

«Музыкальная литература» в МВМУ

II раздел курса «Отечественная музыкальная литература»

Презентация по теме 9.5

“Н. А. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ

Опера «СНЕГУРОЧКА»”

Часть 2. Разбор оперы, аудиозаписи, ноты

III курс 6 семестр
Уроки 51-53

Преподаватель МВМУ
высшей категории:
Сипапина Ж. Ю.

Композиторы – новаторы XIX века

Презентация по теме 9.5

Н. А. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ

Опера «СНЕГУРОЧКА»

Часть 2: Разбор оперы, аудиозаписи, ноты

Пример 9. Пролог. Ариетта
Снегурочки («Слыхала я,
слыхала», d-moll).

Прощание Мороза и Весны с дочерью - заключение 1-ой части ПРОЛОГА. Выделяется E-Dur'ное ариозо Весны («Снегурочка, когда тебе взгрустнется»), где возвращается и по-новому расцвечивается воздушный колорит музыки хора птиц. К валторновому мотиву Весны присоединяются отрывистые фразы скрипки соло в высокой тесситуре. Употребление флажолетов и свистящая, «птичья» звучность скрипки придают этой мелодии ярко изобразительный характер.

The image shows a musical score for the Prologue of Snow Maiden. It consists of three systems of music. The first system is for the vocal line, starting with the tempo marking 'Larghetto' and the dynamic 'dolce assai'. The lyrics are 'СыМ - ха - ха а, сыМ - ха - ха, сыМ - ха - ха,'. The second system continues the vocal line with the lyrics 'на, в, а и жа - во, рю - коз по - кае,', and includes a piano accompaniment with a 'ppp' dynamic marking. The third system continues the vocal line with the lyrics 'а ро - ха - си, а коз ви - аи, ви'. The piano accompaniment continues throughout.

Важное значение в опере приобретает образ народа – «хоровод, мерно ступающий вокруг действующих лиц» (Асафьев).

Главное значение в характеристике народа принадлежит обрядовым сценам, этим подчёркнуто обобщающее значение образа народа (обряд – символ гармонии, единения: человек – фантастика – природа) – символ «безначального и бесконечного берендеева царства».

В опере несколько обрядовых сцен:

- 1. Проводы масленицы,**
- 2. Свадебный обряд I действия,**
- 3. Праздник Ярилы (III и IV действия).**

Все сцены картинны и закончены по структуре – это эпическая линия.

Свадебный обряд – сцена наиболее проста по строению и самая меньшая по масштабам – игровая сцена с выкупом невесты.

Формы сцен из Пролога (проводы масленицы) и III и IV действия (праздник Ярилы) характерны для Римского-Корсакова: основа 1-ой (масленица) – рондальность (происхождение самой этой формы – из народной традиции,

само слово «рондо» - «круг» у Римского-Корсакова соответствует идее вечного круговращения толпы, повторения жизненного цикла. Асафьев: «постоянные метаморфозы при жизненном круговращении толпы».

Рондальность у Римского-Корсакова применена и в сцене торговли в IV картине «Садко», в «Младе», в «Китеже».)

Сцена проводов масленицы – сценическое претворение обряда, связанного со встречей весны и проходами зимы (при этом сжигалось соломенное чучело Масленицы, символизирующее собой зиму и смерть).

Сцена основана на подлинных темах, преимущественно заимствованных из сборника Римского-Корсакова «100 русских народных песен».

Функцию рефрена выполняет тема «Ой, честная масленица».

Пример 10. Пролог. Рефрен Проводов масленицы («Ой, честная масленица», с-moll).

The image shows a musical score for the chorus 'Oy, honest Maslennitsa'. The score is in G minor (one flat) and 2/4 time. It is marked [Allegro]. The score includes parts for Soprano (Сопрано), Alto (Альт), Tenor (Тенор), and Bass (Бас). The lyrics are: 'Ой, чест. на. и мас.ле.ни.ца! Ой! Ой!'. The score features a prominent melodic line in the Soprano part, which is repeated in the other parts. The tempo is marked 'Allegro'.

1-ый эпизод «Раным-рано» основан на **народной песне «Далалынь»** песне волошебников, написан в вариационной форме, с фактурным чередованием групп (хор-tutti).

Пример 11. Пролог. 1-ый эпизод Проводов масленицы («Раным-рано», As-Dur).

