

Савельева Т. Г.

*Опорные конспекты
по русской музыкальной
литературе*

*Учебное пособие
Третий и четвёртый годы обучения*

Савельева Т. Г.

Опорные конспекты по русской музыкальной литературе.

Учебное пособие/Авт.-сост. Савельева Татьяна Гурьевна – преподаватель Детской школы искусств имени А. К. Лядова Углегорского муниципального района Сахалинской области.

Рецензент: кандидат искусствоведения, заслуженный педагог Сахалинской области, старший методист, преподаватель кафедры теории музыки ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» **Мамчева Наталья Александровна.**

Введение

Учебное пособие «Опорные конспекты по русской музыкальной литературе» является дополнением к существующим учебникам по музыкальной литературе, а также частью комплекта учебных материалов для старших классов ДШИ/ДМШ, нацелено на продолжение обучения и развития начинающих музыкантов в области музыкально-теоретических дисциплин. Полученные знания учащиеся могут использовать и в своей исполнительской деятельности.

Источниками информации для составления опорных конспектов послужили исследования по истории музыки и музыкальной литературе Ю. В. Келдыша, О. Е. Левашевой, А. И. Кандинского, Э. С. Смирновой, Н. П. Козловой и других известных отечественных музыковедов.

Содержание учебного пособия разделено на разделы и темы, соответствует программе учебного предмета ПО.02.УП.03. «Музыкальная литература» дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», рекомендованной Министерством культуры Российской Федерации. В частности, в первом разделе опорных конспектов рассматривается культура и искусство Киевской и Московской Руси, XVII и XVIII веков, творчество М. С. Березовского, Д. С. Бортнянского, Е. И. Фомина. Второй раздел посвящен русской культуре и искусству первой половины XIX века, русскому романсу, творчеству А. А. Алябьева, А. Е. Варламова, А. Л. Гурилева, М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского. Третий раздел основан на материалах для изучения русской культуры и искусства второй половины XIX века, творчества А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского.

Опорные конспекты составлены по принципам лаконичности, структурности, ассоциативности, цветовой наглядности и образности. Так инструктивный материал подается в уплотненном, сжатом виде в виде таблиц и схем, разбит на блоки со смысловым

акцентом (рамки, отделение одного блока от другого, расположение визуальных опор). Такой способ подачи дает возможность охватить материал фронтально, легко его воспринять и запомнить, повысить внимание учащихся, создать основу для сохранения основных знаний в долговременной памяти.

Расширяют и обогащают учебный материал репродукции шедевров русского изобразительного искусства, выступающих в роли визуальных опор, фрагменты поэтических произведений. Красочные визуальные опоры вызывают у детей положительные эмоции, способствуют прочному запоминанию и в некоторой степени снятию утомления. В пособие также включены нотные примеры и краткий анализ изучаемых произведений, словари терминов и понятий, встречающихся в тексте. Некоторые термины и их значение вынесены в сноски.

Использование метода компактного представления учебного материала по музыкальной литературе в виде опорных конспектов является очень эффективным в формировании, расширении и углублении у обучающихся как специальных знаний, так и кругозора в сфере русской истории, культуры и искусства, предоставляет возможность значительно экономить время, отведенное на изучение музыкальной литературы.

Опорные конспекты по русской музыкальной литературе предназначены для учащихся ДШИ/ДМШ третьего и четвертого годов обучения (6 и 7 классы), обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства.

Опорные конспекты можно частично использовать при реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области музыкального искусства.

© Т. Г. Савельева

Содержание

Введение	1
<hr/>	
Раздел I. Русская культура с древних времён по XVIII век	
Тема 1. Культура и искусство Киевской Руси	6
Тема 2. Культура и искусство Московской Руси	10
Тема 3. Культура и искусство XVII века	12
Тема 4. Культура и искусство XVIII века	16
Тема 5. Творчество М. С. Березовского, Д. С. Бортнянского, Е. И. Фомина	20
<hr/>	
Раздел II. Русская культура первой половины XIX века	
Тема 1. Общая характеристика	25
Тема 2. Романс и песня	28
Тема 3. Творчество А. А. Алябьева	30
Тема 4. Творчество А. Е. Варламова	35
Тема 5. Творчество А. Л. Гурилёва	39
<hr/>	
М. И. Глинка	
Тема 6. Экспресс-биография	42
Тема 7. Характеристика творчества	44
Тема 8. Опера «Иван Сусанин»	45
Тема 9. Романсы и песни	50
Тема 10. Симфоническое творчество. «Камаринская»	52
«Вальс-фантазия»	53
Список основных произведений	53
Словарь	54
<hr/>	
А. С. Даргомыжский	
Тема 11. Экспресс-биография	55
Тема 12. Характеристика творчества	57
Тема 13. Опера «Русалка»	57
Тема 14. Романсы и песни	63

Список основных произведений	65
Словарь	65
Раздел III. Русская культура второй половины XIX века	
Тема 1. Общая характеристика	66
Тема 2. Деятельность и творчество М. А. Балакирева «Могучая кучка»	68 69
А. П. Бородин	
Тема 3. Экспресс-биография	70
Тема 4. Характеристика творчества	72
Тема 5. Опера «Князь Игорь»	73
Тема 6. Романсы и песни	77
Тема 7. Симфония № 2 «Богатырская»	79
Список основных произведений	81
М. П. Мусоргский	
Тема 8. Экспресс-биография	81
Тема 9. Характеристика творчества	83
Тема 10. Оперное творчество. Опера «Борис Годунов»	83 84
Тема 11. Романсы и песни	89
Тема 12. Программный фортепианный цикл «Картинки с выставки»	90
Список основных произведений	91
Н. А. Римский-Корсаков	
Тема 13. Экспресс-биография	92
Тема 14. Характеристика творчества	94
Тема 15. Опера «Снегурочка»	94
Тема 16. Симфоническая сюита «Шехерезада»	100
Список основных произведений	102

П. И. Чайковский

Тема 17. Экспресс-биография	103
Тема 18. Характеристика творчества	105
Тема 19. Оперное творчество. Опера «Евгений Онегин»	105 106
Тема 20. Симфония «Зимние грёзы»	111
Список основных произведений	113
Литература	114

Раздел I. Русская культура с древних времён по XVIII век.

