

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)**

● ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

● Сюжетной основой оперы послужила повесть Н. С. Лескова (1831—1895) «Леди Макбет Мценского уезда» (1864), одна из самых страшных страниц русской литературы, обличающих «темное царство» дореформенной купеческой России. Дикий произвол, бессмысленная жестокость, надругательство над человеком, грубый разврат — такими красками писатель изображает мир, в котором богатая купчиха *Катерина Львовна Измайлова* чувствует себя как рыба в воде. Недаром *Лесков* уподобляет ее щуке — самой хищной рыбе русских рек. Она убивает свекра, мужа, ни в чем не повинного мальчика *Федю Лямина*, сонаследника ее состояния, чтобы ничто не мешало удовлетворению ее страсти к приказчику. Идеализируя исконную чистоту патриархальных русских нравов, *Лесков* бесповоротно осуждает свою героиню как прирожденную преступницу.

● Такая позиция не могла удовлетворить советского художника. Либреттист *А. Прейс* и руководивший его работой композитор существенно переосмыслили сюжет повести *Лескова*. Почти ничего не меняя в поступках *Катерины Львовны* (было убрано лишь убийство *Феди Лямина*), они изменили их мотивы. Главная героиня предстала не только как порождение, но и как жертва домостроевского уклада купеческого быта. Ее протест против бесправия и издевательств, за утверждение собственного человеческого достоинства принял уродливые и жестокие формы той среды, в которой она сложилась. Внутренние мотивы ее поведения выступают не только из словесного текста, но в первую очередь из музыки. *Катерина Измайлова* - единственный (не считая эпизодических) персонаж оперы, способный чувствовать по-человечески, знающий сильные душевные порывы, стремящийся вырваться из тупого, звериного захолустного быта.

● Композитор назвал свое произведение «трагической сатирой». В отличие от бытовой повести *Лескова*, здесь сильно развито гротескное начало, особенно в обрисовке общества, окружающего главных героев. Поп — циник и солдафон, гости на свадьбе, развращенная дворня, звероподобные полицейские больше напоминают персонажей *Гоголя* и *Щедрина*, нежели *Лескова*. Сцена же в полицейском участке прямо заимствована у *Салтыкова-Щедрина*. В некоторых моментах (например, прощание *Катерины* с отъезжающим мужем) чувствуется влияние *А. Н. Островского* («Гроза»).

● Опера писалась *Д. Шостаковичем* в 1930—1932 годах. После премьер в *Ленинграде* и *Москве* в последующие 4 года опера была поставлена в *Кливленде*, *Нью-Йорке*, *Филадельфии*, *Стокгольме*, *Праге*, *Лондоне* (концертное исполнение), *Копенгагене*, *Цюрихе*, *Загребе*, *Братиславе* и других городах.

- В 1956 году композитор сделал новую редакцию оперы, внося некоторые исправления в словесный текст и написав заново два симфонических антракта. В этом виде опера была впервые показана в *Москве* на сцене Театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко в декабре 1962 года.

- **МУЗЫКА**

- «Катерина Измайлова» — опера подлинно трагического звучания. Ее действие насыщено событиями, в которых глубоко раскрываются характеры многочисленных действующих лиц. Ей свойственны редкий лаконизм и сила выражения. Музыкальные зарисовки поражают психологической точностью и пронизательностью. В них использованы разнообразные краски — проникновенно лиричная русская мелодика и остро гротескное переосмысление бытовых жанров, элементы пародии и возвышенного драматизма.

● Оркестровая партия образует самостоятельный смысловой план, а многочисленные симфонические эпизоды и антракты между картинами дополняют и обобщают происходящее на сцене. Колоритный, первозданно терпкий музыкальный язык, непрерывность музыкально-сценического развития говорят о *влиянии оперных традиций Мусоргского*.

● В **первой картине** преобладают речитативные сцены, временами получающие рельефные мелодические очертания. Таков начальный речитатив Катерины «Ах, не спится больше» с ариозным заключением «Муравей таскает соломинку». В следующей сцене тоскливые напевные или угрюмо отрывистые фразы Катерины сплетаются с озлобленно-монотонными речами Бориса Тимофеевича, моментами срывающимися в скороговорку. Единственный музыкально завершенный эпизод картины — лицемерно горестный хор дворни. «Зачем же ты уезжаешь, хозяин»; пародийно надрывная мелодия хора сопровождается легкомысленным вальсом в оркестре.

