

«Музыкальная литература» в МВМУ

II раздел курса «Отечественная музыкальная литература»

Презентация по теме 9.5

“Н. А. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ

Опера «СНЕГУРОЧКА»”

Часть 1. Характеристика, история создания и постановки, структура и действующие лица, образный замысел, драматургия, сюжет, ноты, видео

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 1. Характеристика, история создания и постановки, структура и действующие лица, образный замысел, драматургия, сюжет, ноты, видео

Николай Андреевич
Римский-Корсаков
(1844 - 1908)

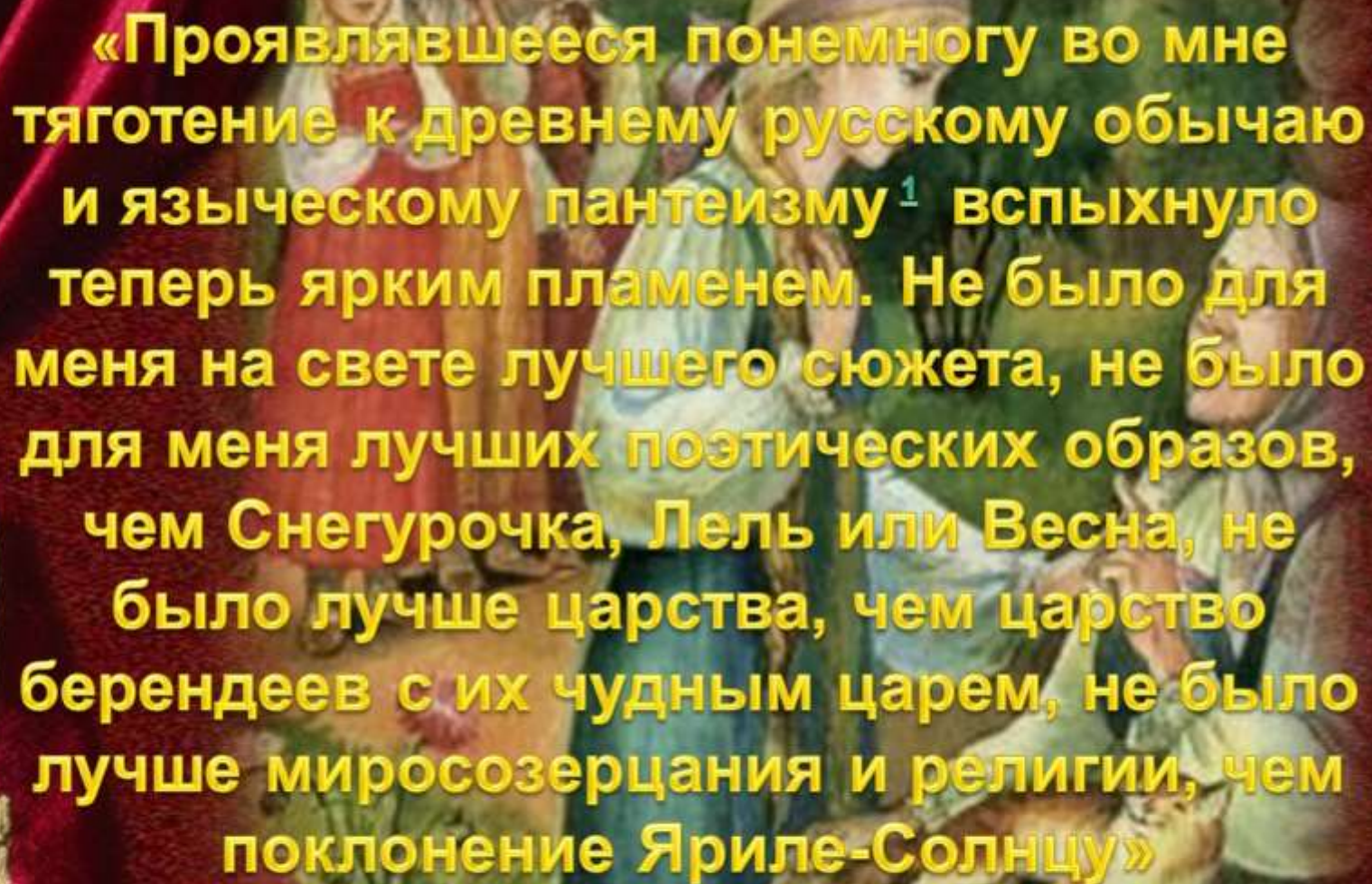
«В зиму 1879-1880 годов я снова прочитал “Снегурочку” и точно прозрел на ее удивительную поэтическую красоту... Не было для меня на свете лучшего сюжета, не было для меня лучших поэтических образов, чем Снегурочка, Лель или Весна».