112) Allegro con brio
Сопрано
Тенора

Ра.ним ра - во ку - ры за - се - ли

The image shows a musical score for the first episode of the 'Ranym-rano' prologue. It features a Soprano and Tenor vocal line with piano accompaniment. The tempo is marked 'Allegro con brio'. The lyrics are 'Ра.ним ра - во ку - ры за - се - ли'. The score is written in 2/4 time and As-Dur (A major) key.

2-ой эпизод - «Веселенько тебя встречать» (**народная песня «А мы масленицу дожидаем»**) и «Воротись к нам» (интонация близка **народной песне «Каляда-маледа»**, использованной в 3-ем эпизоде).

Пример 12, 13. Пролог. 2-ой эпизод Проводов масленицы («Веселенько тебя встречать», c-moll, и «Воротись к нам», Es-Dur).

6) Allegro vivace

Сопрано *f*
Альта Во - се - лень - ко то - би встре - чать, пра - во - чать

Тенора *f*

Басам *mf*

7) Allegro

Сопрано
Альта Во ро - тись к нам на тра - до - лич - ка

Тенора *pp*

Басам *pp*

3-ий эпизод (2-ая часть хора) - «Масленица мокрохвостка»
(Римский-Корсаков в «Летописи» пишет, что песня
напоминает православную панихиду) с имитационным
проведением попевки речитативного склада (скороговорки) и

«У нас с гор потоки» (народная
песня «Каляда-маледа»)
получает темброво-регистровое
развитие.

Здесь отражён новый момент
обряда: Масленицу гонят и
зовут Весну.

Пример 14, 15. Пролог. 3-ий
эпизод Проводов масленицы
(«Масленица мокрохвостка», с-
molI, и «У нас с гор потоки»
As-Dur).

The image shows a musical score for a vocal and instrumental piece. It consists of several systems of staves. The first system shows a vocal line with the lyrics "Мао. ло - ки, ца - моу . ро ." and a piano accompaniment. The second system continues the vocal line with " . явост. ки, по . ез . жай до - зой чо дво . ра!" and the piano accompaniment. The third system is marked "Allegro" and "Сорато" and features a vocal line with the lyrics "У нас с гор по - то - ки, за . аг . рай он - раз ки," and a piano accompaniment. The fourth system is marked "f scherzando" and shows the piano accompaniment. The score is written in a key signature of one flat and a 2/4 time signature.

Затем снова 3-ий эпизод и 1-ый эпизод («Раным-рано»). В третьей, репризной части хора кратко проходят обе темы прощания с Масленицей - веселая и заунывная. Обряд завершается монологом Чучела: Масленица обещает вернуться на будущий год. Таким образом, композиция сцены сочетает черты 3-ёхчастности и вариантности.

Народность в музыкальном языке сцены «Проводов Масленицы» проявляется в господстве диатоники, в некоторых особенностях хоровой фактуры (постепенно затухающие восклицания «гой!», образующие типичные для народного многоголосия педали), в богатстве вариационной обработки тем.

В заключительной сцене Пролога (приход Снегурочки к берендеям) переплетаются комическое (Бобыль и Бобылиха) и волшебное. Бобыль, приплясывая, поет бесшабашную песню «У Бакулы Бобыля ни кола, ни двора». Пение Бобыля дублируется комически «приплясывающей» темой гобоя и фагота. Внезапно она застывает на диссонирующем аккорде (изумление Бакулы), а затем на

фоне той же гармонии (деревянные подменяются валторнами) из искрящейся трели флейты соло возникает причудливый вариант лейтмотива Снегурочки. Здесь становится вновь явной сказочная сущность героини оперы, комизм уступает место фантастике.

I ДЕЙСТВИЕ.

Пасторальное оркестровое вступление на пастушеских наигрышах вводит в обстановку весеннего вечера.

Появляется Лель и дается его музыкальная характеристика – 2 его песни (следуют одна за другой).

Юный пастушонок Лель – берендей и представитель Ярилина начала, олицетворение искусства музыки и солнечной любовной силы. В образе Леля *Островский* и *Римский-Корсаков* прославили народное искусство и подчеркнули его жизнеутверждающую сущность, поэтому *Лель* охарактеризован песнями сольными и хоровыми, где он - запевала.

Инструментальная сторона в характеристике *Леля* - пастушеские наигрыши, некоторые подлинно народные. Соло кларнета (подражание пастушескому рожку) придает музыке *Леля* яркую народную окраску.

