

«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»”

Славит **Садко** и гусляр **Нежата**. Он импровизирует **сказку про Соловья - Садко**, пленившего своими песнями самого **Морского царя** и получившего от него в награду золотых рыбок («Как на озере на Ильмене», **Es-Dur**). В этой «Сказке и присказке», колоритной эпической вставке, выражена одна из главных идей, вложенных композитором в оперу, - **мысль о беспредельной, чудесной власти народного искусства.**

ПРИМЕР 24. 4 картина.
Сказка про Соловья-Садко, **Es-Dur**
(«Сказка и присказка», поёт Нежата)

Неж. (sostenuto assai) 660
Как на о - зе - ре на Иль-ме-не на крут ба - ре-ге ма -
Allegro e Piano

3-ья сцена картины четвертой картины - сюиту из песен иноземных гостей, каждая со своим характером и колоритом.

Песня Варяжского гостя («О скалы грозные дробятся с рёвом волны», **d-moll**, бас) - воинственна и сурова, мелодия декламационная, мужественная и решительная. Он - отважный воин и мореход.

ПРИМЕР 25. 4 картина.
Песня Варяжского гостя
«О скалы грозные дробятся с
рёвом волны», **d-moll**

820
о - ска - лы гроз - ны - е дро - бат-ся с ре-вом вол-ны и

Песня Индийского гостя («Не счесть алмазов в каменных пещерах», G-Dur, тенор) - мягкая, лирически томная, с

хроматическими украшениями и виртуозными пассажами (перекличка голоса и флейты). G-Dur чередуется с g-moll.

Размеренная волнообразная фигурация виолончелей, приглушенная звучность засурдиненных струнных и деревянных ассоциируются с картиной спокойного южного моря, поддерживают мечтательное настроение восточной песни.

Индийский гость (Тенор)
dolce

890

III
Не счесть ал - ма - зов в камен - ных по - ще - рах, не счесть жем - чу - жин в мо - ре по - лу -

The image shows a musical score for a tenor part. It features a vocal line with lyrics in Russian and a piano accompaniment. The score is in G major (one sharp) and 4/4 time. The tempo/mood is marked 'dolce'. A rehearsal mark 'III' is present at the beginning of the vocal line. A box with the number '890' is located above the vocal staff. The piano accompaniment consists of a right-hand part with chords and a left-hand part with a wavy, chromatic figure.

ПРИМЕР 26. 4 картина. Песня Индийского гостя
«Не счесть алмазов в каменных пещерах», G-Dur

Песня Веденецкого (Венецианского) гостя (баритон) – это 2 песни, составляющие 1 номер, рассказывающий о чудесах города Веденца.

1 песня «Город каменный, городам всем мать» (Es-Dur) - народная легенда о таинственном покровительстве Венеции со стороны самого моря. Знаменем этой чудесной связи служит появление церкви, поднимающейся раз в году из глубины моря. Форма куплетно-вариационная. 2-ой куплет – с каноническим контрапунктом альтов, 3-я строфа – в 4-ёхголосном аккордовом сопровождении, фригийский ладовый колорит придают песне церковный оттенок, слегка напоминающий старинную итальянскую музыку. Но мелодия песни, напевная и повествовательная.

Andante $\text{♩} = 84$
Веденецкий торговый гость (Баритон)

Го-рох ка - менный, го-ро - дам всем мать, слзв-ный Ве - де - нец

ПРИМЕР 27. 4 картина. 1-ая песня Веденецкого гостя «Город каменный, городам всем мать», Es-Dur

2 песня «Город прекрасный» (E-Dur) – баркарола, рисует *Веденец* с плеском волн, южным ветерком, с любовными песнями. **Тема песни** - подвижная и грациозная мелодия с акцентами на слабых долях такта, фиоритурами и контрастами, сопровождением *pizzicato* струнных, имитирующими популярную в быту *средневековой Европы* лютню.

В среднем разделе – C-Dur, Des-Dur и cis-moll.

