

«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

III ДЕЙСТВИЕ.

Сцены III и IV действий по композиции близки **вокально-инструментальной сюите** (сюитная форма как характерная форма для воплощения эпического – завершённого (картинность, которая идёт от Глинки – II действие «Жизни за царя», IV действия «Руслана и Людмилы», у Римского-Корсакова - это «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», 6-ая картина оперы «Садко» - сцена праздника на дне морском, как самостоятельная форма - в сюите «Шехерезада»)).

III действие оперы «Снегурочка» состоит из **хоровой сцены-продолжения** обрядовой сцены («Сцена народного праздника в заповедном»), основанной на **2-ух народных темах**: 1-ая – хороводная «Ай, во поле липенька», А-Миксолидийский (с эпизодическим участием дуэта солистов — **Снегурочки и Леля**, народно-подголосочным развитием, сопоставлением параллельных Dur и moll, использованием VII низкой ступени в Dur'e) и 2-ая – плясовая песня «Купался бобёр» («Ой, пала-припала молодая пороша») (с хором), a-moll, **Бакулы Бобыля**. Обе песни в куплетной форме.

Пример 30, 31. III действие. Хор «Ай, во поле липенька»
(А-Миксолидийский) и плясовая песня (а-молл).

The image shows two systems of musical notation. The first system is for a chorus, marked 'Allegro moderato' and 'Скорее' (Allegretto). It features a vocal line with lyrics 'Ай, во по- ле ли- пень- ка' and a piano accompaniment. The second system is for a dance song, also marked 'Allegro moderato' and 'Скорее'. It includes a vocal line with lyrics 'Ку- па- е- ся бо- дер, ку- па- е- ся чер- ноб- на реч- ке буче- ра' and a piano accompaniment. Both systems are in 3/4 time and use a key signature of one sharp (F#).

«Пляска скоморохов», G-Миксолидийский, –
род оркестрового скерцо, близка
«Камаринской» Глинки и пляске из I действия
«Садко».

Пример 32. III действие. «Пляска скоморохов», G-Миксолидийский.

Пляска скоморохов. 263

216 Скомороха выбегают
Vivace. $\text{♩} = 160$

3-я песня Леля («Туча с громом сговаривалась», f-moll) - в стиле хороводных песен, с имитацией наигрыша у кларнета, с оттенком танцевальности («То-то цветики возрадуются») и задорным припевом с традиционным для многих старинных песен текстом («Лель мой, Лель мой, лёли. лёли, Лель!») в куплетной форме (3 куплета). Каждый куплет заключается плясовым инструментальным отыгрышем.

Пример 33. III действие. 3-я песня Леля («Туча с громом сговаривалась», f-moll).

The image shows a musical score for the song 'The Cloud with Thunder was talking' (Туча с громом сговаривалась). The score is written for voice and piano. The tempo is marked 'Più lento, maestoso.' and the dynamics are 'pp' (pianissimo). The lyrics are in Russian: 'Туча со громом сговаривалась, ты гро-м, гром, а я дождь ра-во-ль, аспрыномм сем - ло се - тек - нем дож-дем. Ты-то зда - ты. ах вод.' The score includes a large treble clef on the right side.

За песней следует сцена поцелуя, в центре которой оркестровый эпизод с темой поцелуя в звучании струнных и затем в дуэте (каноне) кларнета и виолончели на фоне фигурации арфы. В заключение всей сцены у оркестра звучит песня «Ай, во поле липенька» с возвращением тональности A-Dur, что придаёт сцене законченность и округленность.

Ариозо Снегурочки.

Новая крупная часть акта - лирическая сцена *Снегурочки*. В ее ариозо - чувства уязвленной гордости и ревности, терзающие девушку. Здесь *ариозо Снегурочки* приближается к монологу из *последовательности разнохарактерных эпизодов*, это позволило, свободнее отразить смену мыслей и чувств *Снегурочки*, передать развитие ее душевной драмы.

Мелодика изобилует *декламационными оборотами, острыми (с задержаниями) гармониями* Большая часть тематического материала заимствована из звучавших в *прологе арии и ариетты Снегурочки*.

Во вступительном соло флейты- один из основных мотивов *Снегурочки* впервые проходит в *molle* и приобретает благодаря этому печальный характер. Элегически звучащие первые фразы (*«Пригожий Лель, ужель тебе не жалко»*) интонационно связаны с некоторыми мелодическими оборотами *ариеитты ре минор* (см. фразу *«и громкие раскаты соловьев»*).

