

МОСКОВСКОЕ

ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Презентация занятия по музыкальной литературе
IV курс

Отечественная музыкальная литература современного периода

Д. Д. Шостакович. Оперное творчество

Занятия 11-12

Подготовила преподаватель МВМУ

Сипапина Ж. Ю.

**ДМИТРИЙ
ДМИТРИЕВИЧ
ШОСТАКОВИЧ**

Оперное творчество.

**Дмитрий Дмитриевич Шостакович
(1906-1975)**

«Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся... Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего ее слушать».

Д. Д. Шостакович

8. Оперные сочинения Шостаковича

● Большой вклад внёс Шостакович в развитие музыкального театра. Но его деятельность в этой области была грубо прервана появлением редакционных статей в газете «Правда» - «Сумбур вместо музыки» (28 января 1936) и «Балетная фальшь» (6 февраля 1936). Заметное влияние на сценические произведения Шостаковича оказал *В. Э. Мейерхольд*.

*Всеволод Эмильевич
Мейерхольд
(1874-1940)*

● **I. Опера «Нос»** - оригинальное музыкальное воплощение повести *Н. В. Гоголя*, отличается быстрым чередованием эпизодов, смелым употреблением сложных средств современной композиторской техники, многопланово-контрапунктичным строением массовых и ансамблевых сцен.

● **II.** Важнейшей вехой в творчестве *Шостаковича* и в истории оперного искусства стала опера **«Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова», по Н. С. Лескову, 1932)**, где сатирическая заостренность в обрисовке отрицательных персонажей сочетается с одухотворенной лирикой и суровым, возвышенным трагизмом. Правдивость и сочность музыкальных портретов, психологическая углубленность, обобщение народно-песенных интонаций, особенно в финале, в картине каторги, говорят о близости Шостаковича к искусству *М. П. Мусоргского*.

● Шостакович осуществил оркестровую редакцию опер *«Борис Годунов» (1940)* и *«Хованщина» (1959)*.

● III. *«Игроки»* - неоконченная опера Шостаковича по одноимённой одноактной комедии Гоголя.

● Шостакович работал над оперой в течение года, с декабря 1941 по ноябрь 1942 г., после чего отказался от её продолжения и никогда не возвращался к этой работе. Оставшийся материал был исполнен в концертной версии *Симфоническим оркестром Ленинградской филармонии* под управлением *Геннадия Рождественского* 18 сентября 1978 года.

Портрет Николая Семёновича Лескова (1831-1895) работы Валентина Серова, 1894 год.

Н. В. Гоголь (1809–1852)

I. Опера «Нос» Шостаковича (1930, Ленинград), в 3 действиях. Либретто композитора, А. Прейса, Г. Ионина.

Главные персонажи:

Ковалёв (баритон),

Иван (тенор),

Нос (тенор),

Квартальный (тенор),

Иван Яковлевич (баритон),

Подточина (меццо-сопрано),

Ее дочь (сопрано),

Ярыжкин (тенор),

Доктор (баритон).

Краткое содержание:

Цирюльник Иван Яковлевич обнаруживает за завтраком в свежее испеченном хлебе нос. С ужасом узнает он нос коллежского *ассесора Ковалева*, которого регулярно брил и который постоянно ругал его за дурнопахнущие руки. Он решает избавиться от носа, выбросив его в *Неву*. Тем временем *Ковалев* поутру обнаруживает пропажу носа и переживает, как же без носа ему придется отправиться на каждодневную прогулку. И все же он выходит из дому, прикрыв платком лицо. И неожиданно встречается на улице... с собственным носом, направляющимся в *Казанский собор*. Пospешив за ним, *Ковалев* заходит в собор. Не успев как следует расспросить у носа, что же произошло, он теряет его из виду. *Ковалев* бросается на поиски, заходит к обер-полицейстеру, но не застаёт того дома, после этого безуспешно пытается дать объявление в газету. В конце-концов он возвращается

домой, где набрасывается с упреками на *Ивана*, бездельника-слугу. Полицейским, между тем, удается изловить нос. Беглеца поймали на заставе. Домой к *Ковалеву* приходит квартальный, чтобы возвратить пропавший нос. Обрадованный *Ковалев* хочет прилепить нос на место, но тот не держится. Отчаявшись, *Ковалев* вызывает врача, однако тот бессилен что-либо сделать. Тогда *Ковалев*, по совету приятеля *Ярыжкина*, пишет письмо знакомой штабс-офицерше *Подточиной*, обвиняя ее в кознях с носом из-за того, что *Ковалев* отказался жениться на ее дочери. *Подточина* отвечает ему, что не имеет никакого отношения ко всему происходящему. Тем временем распространились слухи, что по городу гуляет нос. Его, якобы, можно видеть в *Летнем саду*. Любопытные бросаются туда, чтобы поглазеть на чудо. А в один прекрасный день, непонятно как, нос снова оказывается на своем месте. Радостный *Ковалев* отправляется гулять. Встретив *Подточиных*, *Ковалев* заводит с ними светскую беседу, как ни в чем не бывало.