Н. А. Римский-Корсаков

«Музыка к моей “Снегурочке” удивительная, я ничего не мог никогда себе представить более к ней подходящего и так живо выражающего всю поэзию русского языческого культа и этой сперва снежно-холодной, а потом неудержимо страстной героини сказки».

А. Н. Островский

«Проявлявшееся понемногу во мне тяготение к древнему русскому обычаю и языческому пантеизму¹ вспыхнуло теперь ярким пламенем. Не было для меня на свете лучшего сюжета, не было для меня лучших поэтических образов, чем Снегурочка, Лель или Весна, не было лучше царства, чем царство берендеев с их чудным царем, не было лучше мирозерцания и религии, чем поклонение Яриле-Солнцу»

Н. А. Римский-Корсаков

V-1. Опера «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова (1882)

- ❖ Одно из высших достижений композитора, 1-ая зрелая опера. «Почувствовал себя мастером, окончательно вставшим на ноги». («Летопись»)
- ❖ 3-ья опера, любимое произведение композитора (хотел писать исследовательский труд, но не успел).
- ❖ Базовое сочинение с точки зрения эстетических принципов и стилистики, в нём воплотились все основные черты Римского-Корсакова:

- первая опера на сказочный сюжет (в «Майской ночи» только элементы фантастики), продолжая традиции Глинки, что далее - в «Садко», «Младе», «Сказке о царе Салтане», «Сказании о невидимом граде Китеже», «Кашее Бессмертном».

Сказка – как способ обобщённого воплощения действительности.

- воплощение 4-ёх основных образных сфер
фантастики, быта, лирики, природы – в гармонии единства.

❖ Каждая из сфер определена интонационными средствами: **фантастика** – мелодией *инструментального склада* (в вокальной партии, идёт от Глинки), колористическими инструментальными эпизодами,

специфическими гармоническими средствами

(в «Снегурочке» Римского-Корсакова это ум. лад, в «Руслане и Людмиле» Глинки – ув. лад, целотонная гамма);

природа показана звукоизобразительностью;
бытовой обряд - с опорой на фольклор
(с цитированием музыкального материала или подражанием ему);

лирика - с опорой на романсовые интонации.

- сочетание эпического и лирического типов драматургии (в последующих произведениях будет разделение), эпическое даёт развитие «картинное», лирическое - развитие сцены.

- первое воплощение принципа тональной и лейтмотивной символики, лейттембровой драматургии (Весна - валторна, Мороз – виолончель, Снегурочка – флейта, скрипка, Лель – кларнет).

- синтез всех основных черт стиля на основе оперной формы.

(Опера занимает центральное место у Римского-Корсакова и в русской музыке вообще.)

Чайковский –

Римскому Корсакову:

«Только опера делает Вашу музыку достоянием масс».

❖ **Определение жанра оперы композитором («весенняя сказка»).**

❖ **Своеобразие жанра: сочетание черт сказочной и лирической оперы.**

❖ **Сказка А. Н. Островского, ее воплощение в опере.**

❖ **Поэтичный, светлый колорит музыки оперы. Тонкое претворение в ней «голосов природы и голосов народа».**

❖ **Широкое привлечение композитором в музыкальный язык оперы фольклорных влияний.**

❖ **Красочное воспроизведение древних языческих обрядов.**

Опера с женской линией.²

Б. Асафьев: «Женщина – душа русской музыки».

❖ **Характеристика и сопоставление**
в опере сказочных (*Весна, Мороз, Леший*),
реальных (*Купава, Мизгирь, Бобыль,*
Бобылиха) и поэтических (*Снегурочка, Лель,*
Берендей) образов.

❖ **Музыкальные характеристики:**
Тонкость, глубина, проникновенность,
поэтичность образов *Снегурочки*, эволюция
образа, идея всеобъемлющей любви.
Глубоко народный характер песен *Леля*,
олицетворение в нём преобразующей силы
искусства.

Яркий, эмоциональный, мелодический склад,
характеризующий *Купаву* и *Мизгию*.
Сочетание лирики и комизма в музыкальном
облике *Берендея*.

Роль оркестра:

- тембровая характеристика героев
(лейттембры),
- оркестровая живопись симфонических
эпизодов.

V-2. История создания и постановки оперы

В начале 70-ых годов Римский-Корсаков познакомился со сказкой *А. Н. Островского «Снегурочка» (1873)*. Тогда она не произвела на него большого впечатления.

