

«Музыкальная литература» в МВМУ

II раздел курса «Отечественная музыкальная литература»

Презентация по теме 9.6

“Н. А. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ

Опера «САДКО»”

III курс 6 семестр
Уроки 54-56

Преподаватель МВМУ
высшей категории:
Сипапина Ж. Ю.

Композиторы – новаторы XIX века

Презентация по теме 9.6

“Н. А. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ

Опера «САДКО»”

❖ Первая картина.

- ❖ Пир новгородских торговых гостей в богатых хоромах братчины: скоморохи, молодой гуслир Нежата.
- ❖ Противопоставление массе купцов бедного гуслира Садко, не удовлетворенного бездеятельной и разгульной жизнью знатных гостей. Он помышляет о путешествиях в далекие, невиданные страны, о расширении торговых связей *Новгорода* и о распространении его славы по всей земле.
- ❖ *Музыкальный язык* этой первой новгородской сцены отличается диатонизмом мелодики и гармонии, энергией ритмов, массивностью фактуры, полнотой и блеском оркестрового звучания, где выделяются медные и деревянные духовые инструменты.
- ❖ Картина состоит из нескольких крупных хоровых и сольных номеров, а также вокально-оркестрового номера - *«Песни и пляски скоморохов»*. Некоторые хоровые номера не завершены и вместе с речитативами образуют сцены. Неоднократное проведение ряда тем придает музыкальной форме картины внутреннюю цельность.

Картина открывается обширным, полным буйного веселья хором — похвальбой новгородских купцов *«Собралися мы, гости торговые, всею братчиной нашей веселою» (As-Dur)*, на нескольких темах, среди которых особенно выразителен энергичный, несколько маршеобразный мотив, встречающийся и в дальнейшем развитии картины.

После небольшого речитатива настоятелей следует *былина Нежаты* (контральто) *о Волхе Всеславьевиче* с подражанием гусям (арфа с фортепиано).

Былина сменяется новым хором гостей *«Будет красен день в половину дня, будет пир у нас во полупире» на 11/4.*

Ария Садко.

Центральный эпизод 1 картины – речитатив *«Кабы была у меня» (B-Dur)* и ария *«Пробегали б мои бусы корабли» (G-Dur)*

Садко. В них дается первая характеристика главного действующего лица оперы. В образе *Садко* (тенор) с самого начала ярко выступают черты широкой и энергичной натуры.

Ария написана в простой трехчастной (и одновременно куплетно-вариационной) форме. В арии ярко выражено песенное начало и вместе с тем в ее песенно-былинной мелодии содержатся и речитативные обороты.

Средний раздел арии («Накупил бы я там злата жемчуга») состоит из варьированных проведений основной темы в B-Dur и D-Dur.

В репризе («По далеким морям») к вокальной мелодии присоединяются проходящие у оркестра лейтмотивы моря и Великого Новгорода (соло трубы в последних тактах арии), символизирующие мечты Садко о смелых подвигах во славу родной земли.

Речи Садко вызывают бурные споры среди купцов. Одним пришлось по сердцу удаль гусяра, другие возмущены его «безумной похвальбой». Главные противники Садко — настоятели, обеспокоенные влиянием Садко на простой народ, «голь кабацкую». Споры переданы в большом хоре-сцене, где возвращается в измененном виде знакомая тема «Будет красен день». Финалом картины служит «Пляска и песня скоморохов». На

забаву гостям и под их одобрительный смех скоморохи издеваются над гусяром, называя его «зазнавшимся дурнем».

В песне «Про дурня», сочиненной в духе веселых и насмешливых скомороший, задорная мелодия двух запевал — скоморохов Дуды и Сопеля окружена плясовым оркестровым вступлением и бойким хоровым припевом («Ой, дуди, дуди, дуди»). Флейта-пикколо, кларнет-пикколо и ударные (треугольник, тарелки, литавры, малый и большой барабаны).