Откланявшись, он идет, приговаривая, что все равно не женится на дочери. В отличном настроении он приглашает приглянувшуюся ему торговку манишками к себе домой.

Ранняя опера *Шостаковича* написана в стиле омузыкаленной речи, стилистика сочинения гротесковая. Сюжет близок к повести *Гоголя* с добавлением ряда эпизодов (в т. ч. «поимки носа», беседы *Ковалева* с *Ярыжкиным*, персонажем, отсутствующим в тексте у писателя). Значительное место в опере отведено ансамблям (*октет дворников, квартет Ковалева, Ярыжкина и Подточиных* и др.). В опере много эпизодических ролей, что связано со своеобразным «кинематографическим» (монтажным) стилем развития сюжета. Опера входит в репертуар музыкальных театров. Отметим постановку 1993 в Мюнхене. В России одной из лучших является постановка *Московского камерного музыкального театра п/у Покровского (1974)*.

Опера «Нос» Д. Д. Шостаковича (Камерный оркестр Государственного академического Большого Театра, дирижёр Г. Рождественский, 1975)

- 1. Вступление 2:04,
- 2. Цирюльня Ивана Яковлевича 3:42,
- 3. Набережная 3:02,
- 4. Антракт 3:17,
- 5. Спальня Ковалёва 3:02,
- 6. Галоп 1:53,
- 7. Казанский собор 9:07,
- 8. Вступление 1:15,
- 9. В газетной экспедиции 3:53,
- 10. Я не могу вам сказать... 2:52,
- 11. Чиновник: Нет, я не могу поместить... 7:28,
- 12. Антракт 4:39,

- 13. Квартира Ковалёва 1:49,
- 14. Боже мой! 4:29,
- 15. Окраина Петербурга 15:55,
- 16. Квартира Ковалёва и квартира Подточиной 3:26,
- 17. Он, точно он! 2:46,
- 18. Эй, Иван, Иван 6:28,
- 19. Какой пасквильный вид! 2:05,
- 20. Напишите ей... 5:18,
- 21. Интермедия 5:36,
- 22. Квартира Ковалёва 2:25,
- 23. Невский проспект 6:22.

Д. Д. Шостакович об опере «Нос», 1975.

- **II. Опера Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»)**

- Опера в 4-ёх действиях (9 картинах); либретто композитора и *А. Прейса* по повести *Н. Лескова*.

- Премьера 1-ой редакции (под названием «Леди Макбет Мценского уезда») состоялась 22 января 1934 года в Ленинграде, в Малом оперном театре; премьера 2-ой редакции (под названием «Катерина Измайлова») - 8 января 1963 года в Москве, в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

- **Действующие лица:**

- *Борис Тимофеевич Измайлов* (купец) высокий (бас),

- *Зиновий Борисович Измайлов* (его сын, купец) (тенор),

- *Катерина Львовна Измайлова* (жена Зиновия Борисовича) (сопрано),

- *Сергей (работник) (тенор),*
- *Задрипанный мужичонка (тенор),*
- *Аксинья (сопрано),*
- *Работник с мельницы (баритон),*
- *Приказчик (бас),*
- *1-й работник (тенор),*
- *2-й работник (тенор),*
- *3-й работник (тенор),*
- *Дворник (бас),*
- *Учитель (тенор),*
- *Священник (бас),*
- *Квартальный (баритон),*
- *Городовой (бас),*
- *Пьяный гость (тенор),*
- *Унтер (баритон),*
- *Часовой (бас),*

- Сонетка (каторжница) (контральто),
- Старый каторжник (бас),
- Каторжница (сопрано).
- Работники, работницы *Измайловых*, гости на свадьбе, городовые в участке, каторжники, каторжницы (хор).
- Действие происходит в небольшом российском уездном городе в середине XIX века.