Тема 1. Культура и искусство Киевской Руси

Виктор Васнецов. Крещение Руси. 1890 г.

- IX – XIII века – эпоха создания первого древнерусского государства – Киевской Руси.
- В это время закладываются основы развития литературы, зодчества, профессиональных форм музыкального искусства; складывается культурная общность древнерусской народности, состоящая из трёх родственных славянских народов: русского, украинского и белорусского, формируется единый общенародный язык.
- Выражением этой общности является искусство Киевской Руси, в котором воплощена патриотическая идея нерушимого единства, величия и мощи древнерусского государства.
- Киевский период древнерусского искусства – первый этап формирования русского национального искусства.

Исторические события, повлиявшие на развитие культуры и искусства

882 год
Город Киев становится столицей древнерусского государства

В Киевской Руси развивается героическое песнетворчество, посвящённое борьбе за независимость и единство русской земли, проникнутое горячим патриотическим чувством.

Прославленным певцом героических тем был **певец-гуслияр Боян**, живший, предположительно, во второй половине IX века.

В конце XII века создаётся поэма **«Слово о полку Игореве»**. Боян и его песни могли послужить образцом для песенных эпизодов «Слова».

988 год
Крещение Руси великим князем Киевским **Владимиром I Святославичем**

Крещение Руси способствовало укреплению связей Киевского государства с Византией – крупнейшим тогда центром мировой культуры.

В русском искусстве коренные самобытные традиции органично сочетаются с образцами музыкальной культуры, пришедшее из Византии.

1240 год
Взятие Киева монгольским ханом **Батыем**

Хранителем древнерусской культуры становится **Новгород** – политически независимый, богатый торговый город.

В новгородских былинах воспевались события жизни большого города, широкий разгул, веселье и расточительность.

Герой новгородского эпоса – **бедный гуслияр и певец-скоморох Садко**, который становится знатным купцом.

В образе Садко сказались высокое воззрение на искусство, магическая сила воздействия музыки на людей и стихии природы.

Жанры фольклора	<ul style="list-style-type: none"> – Песни: колыбельные, обрядовые, плясовые, трудовые, игровые. – Основной жанр – <i>старины</i> (так назывались в народе) или былины.
Обрядовый фольклор¹	<ul style="list-style-type: none"> – Творчество восточных славян – песни, сказки, легенды. – Связан с годовым циклом праздников земледельческого календаря. – Сближение традиционных игр и обрядов с датами христианских праздников, слияние образов языческих божеств с христианскими святыми.
Календарно-обрядовые песни	<ul style="list-style-type: none"> – Важнейшая область музыкального искусства древней Руси. – Передавалась по памяти из уст в уста. – Большинство песен многоголосные, в сдержанном темпе торжественного характера, пелись громко. Это связано с обрядовыми действиями, игравшими важную роль в жизни земледельца-крестьянина. – Песни преимущественно основаны на повторяющихся кратких мелодических попевах восклицательного, призывного характера, повторяющихся без изменения или с небольшими изменениями. – Большинство попевок выдержаны в бесполутоновом звукоряде в пределах кварты или квинты. – Многократное повторение попевки звучит как магическое заклинание. – Песня начиналась запевалой, который исполнял тему.

Украинская веснянка «Благослови, мати»

- Основана на трихордовой попевке в диапазоне квинты.
- Напев построен на квартовой основе, возникая из соединения двух трихордовых попевок: соль-ля-

до и ля-до-ре:

Бла - го - сло - ви, ма - ти, вес - ну за - кли - ка - ти.

ка - ти. Вес - ну за - кли - ка - ти,

ли - му про - вод жа - ти!

¹ **Фольклор** (англ. **folklore** – «народное знание», «народная мудрость») – устное художественное, коллективное творчество народа, отражающее его жизнь. В музыке – песни, инструментальные наигрыши.

Музыкальные инструменты Киевской Руси

Духовые	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Скоморошьи трубы, рожки</i> – деревянные духовые инструменты. – <i>Сопель</i> – род русской свистковой флейты. – <i>Свирель</i> – парная продольная свистковая флейта с двумя не скрепленными между собой стволами из ивы, клёна, черемухи. – <i>Кувиклы (кузиклы, кувички, цевница)</i> – русская разновидность многоствольчатой флейты (флейты Пана), состоящая из нескольких скреплённых между собой камышовых трубочек разной длины. – <i>Жалейка</i> (брёлка) – деревянная, тростниковая (камышовая) трубочка с раструбом из рога или бересты. – <i>Волынка</i> (козица) – духовой инструмент, состоящий из мешка из козьей кожи, трубки для подачи воздуха и дуды.
Струнные	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Гусли</i> – струнный щипковый инструмент, на котором играли пальцами обеих рук, держа его перед собой. – <i>Смык-гудок</i> – струнный смычковый инструмент. Играли на гудке сидя, упирая инструмент в колено.
Ударные	<p>– Древнейшие музыкальные инструменты. Они создавали ритмическую основу музыкальных действий. К их числу относятся: <i>бубен</i> – обечайка (обруч), с одной стороны которого натянута кожа; <i>ботало</i> – делали из жести (привешивали на шею скоту, чтобы он не потерялся в лесу и чтобы на него не напал зверь); <i>било</i> – сигнальный инструмент, изготовленный из дерева или железа. Звук извлекался ударом палки по поверхности инструмента; деревянные <i>ложки</i> – своеобразные кастаньеты в виде комплекта обыкновенных деревянных столовых ложек, рукоятки которых иногда были с бубенцами; <i>колокол</i> или <i>кампан</i>²; трещотка – набор деревянных прямоугольных пластинок, одним концом нанизанных на прочный шнурок и др.</p>

Гусли пятиструнные. Середина XI века

Цевница

Смык-гудок

² В Древней Руси колокола чаще называли «тяжкая», производя это понятие от тяжких, то есть густых, сильных звуков больших колоколов. В своё время отсюда пошла поговорка «во вся тяжкая», что значит «звонить во все колокола».

Тема 2. Культура и искусство Московской Руси

- С конца XIV века русские земли объединяются вокруг Москвы, начинает создаваться единое государство.
- Москва становится столицей русской державы, символом величия и славы земли русской.
- Эпоха Московской Руси – новый этап в развитии национальной культуры и искусства.