Реприза полифонизирована, обогащена фигурацией скрипок, мелодия звучит в ней с большой насыщенностью и воодушевлением.

ПРИМЕР 28.

4 картина. 2-ая песня
Веденцкого гостя
«Город прекрасный»,
E-Dur

Вед. г. *dolce e grazioso* 1000
Го - род пре-врас-ный, го - род очает-ли - вый,

Финал 4-ой картины и хор «Высота ли, высота поднебесная» (A-Dur) - открывается ансамблем (хор, солисты): *Нежата* и народ советуют *Садко* отправиться в славный город *Веденец*. Затем следует небольшая речитативная сцена прощания *Садко*. *Любава* причитает: «Закатился светел месяц», но *Садко* мужественно отвечает ей (*изменённые обороты его речитатива из 1-картины*)

«Кабы была у меня золота казна»): «Ой, не сдержатъ тебе, лебедко, ясна сокола».

Собственно финал – песня Садко с хором «Высота» на теме былины «Соловей Будимирович». В нём прославляется Русь с её народом. Это кульминация оперы.

Оркестровое вступление к хору – обращение темы «Целовальнички любимы, верная дружина».

Форма – вариационная (6 вариаций). Запев у Садко – A-Dur.

1-я вариация - тема у Садко и мужского хора плотной аккордовой фактуре («Как из-за моря»);

2-ой вариация («Хорошо корабли изукрашены») - партия Садко образует свободный подголосок к теме;

3-ья вариация - тональный сдвиг (из A-Dur в F-dur), тема у струнных pizzicato? прозрачная и легкая;

4-ая вариация («Высота ли, высота») - хоровое изложение с одноголосным контрапунктом струнных, возвращается A-Dur;

5-ая вариация – с причетом Любавы;

6-ая вариация - самая насыщенная по звучности (участвуют все - хор, полный оркестр, солисты).

Кода - былинный напев проводится более крупными длительностями, к нему присоединяется **мотив Великого Новгорода**.

ПРИМЕР 29. 4
картина. Финал
4-ой картины,
хор «Высота ли,
высота» (A-Dur)

Сядко

riten. poco

Вы-со-

(из корабля.)

Allegro non troppo

1210

- та ли, вы-со-та под-не-бе-на-я, глу-бо-та, глу-бо-та О-ки-ан-мо-

1220

-ро, ши-ро-ко раз-доль-е по всей зем-ле, глу-бо-ки о-му-ты дна-пров-ски-

В 4-ой картине встречаются композиционные приемы, ранее использованные композитором в «Снегурочке»: музыкальной форме первой сцены присутствуют черты **рондо** (как и в хоре «Проводы Масленицы»); песни гостей в третьей сцене составляют подобие **вокальной сюиты** (ср. с сюитной композицией народной сцены третьего действия «Снегурочки»).

4-ая картина содержит **тематические репризы** важнейших предшествующих картин: **темы арии Садко из первой картины и музыкальный материал, связанный с образом Морской царевны, из второй картины.**

Пятая картина

2-ая половина оперы. Чудесные приключения Садко. Небольшая по размерам, не содержит нового музыкального материала.

Повторяется сокращённое и изменённое **вступление к опере.**

Затем следует заунывный и печальный **хор корабельщиков и дружины Садко «Уж как по морю, морю синему» (gis-moll)** на теме **«Высота» в миноре.**

Сумрачный колорит присущ музыке всей картины. Он создается господством минорного лада, многократным возвращением хора корабельщиков и частым проведением сурового ритмического мотива литавр происходящего от той же темы.

Прощальная **ария Садко «Гой, дружина верная» (c-moll)** - единственный законченный сольный вокальный номер. Это песня, так как мелодия арии - чисто песенного, протяжного характера.

Форма - куплетно-вариационная, в подголосочной манере.

Арии предшествует мрачная речитативная тема оркестра - лейтмотив судьбы Садко.

