризу, где продолжаются **вариации на тему Календра-царевича**.

Переход к **коде** выделяется изысканностью оркестровых красок: звучит **лейтмотив Шехеразады**, затем - а ними у флейты в сопровождении воздушных тремоло скрипок и тихих аккордов арфы **мотив Календра**.

Меланхолические фразы валторны, чередующиеся с ответными репликами солирующих скрипки и виолончели, подводят к коде, в которой **темы Шехеразады и Календра соединяются с проходящей в басах темой Шахриара**.