Апполинарий Васнецов. Московский Кремль при Иване III. 1921г.

Исторические события, повлиявшие на культуру и искусство

1380 год

Русское войско под руководством князя **Дмитрия Донского** разбило татарского хана **Мамая** в битве на **Куликовом поле**.

Конец XV века

При князе **Иване III** Русь полностью освобождена от монголо-татарского ига. Иван III первым из московских князей именуется «Государем всея Руси».

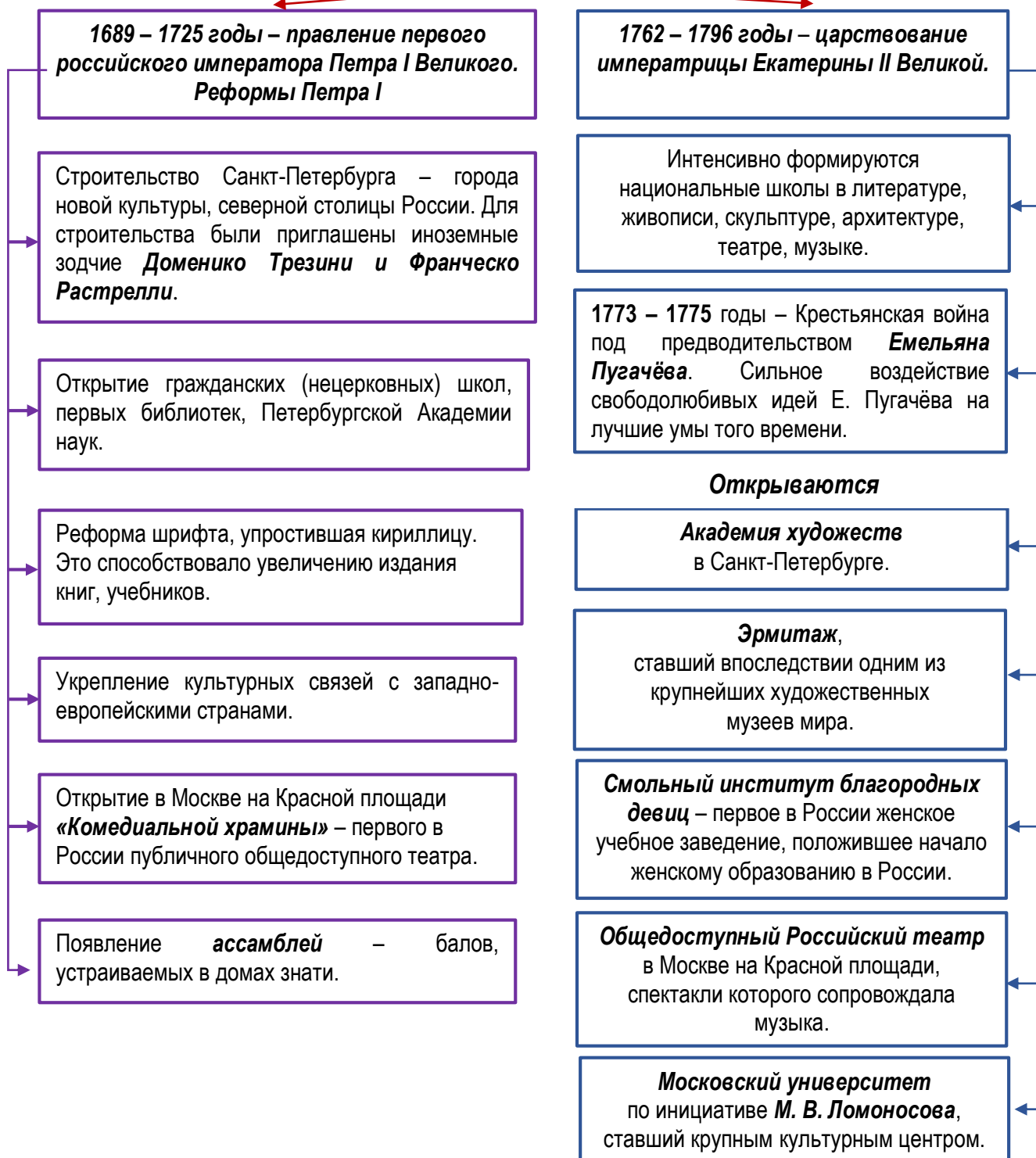
XVI век – внук Ивана III **Иван IV Грозный** расширяет границы государства, присоединяя новые земли – Поволжье, Казанское и Астраханское ханство.

~На смену былинам пришёл новый эпический жанр фольклора – историческая песня.
~В исторических песнях в отличие от былин рассказывается о *реальных событиях и героях*.
~Основные черты исторических песен: изображение исторических лиц и событий, обычно одного эпизода; отражение народного взгляда на историю; повествовательная часть с диалогом или монологом; динамичность повествования; живая разговорная речь; хоровое исполнение.

Тема 4. Культура и искусство XVIII века

- XVIII век вошёл во всемирную историю как **«век разума и просвещения»**³.
- Торжество свободной человеческой мысли, победившей косное средневековое мировоззрение, приводит к стремительному развитию естественных наук, философии, литературы и искусства.
- В XVIII веке Россия благодаря реформам Петра I также включается в общий процесс развития, приобщаясь к достижениям европейской цивилизации.

Исторические события, повлиявшие на развитие культуры и искусства

³ **Просвещение** – идейное течение эпохи перехода от феодализма к капитализму. Просветители боролись за политические свободы, гражданское равенство, распространение знаний.