◎ **Вторая картина** распадается на 2 больших раздела. **1-ый** — живая массовая сцена, где в стремительном музыкальном движении соединяются вопли *Аксиньи*, самоуверенно наглые речи *Сергея*, выкрики, хохот задрипанного мужичонки, дворника, приказчика и дворни. **2-ой** раздел начинается с приходом *Катерины Львовны*; ее ария «Много вы, мужики, о себе возмечтали» звучит гордо и неторопливо.

◎ **Симфонический антракт** перед **третьей картиной** лихорадочным возбуждением, неровным ритмом предвосхищает последующие эпизоды оперы. Этот ритм время от времени возвращается в оркестре на всем протяжении третьей картины. В центре 1-ого эпизода ария *Катерины* «Я в окошко однажды увидела» - замечательный образец современного преломления русской лирической песни. Сцена *Катерины* и *Сергея*, вначале спокойная, пронизана непрерывно растущим внутренним напряжением; в музыкальной речи выпукло

противопоставлены простосердечие *Катерины* и притворная обходительность *Сергея*.

● **Второй акт** - драматическая кульминация действия - включает **2 картины**. **Четвертая** открывается большим монологом *Бориса Тимофеевича*, в котором сменяются старческие жалобы, грубая игривость, бахвальство и вожделение. Любовной мелодии дуэта-прощания *Катерины* и *Сергея* сопутствуют возгласы взбешенного старика. В сценах порки и отравления особенно детально освещаются образы *Бориса Тимофеевича* и *Катерины*; у первого гнев, иступление внезапно сменяются невозмутимостью, ласковое обращение к *Катерине* — новым приступом гнева, животным страхом; у второй полные отчаяния призывы уступают место язвительным издевательским речам. Нервное напряжение этих сцен оттеняется небольшим хором работников (за сценой) «Видно, скоро уж заря».

● **Симфонический антракт**, написанный в медленном торжественном движении **пассакалии**, концентрирует трагизм **второго акта**. Одна из его музыкальных тем продолжает развиваться в **пятой картине**. В начальной сцене выделяется надрывно-сентиментальное ариозо Сергея «Катерина Львовна, Катенька». Появление призрака вызывает резкую вспышку драматизма. Диалог шепотом на фоне скупых настороженных звучаний оркестра предшествует приходу *Зиновия Борисовича*. Его сцена с Катериной построена на непрерывном нагнетании напряжения. Заключительная часть сцены сопровождается зловеще сухой маршевой темой в оркестре.

● В **третьем акте** 3 небольших по размеру картины, соединенные **симфоническими антрактами**. В **шестой**, после краткой *речитативной сцены Катерины и Сергея*, выделяется разухабистая плясовая песня задрипанного мужичонки «У меня была кума».

● Большую часть **седьмой картины** занимает куплетная песня полицейских; запевалой выступает квартальный («Создан полицейский был во время оно»), в припеве к нему присоединяется хор, аккомпанирующий в ритме плавного вальса. Эта гротескная зарисовка дополняется опереточно-пародийным заключительным хором «Скоро, скоро, скоро, скоро, чтобы не было укора».

● **Восьмая картина** открывается подвижным симфоническим вступлением полифонического характера; мелодия, лежащая в его основе, затем широко излагается в празднично приподнятом четырехголосном хоре «Слава супругам». Следующая сцена «Кто краше солнца в небе» (священник и гости) воспроизводит свадебно-обрядовый обряд с аллегорическими вопросами и ответами. Разрозненные заключительные фразы этой сцены (пьяные гости засыпают) становятся фоном тревожного диалога Катерины и Сергея.

● **Четвертый акт (девятая картина)** наделен чертами народной драмы. В начале и в конце его, завершая оперу, звучит скорбный хор каторжан, возглавляемый Старым каторжанином («Версты одна за другой»); мужественно-суровая мелодия этого хора близка аналогичным музыкальным образам *Мусоргского*. Тем же высоким драматизмом, вызывающим глубокое сочувствие и сострадание, проникнута партия Катерины: ее ариозо «В лесу, в самой чаще есть озеро» пронизано оцепенением отчаяния.