ПРИМЕР 30.
5 картина.
Прощальная
ария Садко
«Гой, дружина
верная», c-moll

220 c Andante non troppo 72 ss

Гой, дру- жи- на вер- ная, пох- ва- чаль- ная - ли По мне, доб- ру

dolce

Картина заканчивается музыкой «океан-моря синего» и замирающей песней-хором корабельщиков.

Интермеццо.

Сцена и оркестровое интермеццо соединяют 5-ую и 6-ую картины.

Садко погружается на дно океана и ударяет по струнам. В ответ слышны девичьи голоса (хор поет без слов) и призывное пение Морской царевны на теме её прощального ариозо из 2-ой картины. У струнных – гамма Римского-Корсакова (тон-полутон).

Проходят мотивы Лазоревого терема, золотых рыбок.

Интермеццо завершается органным пунктом «е».

Из басов оркестра поднимается фигурация, построенная на лейтмотиве моря. Сумрак рассеивается, возникают очертания Лазоревого терема.

Шестая картина.

Развиваются сказочно-фантастические образы 2-ой картины, появляется новый материал – изображение Подводного царства с его обитателями.

Хор красных девиц и величальная песня Садко.

Картина начинается 2-умя номерами, разделенными речитативом Морского царя. Это - хор красных девиц, сестер Морской царевны, и величальная песня Садко.

Хор красных девиц «Глубь глубокая» (E-Dur) построен на теме Подводного царства, в основе которой - гармоническая последовательность из $MVII_7$ ступени и $T_{ув53}$. Это свободная реприза хора красных девиц из 2-ой картины - тот же музыкальный

материал, те же фиоритуры Волховы, но F-Dur заменен E-Dur — «сапфировой» тональностью, соответствующей светло-синим краскам Лазоревого терема.

**Величальная песня Садко «Синее море» (E-Dur) эпического характера, с неторопливым запевом и контрастным энергичным припевом («Славен, грозен Царь Морской», D-та к E-Dur) с перебором гуслей в сопровождении (участвуют струнные и арфа).
Форма – строфическая.**

В 3-ей строфе к Садко присоединяются Волхова и Морской царь (в припеве еще и хор), и сольная песня превращается в полифонический терцет.

ВЕЛИЧАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 297

Moderato J.-12
Садко dolce

Сла - во - го и ро - ду ве - личай - шим бо - га,
На - не - бо со - си - ца,

Сла - во - тро - ева Царя ко - ро - лей, со - ла - ра - ший Во - дя - ми - ший,

**ПРИМЕР 32. 6 картина.
Величальная песня Садко,
припев «Славен, грозен Царь
Морской», D-та к E-Dur**

**ПРИМЕР 31. 6 картина.
Величальная песня Садко,
запев «Синее море», E-Dur**

Сцена праздника на дне морском.

Большая часть 6-ой картины - вокально-симфоническая сюита, сцену свадебного торжества на дне морском.

1-ый номер сюиты - «Шествие чуд морских» на темах речек и ручейков, Морского царя и Волховы. 1-ый раздел - чисто оркестровый, во 2-ом - к оркестру присоединяются солисты и хор.

2-ой номер сюиты - хоровая «Свадебная песня» («Рыбка шла, плыла», H-Dur), исполняемая во время обряда венчания Садко и

Волховы (их обводят вокруг кусточка ракитова). Диатоническая мелодия, аккомпанемент подражает народным щипковым инструментам.

Используется подблюдная народная песня.

ПРИМЕР 33. 6 картина. 2-ой номер сюиты - хоровая «Свадебная песня» - «Рыбка шла, плыла», H-Dur

20.02.2011

Собрано
ХОР
Альты
(Царство подводное)
Стих I. Рыб-ка шла - плы -
Стих II. То же рыб - ку
- ла на Ше ра - го - ро - да, а и глосст во - анк - ла на Бе - ла - о - ло -
вещ х - тей млад уш - го - лова, а ца - реп - лу по - нил нов - го - ред - ский гу-

390 390

8748

3-ий номер сюиты - оркестровый эпизод: с плавной непрерывной мелодией на теме «Пляска речек и ручейков», размере 5/8.