«Пляска» обрамляется мотивами 1-ого хора, со скоморошьими наигрышами это еще одна реприза, кода всей картины.

36

РЕЧИТАТИВ И АРИЯ САДКО

Recit. Più mosso *Andante*
Садко *a piacere*

Ка - бы бы - ла у ме - ня ко - ра - бль, ко - ра - бль,

f *Archi* *pp* *colla parte*

ПРИМЕР 2. 1 картина. Речитатив Садко «Кабы была у меня», В-Dur.

Andante *Andante* *Andante*

Про - бе - гали б мо - и бу - сы ко - раб - ли, обь - ва -

f *Archi*

ПРИМЕР 3. 1 картина. Ария Садко «Пробегали б мои бусы корабли», G-Dur.

Вторая картина.

Оркестровое вступление по ум.7↑: «e—g—b—cis» + аккорды далёких тональностей↓. Отсутствие единой тональности и лада (колебание мажора и минора), таинственное тремоло струнных, приглушенное звучание духовых — все производит призрачное, таинственно-волшебное впечатление. Мир сказки.

Анданто $\text{♩} = 72$ ЗАНАВЕС Берг Ильмень-озера; на берегу без-горыч камень. Светлая дельгия

ПРИМЕР 4. 2 картина. Вступление ко 2-ой картине.

Песня Садко «Ой ты, темная дубравушка» (G-Dur) углубляет лирическую характеристику героя? в жанре народных протяжных лирических напевов. Мечтает о прославлении Новгорода и грустит у Ильмень-озера.

Мелодия неизменна, варьируется оркестровое сопровождение.

Adagio $\text{♩} = 56$
Садко (поет)
Ой ты, тем - на - я дуб - ра - вуш - ка! Ра - сту - шись, дай мне до - ро - жень - ку.

ПРИМЕР 5. 2 картина. Песня Садко «Ой ты, темная дубравушка», G-Dur.

Сцена появления лебедей и их волшебного превращения.

Песня Садко пробуждает спящую природу: поднимается ветерок, вода в озере начинает колыхаться, шумит тростник. Вдали плывет стая лебедей и серых утиц. Они превращаются в прекрасных девушек.

- Глиссандо арфы прерывает песню Садко, и на фоне причудливых аккордов вступления (тремоло струнных) у кларнетов и фаготов проходит гамма тон-полутон, связанная с *характеристикой Морского царя.*

- Вслед за тем в сочном унисоне виолончелей и английского рожка появляется певучая и плавная мелодия, сопровождаемая аккордами флейт с форшлагами (подражание птичьему клекоту).

Это - тема лебедей.

- В момент **превращения лебедей** и утиц в красных девиц наступает кульминация всего этого оркестрового эпизода. На фоне чередующихся доминантовых нонаккордов A-Dur и Es-Dur, волнообразных глissандо арфы и вибрирующего звона тарелок звучат нисходящие по целым тонам терции духовых, украшенные трелями скрипок. Они медленно спускаются и застывают на неустойчивой гармонии.

- **Образ Морской царевны** (лирико-колоратурное сопрано). Увеличенное трезвучие, нонаккорд, септаккорды, фиоритуры (вокализы) Морской царевны, каденции флейты и кларнета, глissандо арфы.

76
(Шелест ветра, вода в море качается колыбельно. Тростники колышатся и шумят.)
Allegretto (Tempo II) 3/4

Тема Морского царя
Тема пробуждения природы

ПРИМЕР 6. 2 картина. Глissандо арфы (тема пробуждения природы) и тема Морского царя.

20.02.2011

78
(По северу шумит озеро белых лебедей и серых уток.)
Ad. XII

Лебеди

ПРИМЕР 7. 2 картина. Тема лебедей, H-Dur (обе руки учить!).

Тема превращения лебедей

ПРИМЕР 8. 2 картина. Тема превращения лебедей (2 такта обе руки учить!).