За восклицанием «Красавица ль Снегурочка?», фразами струнных (из вступления к арии пролога), у гобоя новый мотив, построенный на полутоновых «стонущих» интонациях - «ревнивое горе Снегурочки» (Римский-Корсаков), впервые он бегло проходит в сцене поцелуя.

Развитие мотива «ревнивого горя» прерывается горестно молящим речитативом «О, разве лучше Снегурочки Купава?» Заключение ариозо - нежное, ласковое и умиротворенное по настроению («Пригожий Лель, люби меня»), носит песенный характер. В нем мелодические обороты из ариетты Снегурочки I действия. Только в этом эпизоде ариозо прочно - главная тональность E-Dur, подготовленная тональным развитием предшествующих эпизодов ариозо, в которых затрагивается тональность A-Dur (S-та E-Dur) и многократно звучат D-вые гармонии главной тональности.

Сцена Снегурочки с Мизгирем.

Снегурочка в задумчивости напевает полюбившуюся ей песенку «Ах, цветочки-василечки» (эта тема звучала в Прологе со словами «В сумеречки тебя утешу»), но

размышления девушки нарушены приходом Мизгиря (баритон). С этого момента начинается сцена-дуэт. Композитор уделяет здесь основное внимание образу *Мизгиря*, обрисованному в страстных, патетических тонах. *Речитативы* и небольшие ариозо *Мизгиря* драматичны, порой с мрачным оттенком (тема «О, скажи, скажи мне» с квартетом виолончелей и речитатив «Да, что страшен я» с «угрожающими» фразами басового кларнета). Затем следует ариозо Мизгиря «На теплом, синем море» (es-moll). *Мизгирь* пытается привлечь *Снегурочку* подарком — жемчугом бесценным. Вкрадчивость речей *Мизгиря* выражена в изящной, легкой по очертаниям, с равномерными «убаюкивающими» синкопами мелодии, в оstinатной «воркующей» попевке аккомпанирующего басового кларнета. В ариозо присутствует легкий восточный колорит, что связывается с упоминанием о далеких заморских странах, в которых побывал *Мизгирь*.

Пример 34. III действие.
Ариозо Мизгиря («На теплом, синем море», es-moll).

30 [Andantino]
На теплом синем море, у острова Гурмыча,

В дальнейшем появляется сильно драматизированный лейтмотив *Мизгиря* (из финала I действия). На густой унисон виолончелей и фаготов накладываются нервные, несколько декламационные вокальные фразы.

Одновременно у флейты стремительно *проносится лейтмотив Снегурочки*. *Снегурочка* убегает в лес, *Мизгирь* догоняет её.

В борьбу с *Мизгирем* вступает *Леший*, и начинается большая вокально-симфоническая картина волшебных превращений сказочно ожившего заповедного леса - образец звукописного мастерства *Римского-Корсакова*. Картина построена на симфоническом развитии тем *Снегурочки*, *Мизгиря*, *Лешего* и содержит новые музыкальные образы. Таинственное по характеру музыки фугато рисует вырастающие на пути *Мизгиря* ряды деревьев.

Необычайно картинна «музыка светлячков» (*призрак Снегурочки* превращается в *пень со светляками*). На фоне 4-вых «шагов» контрабасов (↑) и тубы (↓) в высоком регистре звучат тритоновые «колючие» мотивы флейты-пикколо в унисон с арфой. Благодаря

введению на сильных долях отдельных звуков колокольчиков тема светлячков становится призрачной. Видоизмененный манящий мотив *Снегурочки* неоднократно звучит на протяжении сцены – в разных «обличиях» (ритмическом рисунке, тональности, тембрах). Эта сцена отличается фантастичностью оркестровых красок. В ней применяются ув. гармонии, связанные с мрачным, сказочным образом *Лешего*.

Композиция сцены свободная, определяется сценической ситуацией. Но появление В-Dur'a в начале и в конце сцены и чередование тем *Снегурочки* с эпизодами волшебных превращений леса придают всей картине стройную и логичную музыкальную форму.

Заключительный раздел третьего действия - сцена Леля, Купавы и Снегурочки. Лесная поляна принимает прежний вид, светает. Здесь встречаются *Лель* и *Купава*, полюбившие друг друга. Их любовный дуэт построен на теме поцелуя. Из-за кустов выбегает *Снегурочка* и горько упрекает разлучницу-подружку. В речитативе *Снегурочки* («О мать Весна-Красна!») и кратком оркестровом заключении драматично звучит ее лейтмотив.