● **СУДЬБА «КАТЕРИНЫ ИЗМАЙЛОВОЙ»**

● Лучшей опере *Шостаковича* была уготована трудная судьба. В сталинской *России* она была жестоко раскритикована и вплоть до 60-х гг. на сцене не шла. В 1963 году новая редакция увидела свет в Московском музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (дирижёр Г. Проваторов). С тех пор за 1-й

редакцией осталось название «Леди Макбет Мценского уезда».

За рубежом опера сразу (начиная с премьеры 1935 в Нью-Йорке) имела успех. В этой опере композитор, продолжая традиции *Даргомыжского*, *Мусоргского*, достиг большой эмоциональной убедительности, сочетая экспрессию мелоса с симфоническим развитием, лирику и карикатурный гротеск.

В настоящее время эта опера одна из самых репертуарных. Отметим ряд последних постановок: в «Opera-Bastille» (1992, 1-я редакция, дирижёр Мюнг Ван Чунг), в Мариинском театре в Петербурге (1995, дирижёр В. Гергиев).

В 1966 году был снят одноименный фильм (режиссёр М. Шапиро, в заглавной роли – Г. Вишневецкая).

Запись Nadine Secunde as Katerina in Shostakovich's Lady Macbeth. Conductor: Aleksandr Anissimov. Stage Director: Stein Winge. Barcelona, 2002.

ВИДЕОФРАГМЕНТЫ ОПЕРЫ Д. Д. ШОСТАКОВИЧА «КАТЕРИНЫ ИЗМАЙЛОВОЙ»

● **III. Опера Д. Д. Шостаковича «Игроки»
(по Н. В. Гоголю, неоконченная)**

- Краткое содержание комедии:
- *Ихарев*, явившийся в городском трактире, дотошно расспрашивает трактирного слугу *Алексея* о постояльцах: кто таковы, играют ли, только ли между собой и где берут карты; щедро вознаграждает понятливость его и отправляется в общую залу свести знакомство.
- Появляются *Кругель* и *Швохнев* и дознаются у *Гаврюшки*, слуги приезжего, откуда барин, играет ли и в выигрыше ли теперь. Узнав, что *Ихарев* выиграл недавно 80 тысяч, подозревают в нем шулера и интересуются, что делает барин, оставаясь один. «Он уж барин, так держит себя хорошо: он ничего не делает», — следует ответ. Вознагражден и *Гаврюшка*. *Ихарев* дает *Алексею* дюжину карточных колод с тем, чтоб тот подложил их во время игры.

Приходят *Швохнев,* *Кругель* и *Утешительный,* отдающий должное «приветливым ласкам хозяина». Спор о том, весь ли принадлежит человек обществу, воодушевляет *Утешительного,* доведя его разве что не до слёз, коим *Ихарев,* впрочем, не слишком доверяет.

Угостившись закуской и обговорив удивительные свойства сыра, садятся за карточный стол, и гости уверяются, что *Ихарев* шулер первой степени.

Утешительный, подговорив остальных, восхищается искусством хозяина и, покаявшись, в прежнем своём намерении обыграть *Ихарева,* предлагает заключить дружеский союз.

Сблизившееся общество обменивается удивительными историями (об 11-летнем мальчике, что передергивает с неподражаемым искусством, о некоем почтенном человеке, что изучает ключ рисунка всякой карты и за то получает 5 тысяч в год). *Утешительный*

раскрывает преостроумнейшие возможности подбросить крапленые карты, не вызвав ни малейшего подозрения. *Ихарев*, доверяясь приятелям, рассказывает о своей «*Аделаиде Ивановне*», сводной колоде, каждая карта коей может быть им безошибочно угадана, и демонстрирует восхищенному обществу свое искусство. Приискивая предмет для военных действий, новые знакомцы рассказывают *Ихареву* о приезде помещика *Михаиле Александровиче Глове*, заложившем в городе имение ради свадьбы 17-летней дочери и теперь дожидаящегося денег. Беда в том, что он вовсе не играет.