Поэзия и литература	– Основное направление – классицизм. – На развитие русской литературы большое влияние оказали петровские реформы и европейское просвещение.
Выдающиеся представители литературы	– Антиох Дмитриевич <i>Кантемир</i> , Василий Кириллович <i>Тредиаковский</i> , Михаил Васильевич <i>Ломоносов</i> , Александр Петрович <i>Сумароков</i> , Яков Борисович <i>Княжин</i> , Денис Иванович <i>Фонвизин</i> , Гаврила Романович <i>Державин</i> , Александр Николаевич <i>Радищев</i> , Николай Иванович <i>Новиков</i> , Иван Андреевич <i>Крылов</i> , Николай Михайлович <i>Карамзин</i> .
Живопись	– Ведущий жанр в живописи – портрет. – Отражение богатства внутреннего мира человека, его неповторимой индивидуальности поставила русский портрет XVIII века в ряд выдающихся достижений мирового искусства.
Выдающиеся художники-портретисты	– Первая половина XVIII века: Андрей Матвеевич <i>Матвеев</i> , Иван Никитич <i>Никитин</i> . – Вторая половина XVIII века: Иван Петрович <i>Аргунов</i> , Дмитрий Григорьевич <i>Левицкий</i> , Владимир Лукич <i>Боровиковский</i> , Фёдор Степанович <i>Рокотов</i> .

**Николай Заболоцкий.
«Портрет»**

**Фёдор Рокотов.
Владимир Боровиковский.
Портрет Александры Струйской. 1772 г.**

*Ты помнишь, как из тьмы
былого
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?
Её глаза – как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Её глаза – как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
...Когда потёмки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Её прекрасные глаза.*

Портрет поэта Г. Р. Державина. 1795 г.

Гаврила Державин. «Заздравный орёл»

*По северу, по югу
С Москвы орёл парит;
Всему земному кругу
Полёт его звучит.*

*О! исполать⁴, ребята,
Вам, русские солдаты,
Что вы неустрашимы,
Никем непобедимы...*

*Орёл бросает взоры
На льва и на луну⁵,
Стокгольмы и Босфоры
Все бьют челом ему.*

⁴ **Исполать** – с греч. «хвала», «слава» («Ай да молодец, славно, спасибо!»).

⁵ В стихотворении обыгрываются изображения на государственных гербах: орёл – на русском, лев – на шведском, луна (полумесяц) – на турецком.

А. Е. Варламов

Тема 4. Творчество Александра Егоровича Варламова (1801 – 1848)

- Творчество Александра Егоровича Варламова – яркое явление в русской камерной вокальной музыке.
- Неразрывно связанное с народными истоками, с городской песенной культурой, оно выделяется как одна из вершин русского бытового романа.
- По справедливому замечанию современника, его песни «с чисто русскими мотивами сделались народными».

Экспресс-биография

– Родился в семье мелкого чиновника из молдавских дворян. – С раннего детства играл по слуху на скрипке и гитаре.	1801 г.
– Обучался и был певчим в Придворной певческой капелле в Санкт-Петербурге. – Занятия с директором капеллы, композитором <i>Д. С. Бортнянским</i> . – Становится солистом хора. – Научился играть на фортепиано, гитаре, виолончели.	1811 г.
– Учитель пения в русской посольской церкви в Голландии. – Выступает как хоровой дирижёр, камерный певец и гитарист.	1819 г.
– Возвращение в г. Санкт-Петербург. – Работает учителем пения в театральной школе.	1823 г.
– Знакомство с <i>М. И. Глинкой</i> . – Помощь М. И. Глинке в организации репетиций и домашних концертов.	1827 г.
– Работа хористом и учителем пения в Придворной певческой капелле в Санкт-Петербурге.	1829 г.
– Переезд в Москву. – Получает место «композитора музыки» и помощника капельмейстера московских императорских театров.	1832 г.
– В течение «московского периода» создал большую часть своих произведений – более 100 романсов и песен.	1832 – 1844 гг.
– Издание первого сборника романсов и песен.	1833 г.
– Издаёт нотный журнал « <i>Эолова арфа</i> », в котором наряду с собственными печатал сочинения <i>М. И. Глинки</i> , <i>А. Н. Верстовского</i> и др. – С большим успехом выступает в концертах с исполнением собственных сочинений ⁶ .	1834 – 1835 гг.
– Издание методического руководства « <i>Полная школа пения</i> », в котором описал свои исполнительские принципы ⁷ .	1840 г.

⁶А. Е. Варламов был талантливым певцом. Не обладая большим певческим голосом, он привлекал слушателей тонкой и вдумчивой интерпретацией, мастерством кантилены, выразительностью декламации.

⁷«**Полная школа пения**» А. Е. Варламова – один из первых русских методических руководств по вокальной педагогике.

–Выход в отставку. –Сближение с московской артистической средой – композитором –Алексеем Николаевичем Верстовским, актёром Михаилом Семёновичем Щепкиным, поэтом-актёром Николаем Григорьевичем Цыгановым. Это общение имело большое значение для творческого развития А. Г. Варламова.	1843 г.
–Переезд в Санкт-Петербург. –Дружба с Аполлоном Александровичем Григорьевым – поэтом, критиком, знатоком и ценителем русского фольклора.	1845 – 1848 гг.
–Тяжёлые материальные условия подорвали здоровье Александра Егоровича – он умер в Петербурге от туберкулёза лёгких.	1848 г.

Фёдор Солнцев.
А. Н. Верстовский. 1828 г.

Николай Неврев.
Портрет М. С. Щепкина. 1862 г.

А. Г. Григорьев.

Аполлон Григорьев. «А. Е. Варламову».
1845 год.

*Да будут Вам посвящены
Из сердца вырванные звуки:
Быть может, оба мы равны
Безумной верой в счастье муки.*

*Быть может, оба мы страдать
И не просить успокоенья
Равно привыкли – и забвенья,
А не блаженство понимать.*

*Да, это так: я слышал в них,
В твоих напевах безотрадных,
Тоску надежд безумно жадных
И память радостей былых.*

Камерно-вокальное творчество А. Е. Варламова

- Композитором написано более 150 сольных произведений, ряд вокальных ансамблей и обработки народных песен. Он приблизил свои камерно-вокальные сочинения к народным истокам, к песенной культуре широкой демократической среды.
- Музыка А. Е. Варламова нашла отражение и в художественной литературе: его романсы, как характерный элемент быта, введены в произведения *Н. В. Гоголя*, *И. С. Тургенева*, *Н. А. Некрасова*, *Н. С. Лескова*, *И. А. Бунина* и даже английского автора *Дж. Голсуорси* (роман «Конец главы»).

Романс «Белеет парус одинокий» (1848). Слова М. Ю. Лермонтова

Иван Айвазовский. Буря на море. 1849 г.