1-ая песня Леля «Земляничка-ягодка», g-moll, — протяжная, заунывная.

Пример 16. I действие. 1-ая песня Леля «Земляничка-ягодка», g-moll.

Первая песня Леля. Римский-Корсаков "Снегурочка" 1866

98 Andante. $\text{♩} = 60-80$.
Corno ingl.
pp \rightarrow *mf* *dimin.*

Лель.
Вем - ля - няч - ка я - - - - - год - ка под ку - сточ - ком вы - рос - ла;

Вторая песня Леля. Римский-Корсаков "Снегурочка" 1866

99 Moderato. $\text{♩} = 100$.
Снегурочка, почти плача, кладет свою руку на плечо Леля.

Viol.
con dolore
p
poco

Coral

poco accel. *poco rit.*
a *poco* *crec.* *cen* *do*

2-ая песня «Как по лесу лес шумит», B-Dur, - задорная хороводная.

Пример 17. I действие. 2-ая песня Леля «Как по лесу лес шумит», B-Dur.

Ариетта Снегурочки («Как больно здесь»,g-moll) – в нём получают развитие лирические, реально человеческие черты образа, они заслоняют сказочность, музыка ариетты полна нежной грусти, теплоты и задушевности, отличается непрерывностью и пластичностью, ходы на 5-ту и 6-ту, мелодические обороты сочетаются с декламационными мотивами голоса и тоскливыми фразами солирующей флейты. В заключительных тактах (*«Но я возьму у матери-Весны немножечко сердечного тепла»*) устанавливается просветленное настроение. Moll сменяется одноименным Dur'ом, сопрано и флейта сливаются в ясном и прозрачном, идиллически безмятежном звучании.

Пример 18. I действие. Ариетта Снегурочки («Как больно здесь»,g-moll).

Adagio

Как больно

pp

Музыкальный фрагмент с нотами и русскими текстами:

здесь! Как серд - цу таж - ко ста - ло: та же, ло - ю о -
бу, злой, слов, но жам - нем, на серд - це пал шле, ток.

Музыкальные обозначения: *rit.*, *mf dim.*, *p*.

Ариетта Купавы («Снегурочка, я счастлива», e-moll) развивает один мотив (лейтмотив Купавы). Купава - страстная, увлекающаяся девушка. В её музыке непрерывная пульсация струнных staccato, подчеркивающая счастливое настроение девушки.

Пример 19. I действие. Ариетта Купавы («Снегурочка, я счастлива», e-moll).

Музыкальный фрагмент с нотами и русскими текстами:

ру - чья, ка, и счаст. за, ка!

Музыкальные обозначения: *Allegro agitato*, *rit.*

Свадебный обряд – игровая сцена с выкупом невесты.
**Купава прячется среди подруг, упрашивает не отдавать ее
разлучнику-жениху, «красы девичьей погубителю». Мизгирь
ведет разговор с девушками и с парнями, раздает им подарки и
получает невесту.**

Музыкальный материал - 2 народные свадебные песни.
**1-ая характеризует жениха («Как за речкою, да за быстрою»), 2-
ая - невесту («Как не пава свет по двору ходит»).**

Пример 20, 21. I действие.
**1-ый раздел Свадебного
обряда.**

**1-ая тема (жениха)
 («Как за речкою, да за
быстрою», h-moll) и
2-ая тема (невесты)
 («Как не пава свет по
двору ходит», h-moll)
(во ВСТУПЛЕНИИ верхний
голос!!!).**

132

Мизгирь

Свадебный обряд.

1-ая тема Moderato assai $\text{♩} = 60$
Мизгирь Д. С. 1900. Поход с мешками.

2-ая тема

Купава

Девушка и Лель возвращаются за сцену. Купава бежит и прячется между девушек.

Купава
p *riten.* *dolce* *p*

Го - лу - буш - ки, го - лу - буш - ки де - ви - цы,

Coro p *p*

Диалогическое построение самого обряда (беседа-торговля жениха с подругами невесты) придало форме черты двухтемных вариаций. Но возвращение темы («Как не пава») в основном виде у хора и тональная реприза (h-moll) придают форме трехчастный склад.