IV ДЕЙСТВИЕ.

Начинается со сцены Снегурочки и Весны. **Снегурочка** обращается к матери-Весне («Родимая, в слезах тоски и горя») - вокальные фразы чередуются с жалобными мотивами гобоя.

Из озера появляется **Весна** (после краткого оркестрового эпизода).

После диалога Снегурочки и Весны следует ариозо Весны - надевает дочери волшебной силы венок («Изволь, дитя»). «Валторновый» мотив Весны положен в основу вокальной партии, сопровождение – трепетные (с неустойчивыми гармониями) аккордовые тремоло засурдиненных струнных.

Хор цветов - центральный номер этой сцены. Его можно было бы назвать арией Весны с хором, так как последний лишь аккомпанирует вместе с оркестром *пению Весны*.

Среди весенней природы раскрывается неодолимость сил жизни и благодатного тепла. Характеристика **Весны** достигает здесь особой яркости.

Хор цветов построен на нескольких выразительных темах. Среди них - виолончельная тема **Весны** из Пролога и взятый

оттуда же мотив валторны, преобразованный в гибкую

оттуда же мотив валторны, преобразованный в гибкую тему — музыкальный образ стройного цветка. В хоре встречается еще несколько мелодий, появляющихся при перечислении *Весной* цветов ее волшебного венка. Все темы пластичны, полны интонационной и гармонической экспрессии, сопровождаются альтерированными ум. и ув. гармониями.

Пример 35, 36. IV действие. 2 темы
Хора цветов («Барской спеси бархат алый», A-Dur, и «Мак сердечко отуманит», A-Dur).

50.07 (Andante)
Бар . ексн спо . ет бар . хат а . зык

61 (Andante)
Poco più a f
ро . за ро . зов за . а . до . ст

81 (Andante)
Мак сер.доч . ко о . ту . ма . нит и рае .

91 (Andante)
ту . док у . ем . пат

ppp

Разнообразные оркестровые средства, звучание дуэта солирующих скрипок, звучность колокольчиков - сообщают музыке хора красочный колорит. Хор цветов - первый образец светлой фантастики в операх Римского-Корсакова. (Позднее аналогичные страницы появятся в «Младе» (хор светлых духов), в «Ночи перед Рождеством». Общий их источник - хоры волшебных дев в «Руслане и Людмиле» Глинки.)

Исчезновение *Весны* сопровождается симфоническим эпизодом с блестящей оркестровкой и 2-умя лейтмотивами *Весны*, обогащается введением октавной мелодии цветов у флейт и арфы, с добавлением на последнем, вершинном звуке колокольчиков (см. клавир, цифра 288).

Дуэт Снегурочки и Мизгиря.

Согретое теплом любви сердце Снегурочки теперь даёт ей возможность ответить на любовь. Произошедшая перемена отразилась в музыкальной характеристике *Снегурочки*: в дуэте с *Мизгирем* (следует за исчезновением *Весны*) - новые песенные темы, среди них - «нежно ласкающий любовный напев». Любовный дуэт Снегурочки и Мизгиря «*Душа полна моя не страхом*» льётся свободно и легко.

Финал оперы - обрядовая сцена (игровая), основанная на народной теме «Просо».

Это сцена встречи первого летнего дня, начинается с оркестрового эпизода - шествия народа и царя Берендея. За ним идет хоровой номер - хороводная песня-игра «Просо», после чего - обряд благословения царем Берендеем молодых пар. Женихи и невесты, в их числе и Снегурочка с Мизгирем, взявшись за руки, подходят к царю. В ответ на вопрос царя Снегурочка говорит о своей любви к жениху. В этот момент яркий луч солнца падает на Снегурочку и она тает.

Сцена таяния

Кульминация в развитии образа Снегурочки. Лирическая сторона ее характеристики получает здесь наиболее полное выражение, но выступают и сказочные черты.

Сцена таяния - свободное ариозо, состоит из нескольких эпизодов. Единство сцены определилось преобладанием материала ариетты Пролога и господством энгармонически родственных тональностей: cis-moll и Des-Dur.

Сцена включает ряд известных мотивов Снегурочки (во вступительном разделе при словах «Великий царь» звучит тема из Пролога на словах «людские песни», далее - начальный

мотив d-moll'ной ариетты Пролога, за ней у кларнета – 1-ая тема дуэта Снегурочки и Мизгиря IV действия и грозный лейтмотив Ярилы-Солнца).