Содержание	–Острая неудовлетворенность окружающей жизнью и «вольнлюбивые мечты» русских людей. –Бунтарское, свободолюбивое настроение.
Мелодия	–Начинается с кульминации: после короткого «разбега» в вокальной партии появляется звук соль – высотная вершина всего романса. –Мелодический рисунок отличается свободой, смелыми очертаниями, широтой диапазона.
Партия фортепиано	–Взволнованность чувства в романсе подчеркивается аккордовым сопровождением с чеканным ритмом полонеза-болеро.
Форма, темп	–Куплетная, умеренно скоро.

Романс «Белеет парус одинокий»

Moderato *p*

Бе-ле-ет па - рус о - ди - но - кий вту - ма - не мо - ря го - лу - бом!..

Исполнители главных ролей в опере «Иван Сусанин»

Карл Брюллов. Портрет Анны Воробьевой-Петровой – первой исполнительницы партии Вани. 1841 г.

Константин Маковский. Портрет Осипа Петрова – первого исполнителя партии Ивана Сусанина. 1871 г.

Лев Леонов⁸. исполнитель партии Богдана Собинина. Фото 1898 г.

План оперы

Первое действие

Характеристика русских.

Музыка основана на интонациях русских песен и романсов.

Второе действие

Характеристика поляков.

Танцы: полонез, краковяк, вальс, мазурка.

Третье действие

Конфликт

Поляки врываются в дом Ивана Сусанина. «Столкновение» тем русских и поляков (столкновение вокального и инструментального начал).

Четвёртое действие

Подвиг и гибель Ивана Сусанина.

Эпилог

Праздник на Красной площади.

⁸Настоящее имя *Леон Шарпантье* – выдающийся русский певец, сын ирландского пианиста и композитора *Джона Фильда* и французской оперной певицы *Марии Шарпантье*, прибывших в Россию и служивших в Петербургской императорской труппе.

Опера «Иван Сусанин»
1 действие. Интродукция. Мужской хор

Скоро
mf *f*

Ро - ди - на мо - я! Рус -

- ска - я зем - ля! Бу - ри мчат - ся над то - бой.

Женский хор

Скоро

На зов сво - ей род - ной стра - ны и - дут е - го сы -

..ны. Зо - ло - ту - ю бра - гу, хлеб и мед пре - под - но - сит вам на - род.

Каватина Антонида

Не спеша. Оживленно

Ах ты, по - ле, по - ле ты мо - е...

Рондо Антонида

Скоро

Солн - це ту - чи не за - кро - ют, луч - про - гля - нет - зо - ло -

той! Ско - ро серд - це у - спо - ко - ит друг же - лан - ный мой.

Трио «Не томи, родимый»

Не спеша

Не то ми, ро - ди - мый, не - кру - ши ме - ня!

Ты не о - мра - чай - мне - до - ро - го - го - дня!

Словарь

Ариозо	<p>– От итал. – <i>arioso</i> – наподобие арии. Жанр вокальной музыки, занимающий промежуточное положение между арией и речитативом.</p> <p>– От арии отличается меньшими размерами, отсутствием определённой структуры; от речитатива – простотой и напевностью мелодии.</p>
Благородный пансион	<p>– Учебное заведение при Главном педагогическом институте, выпускники которого становились послами и дипломатами.</p> <p>– В преподавательский состав входили учителя Царскосельского лицея.</p> <p>– Одним из наставников М. И. Глинки был поэт, будущий декабрист, друг А. С. Пушкина <i>Вильгельм Карлович Кюхельбекер</i>.</p>
Песня	Самая простая, наиболее распространённая форма вокальной музыки, объединяющая поэтический текст с несложной, легко запоминающейся мелодией.
Поэма	От греч. « <i>poïema</i> » – «творю» – пьеса лирико-повествовательного характера, которая отличается свободой построения и эмоциональной насыщенностью.
Рондо	От фр. « <i>rondeau</i> » – «круг» – форма, в основе которой лежит неизменный рефрен, который чередуется с различными эпизодами: АВАСАДА....
Увертюра	<p>– От фр. «<i>Ouverture</i>» – <i>вступление</i> – инструментальная оркестровая пьеса, исполняемая перед началом какого-либо представления, либо одночастное оркестровое произведение.</p> <p>– Поначалу увертюры писались для того, чтобы дать публике время занять места в зале.</p> <p>– Во времена В. А. Моцарта увертюра стала полноправной частью композиции.</p> <p>– Многие композиторы использовали в увертюре мелодии из оперы, для которой увертюра писалась.</p>
Франц Бём	Русский скрипач и педагог. По национальности австриец.
Хота	<p>– Парный испанский национальный танец в трёхдольном размере.</p> <p>– Появился в конце XVIII века в Арагоне и в начале XIX века распространился по всей Испании.</p>
Элегия	От греч. « <i>ελεγεια</i> » – «жалоба» – камерное музыкальное произведение задумчивого, печального характера.

Тема 11. Александр Сергеевич Даргомыжский (1813 – 1869)

А. С. Даргомыжский

«Хочу, чтобы звук прямо выражал слово.
Хочу правды».

А. С. Даргомыжский

- А. С. Даргомыжский – младший современник, последователь и друг М. И. Глинки, представитель критического реализма.
- Первый русский классик реалистического направления в музыке.
- Новаторство и достижения А. С. Даргомыжского подхватили и развили композиторы «Могучей кучки».