1-ый крупный раздел «Свадебного обряда» вступительное проведение у оркестра мелодии песни «Как за речкою» и темы с вариациями на песню «Как не пава». Напев звучит у оркестра, а у Купавы - новая мелодия «Голубушки подружки», сочиненная Римским-Корсаковым, но интонационно родственная народному напеву.

Развитие - варианты преобразования и чередования обеих тем, в различных тональностях (G-Dur, e-moll, D-dur). После репризы мелодии невесты у хора, она проходит у гобоя в небольшой коде – как задушевное обращение Купавы к Мизгирю («Сердечный друг»).

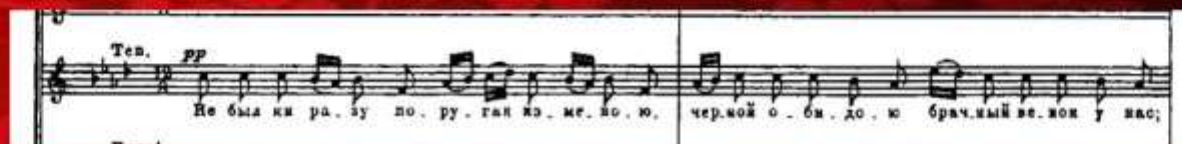
2-ая часть акта - сцена с участием не только солистов, но и хора в финальном разделе. Вся сцена - чередование речитативов и небольших ариозных (и ансамблевых) эпизодов (здесь Мизгирь, Купава, Снегурочка, Лель, Бобыль и Бобылиха).

Кульминация акта - в финале (с участием хора), полна драматического движения (обращения Купавы к пчелкам, хмелю, речке), - рондообразная форма, где короткая и энергичная тема-рефрен, чаще всего у хора (см. «Не был ни разу поруган изменою» - клавир, цифра 143).

Пример 22. I действие. 2-ый раздел Свадебного обряда. Рефрен у хора («Не был ни разу поруган изменою», f-moll).

Тен. *pp*
Не был ни разу поруган изменою, черной оубидою брачный век у нас;

Ариозо Купавы «Сыпучими песками закрой глаза мои», es-moll, - эпизод рондообразной формы, - страдания Купавы, которую предал жених.

Пример 23. I действие. 2-ый раздел Свадебного обряда. Один из эпизодов – ариозо Купавы («Сыпучими песками закрой глаза мои», es-moll).

Куп. *Allegro risoluto e moderato. J. = 100*
Сыпучими песками закрой глаза мои...
Allegro risoluto e moderato.
Дюкой ты же лой сердце Купавы раздала...

Один из эпизодов - лейтмотив *Мизгиря*, влюблённого в *Снегурочку*, - страстная мелодия, на фоне секвенции из последовательности *mol*'ной *S* и *D7*, с экспрессией полутонов и широкими скачками.

Пример 24. I действие. 2-ый раздел Свадебного обряда. Один из эпизодов – лейтмотив *Мизгиря* (ТЕМА В ОРКЕСТРЕ (!!!)) на словах «Опущены стыдливые глаза».

О. ду це, вы стыд. ли. вы. о. гла. за,

ро. ни. ца. ми. со. кри. ты

Ариозо Купавы «Пчелки, пчелки крылатые» (f-moll)
выдержано в духе народных причетов.

Пример 25. I действие. 2-ый раздел Свадебного обряда.
Ариозо (плач) Купавы «Пчелки, пчелки крылатые» (f-moll)

Куп. Вздыха ружь, обрамлетъ и мчалъну
140 Andante molto sostenuto. J. 44.

9⁰⁰ *Ариозо Купавы* 188

Пчел - ки, Пчел - ки кры - лат - ые.

Андате molto sostenuto

p *f* *p* *f*

Титр.

Пчел - ки кры - лат - ые,

p *mf cresc.*

The image shows a page of a musical score. At the top left, there is a decorative floral illustration with red roses and green leaves. The score itself is for a vocal line and piano accompaniment. The vocal line is in F minor and 4/4 time, with lyrics in Russian. The piano part features a prominent bass line with a repeating rhythmic pattern. The tempo is marked 'Andante molto sostenuto'. There are dynamic markings like 'p' (piano) and 'f' (forte) throughout. The score is numbered 140 and 188.

Таким образом, I действие - развитие лирико-драматической сюжетной линии и экспозиция образов реальных действующих лиц. Отсутствием фантастики оно контрастирует прологу.