4-ый номер сюиты - «Пляска золотоперых и сереброчешуйных рыбок», грациозная, в движении вальса, основанная на лейтмотиве рыбок-золото перо.

5-ый номер сюиты - общая пляска, монументальный вокально-симфонический номер (с участием оркестра, хора, солистов), E-Dur. Здесь объединено большое количество тем, но в основе - плясовой наигрыш Садко.

Композиция с чертами рондо и вариаций. Мотив наигрыша развивается вариационно и служит рефреном этой композиции. Эпизоды построены на темах величальной песни Садко, Волховы, Моря и других.

ПРИМЕР 34. 6 картина. 5-ый номер сюиты – общая пляска, E-Dur

(Пляска: всё дорожно подводит нас, всё более и более оживляется.)
У-и.

Улыбки к чуду морские шумели. Морская Царевна сидит возле Садко. Царь с Царицей на престолах.)

1710

Финал картины - появление **Видения - Старчища-могуч богатыря** в облике **калики перехожего (баритон)**. **Монолог Видения** написан в **стиле церковных старинных напевов**, введён **орган**, звучание которого, вместе с **деревянными и струнными инструментами**, несколько напоминает **церковный хор**.

Заключительный эпизод картины - на **лейтмотиве Подводного царства**, рисует **исчезновение Лазоревого терема** в **бездонной пучине океана**.

Седьмая картина.

Ей предшествует **оркестровое вступление** (на темах **моря и любовного дуэта второй картины**). В ней изображается **полёт Садко и Морской царевны на лебедях и касатках в Новгород**. За сценой звучат **голоса Садко и Морской царевны**.

Колыбельная песня Волховы «Сон по бережку ходил», fis-moll.

1-ая сцена седьмой картины - прощание **Волховы с Садко**, спящим на берегу **Ильмень-озера**, - одна из лучших в опере и наиболее ценимая самим автором. В центре - образ **Волховы**, развитие

которого достигает здесь завершающей стадии. Как и Снегурочка, Морская царевна почти становится человеком, но вслед за тем растворяется в мире природы, порождением которой она была.

 Реальные девические черты образа Волховы явственнее всего выступают в ее колыбельной песне, но музыка дает ощутить и сказочность этого существа. В её колыбельной есть **очертания темы лебедей из 2-ой картины**, но с ритмическими и интонационными изменениями - преобразована в чисто песенную мелодию, завершающуюся мягкими баюкающими мелодическими оборотами в объеме малой терции.

Существенно **обновлен и гармонический склад темы**: здесь есть переменный лад – песня начинается в *fis-moll*, а заканчивается в *A-Dur*. Только в припеве и в оркестровых интерлюдиях сопоставлены трезвучия на расстоянии м.3 (*G-Dur – E-dur*), в интерлюдии проходит гамма Римского-Корсакова (тон—полутон), гармонизованная тритоновой последовательностью трезвучий: *a-moll, Es-Dur* и *A-Dur*.

Песня в куплетно-вариационной форме. Во 2-ом и 3-ем куплетах мелодия неизменна, а в оркестре - звукоизобразительность. Во 2-ом куплете мелодия на фоне гармонической фигуры струнных, в 3-ем - в сочетании с подголоском арфы и флейты.

**ПРИМЕР 35. 7 картина.
Колыбельная Волховы
«Сон по бережку ходил»,
fis-moll**

Andante $\text{♩} = 76$
Морская Царевна (убавкивая его)

Сон по бе-реж-ку хо-дил, Дре-ма по лу-гу. А ж Сон мо-
-вал Дре-му, Дре-му спра- - - шив-вал: „А и где же опять Сад-ко,
Viol. Ob.