- ❖ Писал **летом 1880 года** – на даче *Стелёво*, в романтически-пантеистической обстановке. Опера сочинялась «легко» (как ни одна другая - за 2,5 месяца был готов набросок), инструментована была к весне.

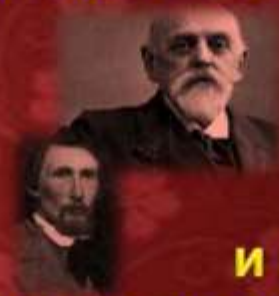
База для создания «Снегурочки» (и «Майской ночи») – изучение в 70-ых годах **народной поэзии и обрядов** (2 сборника народных песен), редактирование партитур *Глинки*.

Постановка была осуществлена в 1882 году – с успехом, хотя и не очень качественно, с купюрами под управлением *Э. Ф. Направника*.

Более удачные постановки были в Московской частной опере *Мамонтова* в 1885 году

с декорациями *Васнецова* и в 90-ые годы (1893) в Большом театре под управлением *И. К. Альтани*.

Оперу восторженно принял и *А. Н. Островский*.

V-3. Структура оперы и действующие лица

- ❖ *Опера в 4-ёх актах с прологом.*
- ❖ *Либретто Н. А. Римского-Корсакова.*

Действующие лица:

- ❖ *Царь Берендей –тенор,*
- ❖ *Бермята, ближний боярин - бас,*
- ❖ *Весна-красна - меццо-сопрано,*
- ❖ *Дед-Мороз - бас,*
- ❖ *Девушка-Снегурочка - сопрано,*
- ❖ *Бобыль Бакула - тенор,*
- ❖ *Бобылиха, его жена - меццо-сопрано,*
- ❖ *Лель, пастух – альт,*
- ❖ *Купава молодая девушка, дочь богатого слобожанина - сопрано,*
- ❖ *Мизгирь, торговый гость из посада Берендеева – баритон,*
- ❖ *Первый бирюч – бас,*
- ❖ *Второй бирюч – тенор,*

❖ **Царский отрок - меццо-сопрано,**
❖ **Леший - тенор,**
❖ **Масленица, соломенное чучело - бас.**

❖ **Бояре, боярыни и свита царя, гусяры, слепые, скоморохи, гудочники, волынщики, пастухи, парни и девушки, берендеи всякого звания обоего пола, лешие, свита Весны — птицы, цветы.**

❖ **Действие происходит в стране берендеев, в доисторическое время.**

V-4. Образный замысел оперы

❖ **Оптимистическая идея оперы** - прославление могущественных животворных сил природы, несущих людям счастье - коренится в народной поэзии.

«Снегурочка» воплощает вместе с тем мысль о великой преображающей силе искусства.

❖ **В опере противопоставлены 2 мира** — реальный и фантастический, олицетворяющий, по словам композитора, «вечные, периодически выступающие силы природы».

Снегурочка, пастух Лель и царь Берендей - персонажи полуреальные, полуфантастические.

Яриле-солнцу - «творческому началу, вызывающему жизнь в природе и людях» (*Римский-Корсаков*) - враждебен суровый **Мороз**. **Снегурочка** - холодное дитя **Мороза** и **Весны** - тянется к людям и солнцу, любовь и тепло побеждают в ее сердце, приводя к гибели.

Образный замысел оперы связан с центральной идеей творчества Римского-Корсакова – **идея гармонии мира.**

Эта идея воплощается 2-мя путями:

1. Через непосредственно прямое утверждение – в развитии эпической линии, связанной с образом народа и претворением черт обрядовости, языческого культа поклонения *Яриле.*

2. Через утверждение «от противного» - в развитии лирической линии, что связано с существованием и смертью *Снегурочки.*

Сам характер **утверждения гармонии через жертвенность** воссоздаёт идею и **ход языческого обряда** (это близко к сюжету балета *Стравинского «Весна священная»*) и в то же время типичную идею романтического искусства – идею существования живого героя, саму **жизнь,**

которая составляет внутреннее противоречие, и **смерть**, которая связана с разрешением противоречия (сравним с операми «Кармен», «Пиковая дама», «Отелло», «Риголетто»). «Мир» же, в котором существует романтический герой, после его смерти приобретает первоначальное состояние **«идеальной» гармонии**.

Идеальное вымышленное царство берендеев ему представлялось воплощением мечты народа о справедливой, свободной, радостной и прекрасной жизни. Добро и красота, верность естественным законам природы были высшими нравственными нормами для берендеев. Оптимистическая сущность «Снегурочки» выражена в торжестве естественных и благостных для природы и людей законов жизни, в прославлении идеального царства берендеев, могучей природы - источника благоденствия народа-земледельца, любви и искусства.