Allegretto $\text{♩} = 72$
Морская Царевна

Созвонно *dolce*
ХОР (красные девицы!)
Лягуш *dolce*
Вы - зо - ло - те - ба *dolce*

Viol. Solo
pp

ПРИМЕР 9. 2 картина. Тема Морской царевны, F-Dur.

Сцена Садко и Волховы.

Сольные и ансамблевые номера, хоры и речитативы.

Тема любви Волховы к гуслиарю, играет весьма важную роль в развитии музыкального образа Морской царевны.

ПРИМЕР 10. 2 картина.
Тема любви Волховы
(ответ Морской царевны),
cis-moll.

88
Andantino $\text{♩} = 68$
Морская Царевна

a piacere (allargando)

До - ло - та - ла пе - снь тво - я до гла - бо - ко - го дна Яль-мень-

colla parte *pp*

Вслед за тем проходят лейтмотив сестер Волховы - «речек световодных» («Вот и вышла, повышла я с сёстрами», a-moll) и видоизмененная тема лебедей («Ах, разгоните же тоску», gis-moll), выражающая страстное увлечение Волховы песнями Садко.

ПРИМЕР 11. 2 картина.
Лейтмотив сестёр
Волховы «Вот и
вышла, повышла я с
сёстрами», a-moll.

in tempo I (Andantino)
 М. Царевна
 Вот и вышла, повышла я с сёстрами

М. Царевна 210 89
 крут ба-ре-жок, Ах, раз-го-ни же тос-
 Видоизм. тема лебедей
 М. Царевна
 -ку ты кру-чи-нуш-ку, по-ою во-се-ку-ю

ПРИМЕР 12. 2 картина.
Видоизменённая тема
лебедей
«Ах, разгоните же
тоску», gis-moll.

По просьбе **Волховы Садко** заводит веселую хороводную **песню «Заиграйте, мои гусельки» (D-Dur)**. Форма – вариации. В 3-ем куплете к **Садко** присоединяется **Волхова**, песня переходит в дуэт.

ПРИМЕР 13.
2 картина.
Песня Садко
«Заиграйте, мои
гусельки», D-Dur

Садко
roso rit. a tempo 240
Ва - жт - рай - то, но - к гу - саль -
хи, ва - жт - рай - то, стру - ны зван - ча - ты! Как под ча - ты пе - ро -

Любовный дуэт «Светят росой медвяною» (Des-Dur) - лирический центр, диатоничный и напевный, с репликами хора. Строфическая форма. 2-ая строфа — вариация 1-ой («Мыслью ты светлой»). 2 следующие носят характер свободного развития основной темы («Любо так слушать мне»), неприметно переходящих в мелодию первого обращения **Морской царевны к Садко** («Полонили сердце мое», см. клавир, цифра 101). Между 3-ей и 4-ой строфой (см. клавир, цифра 102) у хора и оркестра мелодия хороводной песни.

ПРИМЕР 14.
2 картина.
Дуэт Садко и
Волховы
«Светят росой
медвяною»,
Des-Dur.

Музыкальный фрагмент, иллюстрирующий дуэт Садко и Волховы. Видны ноты для голоса Садко, голоса Волховы и фортепиано. Темп обозначен как *Larghetto (a-tac)*. Музыкальная запись включает либретто на русском языке и различные музыкальные обозначения.

Вставкой в дуэт является рассказ Волховы о себе и о чудесах великого Подводного царства, в форме свободного монолога, с лейтмотивами оперы (образы Лазорезового терема, рыбок-золото перо, а также ряды сходящихся аккордов, образующих длительно звучащий уменьшенный септаккорд).

Вслед за рассказом Волховы звучат темы любовного дуэта, сплетающиеся с хоровым проведением (за сценой) песни Садко.

Заключение сцены Садко и Волховы - прощальное обращение к гуслиарю - ариозо: «Закинешь сеть, поймаешь их, богат ты будешь и счастлив» (a-toll).