Здесь звучат заклинательные мотивы Волховы, заимствованных из 2-ой картины («А я царица Волхова, подруга вещая твоя»), лишь 1 раз, но зато с необычайной яркостью и страстным порывом звучит тема любви Волховы «Полонили сердце мне твои песни чудные» (унисон голоса и скрипок с деревянными инструментами). Морская царица рассеивается на прощальных фразах «Баю-бай!».

Финал «Садко».

Вдали слышна песня-плач одинокой Любавы Буслаевны.

Песня Любавы, пробуждение Садко, встреча его с женой и с возвращающейся дружиной – 2-ая сцена седьмой картины. В финале оперы участвуют все действующие лица новгородских картин. Сцена основана на материале 1-ой половины оперы, образует репризу-обрамление в масштабе всей оперы.

Финал начинается песней-рассказом Садко о своих странствованиях и приключениях «В сторонах гулял я дальних» (с-moll). Мелодия рассказа Садко напоминает арию Садко из 5-ой картины, мужественная и энергичная.

К Садко присоединяется хор, затем вступают другие действующие лица, каждый со своими темами, и образуется многотемный ансамбль. Садко в нём - центральное место, народный герой. Народ его славит, славит его песни, исполненные всепокоряющей, богатырской красоты. В этом раскрыта идея оперы-былины - идея о высоком значении художника и искусства в жизни людей.

В заключительных тактах финала - хор «Морю синему слава! Волхве-реке слава!» сливается с оркестровой темой «окиан-моря синего».

ПРИМЕР 36.

7 картина. Песня-
рассказ Садко
«В сторонах гулял
я дальних», с-молл

ФИНАЛ

Moderato alla breve *d = 66*
Садко

Восто - ро - нах гу - лял я даль - них,
пол, и - град все - ли риз - доль - ю, эво - ри, вти - мь со - би - ра - ли - ея,

**«САДКО» Н. А. Римского-Корсакова
исполняли (опера целиком):**

**Хор и оркестр Большого театра.
Солисты: Н. Ханаев, Е. Грибова,
Б. Златогорова, И. Петров,
В. Барсова, И. Бурлак, М. Рейзен,
П. Чекин, Д. Гамрекели,
А. Перегудов, А. Яхонтов,
И. Скобцов, В. Шевцов, И. Нечаев,
В. Шевченко.**

Запись 1946 - 1947 гг.

«САДКО» Н. А. Римского-Корсакова исполняли (опера по номерам):

*Садко - Георгий Нэлепп,
Волхова - Елизавета Шумская,
Океан - Сергей Красовский,
Любава - Вера Давыдова,
Нежата – Елизавета Антонова,
Варяжский гость - Марк Рейзен,
Индийский гость - Иван Козловский,
Веденецкий гость – Павел Лисициан,
хор и оркестр Большого театра СССР,
дирижер - Николай Голованов, 1949 год.*

**VI-8. Н. А. Римский-
Корсаков.
«САДКО». Клавир**

VI-9. Н. А. Римский-Корсаков «Садко» (видеозапись)

Режиссёр –
А. Птушко

В ролях:

С. Столяров,
А. Ларионова,
М. Трояновский,
Б. Суровцев,
Ю. Леонидов,
И. Переверзев,
Н. Крючков,
С. Мартинсон,
М. Астангов,
Л. Вертинская.

Домашнее задание:

1. Пересказ материала по теме
«Опера “САДКО”
Н. А. Римского-Корсакова».

2. Знать музыкальный материал
по презентации, клавиру или
учебнику музыкальные номера –
40-42, 44-53, 55, 24, 57-62, 646-67.

Знание музыки:

- 1 картина - вступление,
- речитатив и ария *Садко*;
- 2 картина (полностью);
- 3 картина - ария *Любавы*;
- 4 картина - песни иноземных гостей,
- хор «*Высота*»;
- 5 картина - ария *Садко*;
- 6 картина - величальная песня *Садко*,
- шествие чуд морских;
- 7 картина - колыбельная *Волхвы*.