● **Действие первое. Картина первая.**

● Скучно, томительно-однообразно живется в доме пожилого, богатого купца *Зиновия Борисовича Измайлова*. Его молодая жена *Катерина Львовна* проводит время в мучительном безделье, не зная, чем себя занять.

● Свекор *Борис Тимофеевич* упрекает невестку: «Пятый год замужем, а ребеночка еще не родила». «Я сама грущу!» - отвечает *Катерина Львовна*; с ребенком ей было бы веселее, жизнь стала бы полней, осмысленней. С далекой мельницы *Измайловых* приходит весть о прорыве плотины; *Зиновий Борисович* собирается ехать на место происшествия. По окрику *Бориса Тимофеевича* слуги, провожая хозяина в дорогу, поднимают притворный плач. Когда подходит проститься *Катерина Львовна*, свекор требует, чтобы она поклялась в верности мужу.

- Оставшись наедине с хозяйкой, кухарка *Аксинья* рассказывает о новом работнике *Сергее*: «он всем взял - ростом, лицом, красотой», с прежнего места уволен за то, что «с самой хозяйкой спутался». Свекор вновь бранит невестку: нет, не любит она мужа, если, проводив его, не плачет.

- **Картина вторая.**

- Во дворе дома *Измайловых* слуги - между ними *Сергей* - потешаются над кухаркой, посаженной в бочку. Появляется *Катерина Львовна* и приказывает отпустить *Аксинью*. *Сергей* затевает шутливую борьбу с молодой барыней. Внезапно входит *Борис Тимофеевич*. Он разгоняет всех. «Вот погоди, приедет муж, все расскажу!» - грозит он невестке.

● **Картина третья.**

● **Спальня Катерины Львовны.** Ей грустно, скучно, одиноко. Свекор велит ложиться спать: мужа нет, нечего жечь свечу. Она вспоминает о том, как видела гнездышко, к которому подлетали голубь и голубка. Теперь она часто смотрит на них и плачет: нет у нее свободы, нет милого голубка; промелькнет жизнь без улыбки, не будет никогда любви.

● В дверь стучат; *это Сергей*. Он просит дать книгу, его одолевает скука. «Нет у меня, *Сергей*, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг», - говорит *Катерина Львовна*. Она спрашивает, почему он не женится. «Не на ком! - отвечает *Сергей* - Хозяйская дочь за меня не пойдет, а простых мне не надо, необразованность всё, а я человек чувствительный».

● За дверью слышится голос *Бориса Тимофеевича*. *Катерина Львовна* просит *Сергея* скорее уйти, так как свекор скоро запрет двери. «Никуда я отсюда не пойду. Доброму молодцу и окно - дверь!» - отвечает *Сергей*.

● **Действие второе. Картина четвёртая.**

● Ночь. С фонарем в руках по двору ходит *Борис Тимофеевич*. Ему чудятся воры. Старику вспоминается молодость; тогда он тоже не спал, но по другой причине: «Под окнами у чужих жен похаживал... а иногда и в окна забирался». Он мечтает о молодой жене сына и решает идти к ней. Вдруг он замечает свет в ее окне и видит, как невестка прощается с мужчиной, а затем тот вылезает из окна. *Борис Тимофеевич* узнает *Сергея*, хватает его и созывает людей. *Сергея* наказывают плетьюми. *Катерина Львовна* молит отпустить его, открыть дверь ее комнаты, наконец, спускается во двор по водосточной трубе и бросается на свекра, но слуги удерживают ее. *Борис Тимофеевич* велит запереть *Сергея* в кладовой и посылает дворника на мельницу за *Зиновием Борисовичем*.

● За ужином *Катерина Львовна* подает свекру отравленные грибы; когда же старик, почувствовав себя плохо, падает, она отбирает у него ключи от кладовой и спешит освободить *Сергея*. Идущие на работу приказчики видят умирающего хозяина и зовут священника. *Борис Тимофеевич* указывает на невестку как на свою отравительницу. Она же, в оправдание, говорит, что многие умирают, поевши грибов. Священник соглашается с этим.

● **Картина пятая.**

● В спальне *Измайловых* лежит избитый плетью *Сергей*, за ним ухаживает *Катерина Львовна*. *Сергей* удручен предстоящим приездом *Зиновия Борисовича*: приходит конец их любви; если бы он мог стать ее мужем и любить, не таясь от людей! *Катерина Львовна* обещает сделать все, что он хочет. *Сергей* засыпает. Перед глазами отравительницы встает тень свекра: «*Катерина Львовна - убийца!*» - произносит призрак и проклиная ее. Испуганная, она будит *Сергея*.