После этого начинается собственно сцена таяния: «Но что со мной? Блаженство или смерть? Какой восторг! Какая чувствистота!» В этом cis-moll'ом разделе новое развитие получают чувства томления, сладкого блаженства, которые слегка, как предчувствие, были намечены в ариетте пролога, здесь всё окрашено в теплые и глубоко трогательные тона. *Тема ариетты* звучит у солирующей скрипки с флейтой (потом с кларнетом), позже - в унисоне первых скрипок и гобоя.

Экспрессию усиливают задержания, проходящие звуки и неустойчивая гармонизация; каждый двухтактный мотив заканчивается на D7 разных тональностей (cis-moll, gis-moll, E-Dur).

Пример 37. IV действие. Сцена таяния («Но что со мной?..», раздел cis-moll).

45 *Larghetto*

Но что со мной?

Блаженство или смерть?

Краткий As-Dur'ный эпизод («В очах огонь») приводит к **сокращенному проведению той же темы ариетты** в es-moll минор («Люблю и таю») – она проходит у сопрано с кларнетом, к **аккомпанирующим струнным присоединяются духовые и арфа.**

Далее в Des-Dur звучит любовный напев - обращение к Мизгирю «О милый мой» - в окружении тембров флейт и кларнетов и волшебной звучности флажолетов арфы.

Пример 38. IV действие. Сцена таяния («О милый мой...», раздел Des-Dur).

Музыкальный фрагмент, иллюстрирующий любовный напев «О милый мой» в Des-Dur. Музыкальное оформление включает голос и фортепиано. Темп обозначен как «Poco meno mosso», характер настроения – «dolcissimo ed amoroso». Либретто: «О ми - лый мой, тво - я, тво - я». Фортепиано играет в «pp».

Заключительный раздел сцены - проведение в оркестре мелодии Ариетты пролога (до конца удерживается Des-Dur), постепенно исчезающей и растворяющейся в глissандо арфы.

Снегурочка исчезла. «Как вешний снег, растаяла она! Обманут я богами!» — в отчаянии восклицает Мизгирь и бросается в озеро.

Опера заканчивается в светлых, торжественных тонах. Царь Берендей разъясняет смысл происшедшего: «Дочь Мороза, холодная Снегурочка погибла, пятнадцать лет на нас сердилось Солнце; теперь, с ее чудесною кончиной, вмешательство Мороза прекратилось. Веселый Лель, - обращается царь к пастуху, - запой Яриле песню хвалебную, а мы к тебе пристанем».

Народ радостно славит Солнце - подателя света и тепла. Финальный хор «Свет и сила» в характере древних эпико-гимнических напевов. Тема его - видоизмененный мотив Ярилы.

Пример 39. IV действие. Заключительный хор «Гимн Яриле» (B-Dur).

Moderato a piacere

Свет и си. ла, бог Я.ри.ла, крас. ие в сози.це на.ше, нет то.би в ми.ре кра. ши!

Хор в строфической форме построен на нарастании силы, блеска и яркости звучания. 1-ую строфу запеваёт Лель, 2-ую исполняет хор, 3-ью — ансамбль солистов, затем происходит энергичная симфоническая разработка темы при ведущей роли оркестра. Ускоряющийся темп, расширение диапазона звучания, уплотнение фактуры, контрастные сопоставления оркестрового и хорового tutti, мажорный ладовый колорит – дают могучий, полный радости и солнечного света финал весенней сказки.

V-6. Н. А. Римский-
Корсаков.
«Снегурочка».
Клавир

Домашнее задание:

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

❖ Знать музыкальный материал по презентации, клавиру или учебнику музыкальные номера – 9-12а,б, 14-17 а,б,в, 19б, 24, 26а,б, 28, 36а, 37-39.

❖ **Знать из оперы «Снегурочка»:**

❖ **вступление;**

❖ **Пролог** - песню и пляску птиц, арию Весны, песню Деда Мороза, арию и ариетту Снегурочки, проводы Масленицы;

❖ **1д.** - две песни Леля, ариетту Снегурочки, ариетту Купавы, свадебный обряд, плач Купавы;

❖

❖ **2д.** - дуэт царя Берендея и Купавы, шествие царя Берендея, каватину Берендея;

❖ **3д.** - хор «Ай, во поле липонька», пляску скоморохов, третью песню Леля, сцену Снегурочки и Мизгиря, ариозо Мизгиря;

❖ **4д.** - сцену Снегурочки и Весны, сцену таяния, заключительный хор «Гимн Яриле».