**ПРИМЕР 15. 2 картина.
Ариозо Волховы
«Закинешь сеть, поймаешь
их, богат ты будешь и
счастлив», а-молл.**

M. Царев. riten. dolce Larghetto 4-56
- ты-о. За - ки-нешь сеть, пой - ма-ешь их, бо - гат ты бу-дешь

M. Царев. dolce
я сче-от-лив, обь - о-дохь их - ми - о мо-ря, у - ве-диль-даль-их - о кра-я. А

Услышав зовы отца, царица Волхова и ее сестры, оборачиваясь лебедями и утицами, уплывают.

В обратном порядке, проходит музыка: волшебного превращения царевен, тема лебедей, вокализы Волховы, гармонии вступления.

Всё завершается C-Dur53.

Образуется своеобразная зеркальная (тематическая и тональная) реприза, придающая музыкальной композиции всей 2-ой картины черты сложной трехчастной формы.

Третья картина.

Посвящена характеристике - жены **Садко Любовы Буслаевны** (меццо-сопрано), начинается с ее арии «Ох, знаю я» (f-moll), песенного характера. Арии предшествует небольшое оркестровое вступление и речитатив, в которых подготавливается основная музыкальная тема.

ПРИМЕР 16. 3 картина.
Ария Любовы «Ох, знаю я,
Садко меня не любит»,
f-moll.

127

Л. Бус. Andante molto f-moll

оу-а-а... Ох, зна-ю

90 Л. Бус.

я, Сад-ко не-лю-бит, ми-ня не жаль по-жить ку-шев-

Кроме этой арии в картине есть ещё небольшое её **C-Dur'ное** ариозо «То идет муженек», которое с последующими речитативами **Любовы** в сцене с **Садко** вносят в ее облик волевые черты. 3-ья картина завершается **молитвой Любовы** о спасении «буйной головушки» **Садко**.

Четвёртая картина.

Самая крупная и наиболее важная в *новгородской* части оперы.

В ней много реприз оправданных сюжетом (2 раза свершаются чудеса и 2 раза проходят *темы Морской царевны, золотых рыбок и тема удивления народа*; в связи с ходом действия 3 раза звучит хор народа «*Слава, слава тебе, молодой гусяр*». Эти репризы, в сочетании с двукратным проведением темы «*Целовальнички любимы*», образуют внутри второй сцены (наиболее сложной по композиции) развитую систему перекрестных тематических связей.)

С исключительным размахом воссозданы здесь сцены кипучей общественной жизни средневекового *Новгорода*, важнейшего торгового центра *Руси XII—XIII веков*. Здесь показаны и жители *Новгорода*, и иноземные гости.

Для **характеристики народа** использованы жанры: от величавого *духовного стиха* до *озорной скоморошьей песни*.

Картина огромна: в ней *и жанровые эпизоды, и звукопись, и*

эпические сцены, и фантастика, и драматический элемент.

Среди аналогичных народных картин в операх Римского-Корсакова она является одной из самых ярких, сложных и совершенных.

Картина состоит из 3-ёх частей и финала, включающих сцены и номера. Строгая пропорциональность всех разделов придает этой картине, несмотря на ее обширные размеры, замечательную стройность и законченность.

1-ая часть картины - народная сцена до прихода Садко. Она начинается с энергичной, подвижной темы народа (B-Dur) - оживленной, многоликой толпы новгородцев.

**ПРИМЕР 17.
4 картина.
Тема народа,
B-Dur.**

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Allegro non troppo $\text{♩} = 112$

Появляются слепцы - калики перехожие с пением духовного стиха «О Правде и Кривде» (духовный стих «О Голубиной книге», b-moll).

ПРИМЕР 18. 4 картина.
Тема «каликов перехожих»
(духовного стиха
«О Правде и Кривде»
(духовный стих
«О Голубиной книге»), b-moll)

А на другом конце площади
раздается веселая и
разгульная скоморошья песня
«Про Хмеля ярого» («По
выходам хмель ходит», d-moll).

186

Выводит калики перехожие - устроены по этому.