Утешительный идёт за *Гловым* и вскоре приводит его. За знакомством следуют жалобы *Глова* на невозможность оставаться в городе, а также рассуждение о вреде карточной игры, вызванное видом играющих в углу Кругеля со *Швохневым*.

Вошедший *Алексей* докладывает, что лошади *Глова* уж поданы. Откланиваясь, старик просит *Утешительного*

присмотреть за сыном, коего оставляет для окончания дел в городе, ибо сын его, 22-летний *Саша*, почти что ребенок и все мечтает о гусарах.

- Проводив *Глова*, *Утешительный* отправляется за сыном, полагая сыграть на его гусарских пристрастиях и выманить деньги, 200 тысяч, за заложенное имение.

- Новоявленного гусара поят шампанским, предлагают увезти сестру и усаживают за карты.

- Раззадоривая «гусара» и усматривая что-то «*Барклай-де-Тольевское*» в его отваге, *Утешительный* принуждает его спустить все деньги. Игра прекращается, *Саша* подписывает вексель. Однако отыграться ему не дают. Он бежит стреляться, его возвращают, убеждают ехать прямо в полк, и, дав 200 рублей, выпроваживают к «черномазенькой».

- Приходит чиновник *Замухрышкин* из приказа и объявляет, что деньги *Глова* будут не ранее 2-ух недель. *Утешительный* «доламывает» его до 4-ёх дней.

● Изумившая *Ихарева* поспешность объясняется: получены верные сведения из *Нижнего*, что купцы прислали товару, уж на носу окончательная сделка, и вместо купцов приехали сыновья. Предполагая непременно их обыграть, *Утешительный* отдает *Ихареву* вексель *Глова*, упрашивая его не медлить и сразу по получении 200 тысяч ехать в *Нижний*, берет у него 80 тысяч и уходит, вслед за *Кругелем*, спешно собираться. *Швахнев* отлучается, припомнив что-то важное.

● Блаженное одиночество *Ихарева*, размышляющего, что с утра у него было 80 тысяч, а теперь 200, прерывается появлением молодого *Глова*. Узнав от *Алексея*, что господа уж уехали, он объявляет *Ихареву*, что тот проведён, «как пошлый пень». Старик отец не отец, чиновник из приказа также из их компании, а он не *Глов*, а «был благородный человек, поневоле стал плутом», взялся участвовать в обмане и провести *Ихарева*, а за то обещали ему, прежде

обыгранному в пух, 3 тысячи, да не дали и так уехали. *Ихарев* хочет тащить его в суд, но, как видно, не может и жаловаться: ведь и карты были его, и в деле-то он участвовал незаконном. Его отчаянье столь велико, что он не может утешиться даже *Аделаидой Ивановной*, коею швыряет в дверь и сокрушается, что вечно под боком отыщется плут, «который тебя переплутует».

*Роман Астахов.
Ария Швохнева
из оперы Д. Д.
Шостаковича
«Игроки».*

- Д. Д. Шостакович. «Игроки», соч. 63. Аудиозапись.
(Оркестр Ленинградской филармонии,
○ дирижёр Г. Рождественский, 1978)

- 1. Интродукция 1:28,
- 2. «Пожалуйста...» 0:55,
- 3. «Послушай, рассказывай...» 1:45,
- 4. Ихарев отпирает шкатулку 2:59,
- 5. «Что, из далека едете?..» 1:23,
- 6. «Откуда, барин?..» 2:32,
- 7. Гаврюшка поет под балабайку 3:31,
- 8. «Казань будет...» 2:15,
- 9. Ихарев: «Послушай, много они тебе дали?..» 2:01,
- 10. «Прошу простить...» 3:50,
- 11. Завтрак на столе 0:43,
- 12. «И сыр хорош...» 2:50,

- 13. «Четверка, тузик...» 4:00,
- 14. «Итак, подадимте же всякий из нас...» 1:17,
- 15. «Позвольте узнать...» 1:06,
- 16. «Помнишь, Швохнев...» 3:58,
- 17. «Есть в одном городе...» 2:23,
- 18. «Мы делаем это иначе...» 1:54,
- 19. «А это дело тоже было...» 4:04,
- 20. Гаврюшка:» Проворные господа...» 1:49.

Домашнее задание:

Пересказ материала.