II ДЕЙСТВИЕ.

Бытовое. Обрисован царь *Берендей* - мудрый правитель и тонкий ценитель красоты. Показаны идиллические, патриархальные взаимоотношения царя с народом.

Действие открывается песней слепцов-гуслиаров (сочинена *Римским-Корсаковым* в стиле старинных эпико-героических песен-славлений), которые воспевают царя и мирную жизнь. Музыка хора отличается старинной ладовой окраской (основная тема изложена в переменном ладу G-Dur – e-moll, в эпизоде «*Что мне звучит на заре*» - квартовые гармонии); сочетание арфы и фортепиано воспроизводит звучание гуслей.

Дальше дан портрет боярина *Бермяты*, немудрого «государственного мужа», безгранично верящего в спасительную силу указов. Его характеристика (бас) - комическая и пародийная (отрывистый, «рубленный», «солдафонский» речитатив сопровождается фанфарным маршевым мотивом духовых и решительными интонациями струнных, подчеркивающими запелляционность суждений *Бермяты*).

Царь *Берендей* поэтичный и добродушный, его речитативы проходят на фоне его лейтмотива и интонационно связаны с ним.

Дуэт царя Берендея и Купавы.

Свободная форма, близкая к рондо. Музыкальный материал - то горестные, то гневные обращения Купавы к царю. Взволнованные речевые интонации в партии Купавы («Батюшка, светлый царь!») переплетаются с плачем-причитанием («Сам же он выкланял, вымолил, выплакал сердце у девушки»).

Пример 26. II действие. Дуэт царя Берендея и Купавы.
Рефрен («Батюшка, светлый царь!», E-Dur).

Дуэт Царя с Купавой.

Andantino.
Купава. Царь на оленях.
Олень вонзает Купаву.
Царь. СЛОВОДА.

Andantino.
p poco cresc. f

свет-лый царь! Девочка встала на
Сва-ти, ах, слу-шаю. И. ОК-П.

Сва-ти, ах, слу-шаю. И. ОК-П.

Сва-ти, ах, слу-шаю. И. ОК-П.

В качестве эпизодов рондо выступают одна из тем ариетты Купавы («Парень приглянется») и рассказ о знакомстве с Мизгирем.

Пример 27. II действие. Дуэт царя Берендея и Купавы. Один из эпизодов – рассказ о знакомстве с Мизгирём («Время весеннее», gis-moll).

«Клич бирючей» - речитативный диалог на восклицательных оборотах и скороговорке (напоминает манеру церковного чтения), вводит в центральную часть II действия - сцену царского суда. Сцена суда открывается оркестровым номером - «Шествием царя Берендея», d-moll (на основе мотивов царя из сцены с *Бермятой*). Главная тема из коротких мотивов на контрастах piano и forte, сопоставлении различных регистров и тембров. Тема характеризует «внешний облик» царя: в 1-ой части своей шутливо-грозный, во 2-ой — «трясущийся, старческий».

**Пример 28. II действие.
«Шествием царя Берендея» (d-moll).**

Приход Снегурочки - музыка поэтичная и холодная, передаёт состояние оцепенения от красоты дочери Мороза. На органном пункте «с» сменяются аккорды гобоев и фаготов, у солирующей флейты проскальзывают мотивы лейт-темы Снегурочки.

Каватина царя Берендея.

Берендей поражен красотой девушки. Каватина царя «Полна, полна чудес могучая природа», A-Dur, - центральная в его характеристике и одна из лучших страниц всей оперы. Вокальная мелодия каватины (поддерживает виолончель) родилась из мотива Берендея и слагается из кратких фраз, среди которых выделяются ходы на ум.5 («дары свои», «серебряной росой»), взлеты мелодии на 7 и - через 5 — на 10↑ (заключение каватины).

Задумчивый, мечтательный, поэтичный и нежный характер музыки усилен медленной сменой красивых гармоний, теплой и

проникновенной звучностью засурдиненных струнных, к которым лишь изредка присоединяются аккорды гобоев и фаготов.

Пример 29. II действие. Каватина царя «Полна, полна чудес могучая природа», A-Dur.

Каватина раскрывает поэтическую, чуткую к прекрасному, натуру и юношескую свежесть души царя Берендея.

Сцену суда завершает гимн берендеев (звучит 2-ой раз, придаёт завершённость композиции) - прославление мудрого царя.