Алилуя

Псалом першый 66-66 (беседа) нн. **ДУХОВНЫЙ СТИХ** 40

Сопр. *f*

Альто

Тенор

Бас

Песня

Алилуя

Х.в.в.

Сопр.

Альто

716

ПРИМЕР 19.

4 картина. Тема
скоморошьей песни
«Про хмеля ярого»
(«По выходам
хмель ходит»),
d-moll.

Народная скоморошья
(Чаще народъ толнится около скоморохов.)

Д. По хм - хо - деж хмель хо - дат да гу - ля - ет, а к нам се - бя

Viol. Ob.

Слышны наигрыш гуслей и размеренное пение Нежаты («Где пиво пьяное льётся», B-Dur), после чего звучит таинственный речитатив волхвов-гадателей.

Нежата

Где пив - но пья - ное льёт - ся

ка - ко - вы про яло ста да ко - зме - ки, а и вет цю - ки

ПРИМЕР 20. 4 картина. Песня
Нежаты «Где пиво пьяное льётся»,
B-Dur

Нежата

но о дмет - он, са - за и честь сое - да - ет - ся

(Е толпаждетса около таинков народу.)

Под - хо - ди, голь ка -

хру - ша - той кам - ке, зо - ро - ша кам - ка и у - сор хл - тер.

Форма рондо, так как тема народа появляется между эпизодами.

К конце сцены почти все темы звучат вместе – новгородцы смеются над Садко.

2-ая сцена картины — спор Садко с настоятелями и победа Садко.

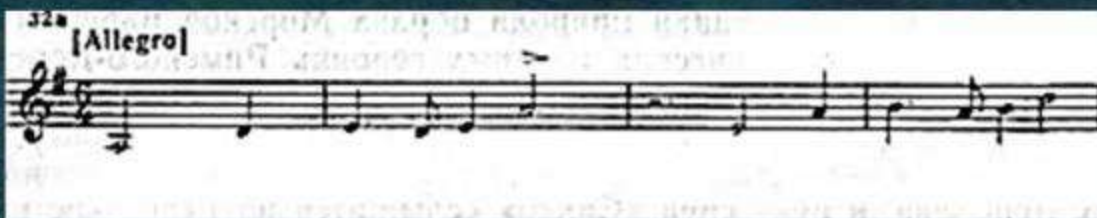
Речитативы Садко эпико-героического характера.

Центральный эпизод сцены - ловля рыбок и превращение их в слитки золота. Из-за сцены слышны магические заклинания *Морской царевны* на мотиве из **2-ой картины («Поймаешь рыбок золотых»); за всплеском-глиссандо арфы в оркестре появляется грациозный «плещущийся» мотив золотых рыбок и небольшой хор пораженного народа («Чудо чудное, диво дивное»).**

Кульминация сцены - эпизод превращения рыбок в золото, образец звукописи: аккордовые трели деревянных духовых, фортепиано и струнных, напряженная звучность медной группы, звенящие удары колокольчиков, арфы и скрипок (флажолеты), звон треугольника и тарелок создают ослепительно сияющую, вибрирующую звучность. На этом фоне у трубы величественно и торжественно проходит лейтмотив **Великого Новгорода.**

ПРИМЕР 21. 4 картина.
Тема Новгорода, D-Dur

**Садко торжествует и снаряжает «тридцать и один корабль»,
раздаёт добро людям, набирает храбрую дружину.**

**Его ариозо-песня Садко «Целовальнички любимы, верная
дружина» (As-Dur) «удалым» складом усиливает богатырские
черты в образе Садко.**

ПРИМЕР 22.
4 картина.
Ариозо-песня Садко
«Целовальнички
любимы, верная
дружина», As-Dur

**Народ славит Садко за смелость, удачливость и доброту (3 раза
звучит славление Садко («Слава, слава тебе, молодой гусляр»,
D-Dur), каждый раз в новой тональности и ↑).**

ПРИМЕР 23. 4 картина.
Тема славления Садко,
D-Dur