Экспресс-биография

Родился в селе Даргомыж Тульской губернии.	2 февраля 1813 г.
– Переезд семьи в г. Петербург. – Получает домашнее образование. – С шести лет играет на фортепиано, с девяти – на скрипке. – Учителя: <i>А. Т. Данилевский</i> (фортепиано), <i>П. Г. Воронцов</i> (скрипка)	1817 г.
Первые сочинения: романсы и инструментальные пьесы для фортепиано и скрипки.	1823 – 1824 гг.
Берёт уроки у <i>Ф. Шоберлехнера</i> (фортепиано), <i>Б. Цейбиха</i> (вокал).	1828 – 1831 гг.
Начало службы чиновником.	1827 г.
Знакомство с М. И. Глинкой определило творческую судьбу.	1835 г.
Замысел оперы <i>«Лукреция Борджиа»</i> .	1837 г.
– Работа над оперой <i>«Эсмеральда»</i> по роману В. Гюго <i>«Собор Парижской Богоматери»</i> . – Сочинение романсов <i>«Я вас любил»</i> , <i>«Юноша и дева»</i> , <i>«Ночной зефир»</i> . – Общение с поэтами <i>В. А. Жуковским</i> , <i>П. А. Вяземским</i> , <i>В. Ф. Одоевским</i> , <i>М. Ю. Лермонтовым</i> . – Проведение музыкальных «четвергов» (творческих собраний в доме А. С. Даргомыжского).	1838 – 1841 гг.
– Выход в отставку в чине титулярного советника. – Окончание кантаты <i>«Торжество Вакха»</i> . – Выход из печати первых пяти тетрадей романсов и песен.	1843 – 1844 гг.
Первое заграничное путешествие по странам Западной Европы.	1844 – 1845 гг.
– Начало зрелого периода творчества. – Сочинение романсов <i>«Мне грустно»</i> , <i>«И скучно, и грустно»</i> , <i>«Мельник»</i> .	1845 – 1850 гг.

– Заведование отделом музыкальных фельетонов в сатирических журналах <i>«Искра»</i> и <i>«Будильник»</i> . Там же знакомится с художником-сатириком Н. А. Степановым и поэтом В. С. Курочкиным.	
– Работа над лирико-психологической оперой <i>«Русалка»</i> на сюжет драмы А. С. Пушкина. – Успешная премьера.	1848 – 1855 гг.
– Поздний период творчества. – Знакомство с композиторами М. А. Балакиревым, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргским. – Участие в организации Русского музыкального общества (РМО), в разработке Устава Петербургской консерватории. – Пишет драматическую песню <i>«Старый капрал»</i> , сатирические песни <i>«Червяк»</i> , <i>«Титулярный советник»</i> .	1855 – 1869 гг.
– Второе заграничное путешествие. – Успех в столице Бельгии Брюсселе. – Создание симфонических пьес <i>«Баба-Яга»</i> , <i>«Казачок»</i> .	1864 – 1865 гг.
– Работа над оперой <i>«Каменный гость»</i> по трагедии А. С. Пушкина (не окончена). – Избирается председателем Петербургского отделения РМО. – Сочинение симфонической пьесы <i>«Чухонская фантазия»</i> .	1866 – 1867 гг.
– Смерть композитора. – Похоронен в Александро-Невской лавре в Петербурге.	5 января 1869 г.

**Отец композитора
Сергей Николаевич
Даргомьжский**

**Константин Маковский.
Портрет А. С.
Даргомьжского. 1869 г.**

**Мать композитора – поэтесса
Мария Борисовна
Даргомьжская**

Тема 12. Характеристика творчества

Историческая обстановка	–Переходный период от дворянского этапа освободительного движения к разночинскому ⁹ .
Современники-единомышленники	– <i>Писатели:</i> Н. В. Гоголь, А. И. Герцен, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров, А. Н. Островский. – <i>Поэты:</i> Н. А. Некрасов, Н. П. Огарёв. – <i>Художники:</i> П. А. Федотов, В. Г. Перов.
Главная тема творчества	–Интерес к личности «маленького человека», тема социального неравенства.
Жанры	–Оперы, романсы и песни, симфонические произведения, опера-балет.
Истоки музыкального языка	–Городская песня, водевильный куплет, цыганский романс. –Творчество русских композиторов второй половины XVIII века, европейских композиторов-романтиков.
Музыкальный язык	–Типы вокальной мелодики: песенный, –Композитор мастерски передаёт особенности речи: говор крестьян, солдат, городских жителей. –Точность и выразительность психологических характеристик, музыкальных портретов.
Новаторство в оперном жанре	–Опера «Русалка» – <i>первая русская опера в характере психологической бытовой музыкальной драмы.</i> –Опера «Каменный гость» написана на неизменный текст маленькой трагедии А.С. Пушкина и построена на мелодическом речитативе, передающем разговорную речь героев.

Тема 13. Опера «Русалка»

Иван Крамской. Русалки. 1871 г.

«...Наконец-то дождалась мы опять чего-нибудь своего на русской оперной сцене... Как же не приветствовать радостно большой четырёхактной оперы, написанной на бесподобный поэтический текст Пушкина, написанной в самостоятельном характере русской оперной школы, то есть такой, которой основание положено в двух операх М. И. Глинки!»

А. Н. Серов

- Время действия – мифическое.
- Место действия – окрестности и берег Днепра.

⁹ **Разночинцы** – представители недворянского, среднего сословия – студенты, учителя, писатели, музыканты...

Раздел III. Русская культура второй половины XIX века.

Тема 1. Общая характеристика

Григорий Мясоедов. Чтение Положения 1861 года. 1873 г.

- Вторая половина XIX века ознаменовалась необычайным ростом национального самосознания, высочайшим расцветом науки и культуры.
- Музыкальная культура во второй половине XIX века переживала мощное обновление. Начиналась новая эра русской музыки.

Исторические события, повлиявшие на развитие культуры и искусства

Реформы Александра II

1861 год
отмена крепостного права

Литература

Важнейшей темой в творчестве писателей Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Н. А. Некрасова стала борьба человеческой личности за своё раскрепощение, за право на свободу и счастье.

Живопись

Художники показывали в своих картинах «не пороки отдельных личностей, а пороки общества». В полотнах В. П. Перова, И. Е. Репина, И. Н. Крамского обличались жестокие нравы, взяточничество, чванство купечества и чиновников.

Театр

Утверждается правда, реализм. Увеличивается интерес к русской современной драме, обличающая тёмное царство купцов-самодуров, продажность и лицемерие бюрократической машины русского самодержавия. В театре ставятся пьесы А. Н. Островского, А. В. Сухово-Кобылина, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. К. Толстого, Л. Н. Толстого.

Музыка

Борьба за передовое, национально-самобытное русское музыкальное искусство; борьба с консервативными критиками и бюрократами-чиновниками, отдававшими предпочтение иностранным исполнителям-гастролёрам и модным операм зарубежных авторов, что чинило препятствия для постановки русских опер. По словам П. И. Чайковского, русскому искусству **«не оставалось для приюта ни места, ни времени»**.