● Вскоре *Катерина Львовна* слышит, как к двери подходит вернувшийся с мельницы муж. Она вновь будит *Сергея* и прячет его. В комнату входит *Зиновий Борисович*. Он расспрашивает жену о том, как она жила, как умер отец, почему она постелила для двоих и откуда в их комнате мужской поясок. Объяснение переходит в ссору. *Зиновий Борисович* бьет жену; *Сергей* бросается на помощь. Оскорбленный муж хочет позвать людей, но его оттаскивают от окна и зажимают рот. *Сергей* убивает хозяина и зарывает труп в погребе. «Теперь ты мой муж!» - говорит ему *Катерина Львовна*.

● **Действие третье. Картина шестая.**

● *Двор дома Измайловых*. Около погреба, в котором спрятан труп *Зиновия Борисовича*, стоит *Катерина Львовна*. Ей страшно вспомнить об убийстве мужа. *Сергей* пытается успокоить ее: не надо стоять у погреба и этим привлекать внимание людей, тем более что сегодня

их свадьба. Оба уходят в церковь. Около погребка останавливается пьяный «задрипаный мужичонка». Хозяйка недаром часто смотрит на эту дверь, - думает он, - наверно, здесь хранится хорошее вино! Взломав замок, он входит в погреб, но немедленно выбегает оттуда, пораженный запахом разложения. Войдя снова в погреб, пьянчужка обнаруживает труп *Зиновия Борисовича* и в ужасе убегает.

● **Картина седьмая.**

● На съезжей без дела скучают человек 20 полицейских во главе с начальником. Квартальный сетует на судьбу: жалованье небольшое, взятки брать трудно, поживиться негде. Городовой приводит учителя, утверждая, что это неверующий антихрист, так как он режет лягушек. Квартальный сажает учителя под арест. Приходит задрипаный мужичонка и рассказывает про обнаруженный труп. Полицейские торопятся в купеческий дом, где в это время справляется богатая свадьба.

● **Картина восьмая.**

● Свадебный пир в саду дома *Измайловых*. Пьяные гости чествуют новобрачных, поют «славу», кричат «горько». *Катерина Львовна* замечает, что замок на погребке сорван. Она сообщает об этом *Сергею*; оба решают скрыться, но тут входят полицейские. Квартальный начинает разговор издалека. *Катерина Львовна* не выдерживает: «Не тяните, вяжите!» - кричит она. *Сергей* пытается убежать, но его хватают. Новобрачных уводят в острог.

● **Действие четвертое. Картина девятая.**

● В лесу у реки остановилась на ночлег партия каторжников, следующая по этапу в *Сибирь*. Среди них, в разных группах, - *Катерина Львовна* и *Сергей*. Все закованы в кандалы, везде часовые; слышится тоскливая песня неволи. *Катерина* подходит к часовому и просит пропустить к *Сергею* - она любит его по-прежнему. *Сергей* гонит ее прочь: он больше не любит ее, она довела его до каторги.

- *Катерина Львовна* возвращается на свое место; страшна каторга, но еще страшней измена *Сергея* и его ненависть.
- *Сергей*, вместе с молодой каторжницей *Сонеткой*, потешается над «бывшей купчихой». *Сонетка* требует от *Сергея* подарка - чулки *Катерины*. Он пробирается к *Катерине Львовне* и, притворившись больным, получает ее последнюю пару чулок. Увидев, что *Сергей* уносит *Сонетку* в лес, *Катерина Львовна* бросается вслед за ними, но ее останавливают. Отчаяние охватывает *Катерину*; в ее воображении встает видение - глухое глубокое лесное озеро, в котором вода «черная, как моя совесть».
- Из леса выходят *Сергей* и его новая любовница. *Сонетка* издевается над соперницей и дразнит ее, показывая подарок *Сергея*.

● Бьет барабан, каторжникам пора в путь. Старый каторжник ласково заговаривает с неподвижно сидящей *Катериной Львовной* - она не замечает этого. Внезапно решившись, она подбегает к *Сонетке*; минута – и обе на краю моста: *Катерина Львовна* сталкивает *Сонетку* в воду и сама падает вслед за ней. Сильное течение уносит обеих. Под тоскливую песню неволи каторжане идут своей тяжелой дорогой.