В центре внимания деятелей всех видов русского искусства оказались человек и народ. Человек с его сложным душевным миром, с мечтой о счастье, народ, угнетённый, страдающий, но несущий в себе огромную нравственную силу.

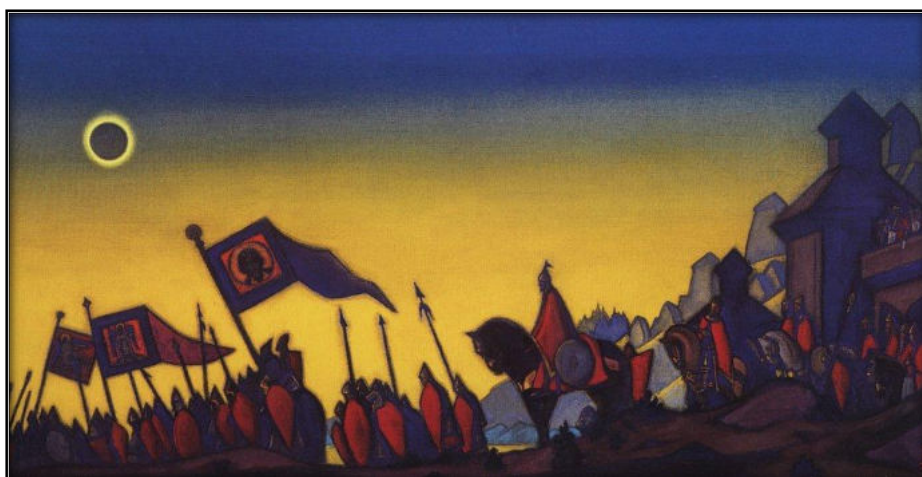

Илья Глазунов. Князь Игорь. 1962 г.

История создания оперы

- Начата в 1869 году.
- Александр Порфирьевич работал над ней на протяжении 18 лет.
- Завершена после смерти композитора Н. А. Римским-Корсаковым и А. К. Глазуновым.
- Поставлена в 1890 году в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

Литературный источник	–Летопись XII века « <i>Слово о полку Игореве</i> ». –Предложена В. В. Стасовым в качестве основы оперного сюжета.
Либретто	А. П. Бородина
Жанр	Эпический –богатырские музыкальные образы; –неспешное чередование масштабных контрастных законченных сцен; –множество хоровых сцен; –не показ событий, а рассказ о них.
Структура	–Номерная структура. Классическая завершенность сцен. Наряду с ариями, каватинами – песни, плачи, славы. –Закруглённые песенные интонации преобладают над «сухим» речитативом.
Новаторство	–Эпические сцены органично связаны с лирическими (Ярославна с Галицким и боярами), с комическими (Скула и Ярошка). –Русская музыка соседствует с восточной (второе действие с танцевальной сюитой). –Яркая, неповторимая гармония с необычными аккордами, состоящими из секунд и кварт.
Основные действующие лица	~ <i>Игорь Святославович</i> , князь Северский – баритон . ~ <i>Ярославна</i> , его жена – сопрано . ~ <i>Владимир Ярославович</i> , князь Галицкий, брат Ярославны – высокий бас . ~ <i>Хан Кончак</i> – бас . ~ <i>Кончаковна</i> , дочь хана Кончака – контральто .

Николай Рерих. Поход Князя Игоря. 1942 г.

План оперы «Князь Игорь»

Пролог

- ~Прощание народа с князем Игорем и его дружиной, уходящей в поход против половцев.
- ~Мощная хоровая сцена с эпизодом затмения в центре.

Первое действие («русское»)

Первая картина:

- ~Характеристика князя Галицкого и его окружения.
- ~Сцена с девушками.

Вторая картина:

- ~Музыкальный портрет Ярославны.
- ~Сцена Ярославны с девушками и Галицким.
- ~Приход бояр с вестью о поражении Игорева войска.
- ~Пожар в Путивле.

Второе действие («Восток»)

- ~ Половецкий стан.
- ~ Свидание Кончаковны и Владимира – сына князя Игоря.
- ~ Страдания Игоря в плену.
- ~ Музыкальный портрет хана Кончака.
- ~ Половецкие пляски с хором.

Третье действие

Половецкий стан. При постановке оперы обычно пропускается. Музыка дописана по памяти А. К. Глазуновым.

Четвёртое действие («русское»)

- ~Плач Ярославны и хор поселян.
- ~Встреча Игоря с Ярославной.
- ~Комическая сцена с гудошниками Скулой и Ярошкой.
- ~Финал – слава Игорю.

Виктор Васнецов. Богатырский скак. 1914 г.

Тема 7. Симфония № 2 «Богатырская»

- Название дано В. В. Стасовым.
- Год создания – 1876.
- Жанр – эпический.
- Строение – четырёхчастный цикл.
- А. П. Бородин писал симфонию 7 лет одновременно с оперой «Князь Игорь».
- Эти сочинения близки по содержанию и музыкальному складу.

Новаторство	<ul style="list-style-type: none"> – Первая русская эпическая симфония. – Опора на русскую народную традицию (интонации, лад, ритм). – Третья и четвёртая части идут без перерыва. – Русский образ интонационно сближается с восточным (побочная тема первой части и тема трио второй части).
--------------------	---

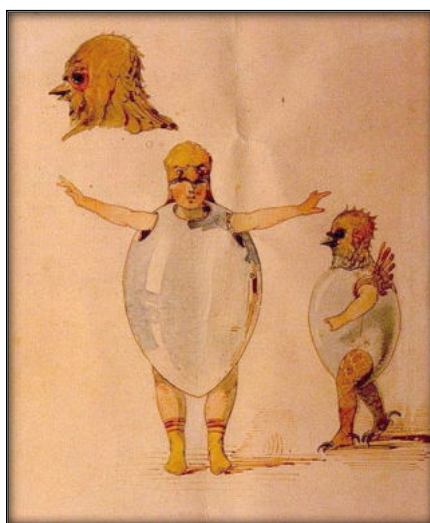
Строение симфонии

	Первая Часть	Вторая часть	Третья часть	Четвёртая часть
Содержание	Собрание русских богатырей	Картины богатырских игр и состязаний	Образ древнерусского певца-сказителя Бояна	Сцена богатырского пира, ликование народа
Форма	Сонатная. Главная партия состоит из двух элементов, проникающие во все разделы. Героическая главная партия сближается с лирической побочной. В репризе нетрадиционное соотношение тональностей: П.П. звучит в Ми бемоль мажоре.	Скерцо, сложная трёхчастная. Крайние части – в сонатной форме. Трио – вариации на песенную тему.	Сонатная. Andante.	Сонатная
Тональный план	си минор	Фа мажор	Ре бемоль мажор	Си мажор

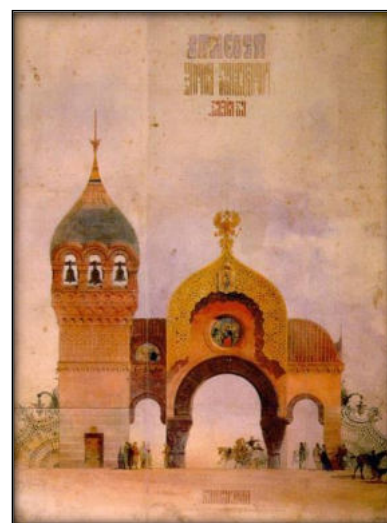
Тема 12. «Картинки с выставки»
Программный фортепианный цикл

В. А. Гартман.

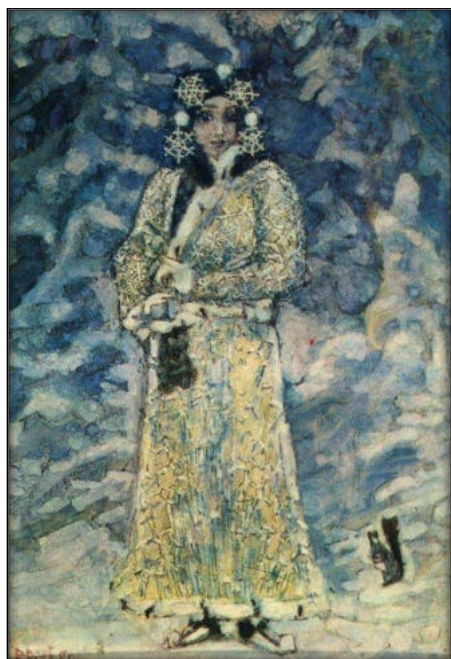
В. А. Гартман.
Эскиз костюмов для персонажей балета
Г. Гербера «Трильби»

В. А. Гартман.
Эскиз к проекту ворот в Киеве

История	<p>– Рабочее название произведения «Гартман».</p> <p>– Поводом для создания сочинения послужила выставка в Академии художеств работ художника и архитектора Виктора Александровича Гартмана – близкого друга М. П. Мусоргского.</p>
<p>Год создания – 1874.</p> <p>Год издания – 1886 – через пять лет после смерти композитора.</p>	
Строение	<p>– 10 виртуозных пьес, в которых представлены и сцены реальной жизни, и сказочные образы, и картины прошлого, и изображения архитектурных сооружений.</p> <p>– Светлые, радостные, красочные стороны жизни воплощены в скерцозных пьесах: «Тюльрийский сад. Ссора детей после игры» (№ 3), «Лимож. Рынок. Большая новость» (№ 7), «Балет невылупившихся птенцов» (№ 5).</p>
Картины и музыка	<p>– М. П. Мусоргский усложнил и переосмыслил многие работы В. А. Гартмана:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ «Гном» (№ 1) – трагический образ. ~ «Два еврея» (№ 6), «Быдло» (№ 4) – социальный конфликт. ~ «Старый замок» (№ 2) – философские размышления о жизни, об уходящем времени. ~ «Катакомбы» (№ 8) – образ смерти. ~ «Избушка на курьих ножках (Баба Яга)» (№ 9) – картина «нечистой силы», наполненная «бесовскими» диссонансами. ~ «Богатырские ворота» (№ 10) – воплощение мечты композитора о свободной России.

Опера «Снегурочка»

Михаил Врубель.
Эскиз костюма Снегурочки. 1890 г.

Виктор Васнецов.
Эскиз костюма Деда Мороза. 1885 г.

Темы и образы	<ul style="list-style-type: none"> – Пробуждающиеся теплые человеческие чувства Снегурочки гармонируют с пробуждением и цветением весенней природы. – Эпический размах в опере придает большое количество обрядовых сцен.
Жанр	– Сказочно-эпическая. По определению самого Николая Андреевича «Весенняя сказка».
История	<ul style="list-style-type: none"> – Годы создания – 1880-1881. – Премьера – 29 января 1882 года в Мариинском театре.
Идея	– Воспевание жизни древних славян-язычников, мудрой красоты и гармонии «Берендеева царства», могучей природы, великой силы искусства и любви.
Либретто	– Составлено Н.А. Римским-Корсаковым по пьесе-сказке <i>А.Н. Островского</i> .
Структура	<ul style="list-style-type: none"> – 4 действия с прологом. – Сольные номера: песни, ариозо, ариетты, каватины. – В крупных вокальных номерах – ариях Снегурочки, Весны – сложные двухчастные и трёхчастные формы. – Сцена таяния Снегурочки – развёрнутый монолог. – Масштабные обрядовые сцены построены по принципу сюиты.
Музыкальный язык	<ul style="list-style-type: none"> – Для создания народно-обрядовых сцен Н.А. Римский-Корсаков использовал древний фольклор. – В опере звучат 17 подлинных народных напевов и наигрышей.
Лейтмотивы	– Широкое использование системы лейтмотивов, лейттембров (в партии Леля – кларнет, Снегурочки – флейта, скрипка, Весны – валторна, Берендея – виолончель), лейтгармоний (тритоновое созвучие Лешего).

Массовые хоровые сцены	– Взаимоотношения древних славян и природы раскрываются в обрядовых сценах проводов масленицы, праздника Ивана Купалы, гимне Яриле-солнцу.
Действующие лица	<p>~ Царь Берендей – тенор.</p> <p>~ Снегурочка – сопрано.</p> <p>~ Лель, пастух – альт.</p> <p>~ Весна-Красна – меццо-сопрано.</p> <p>~ Дед Мороз – бас.</p> <p>~ Мизгирь, торговый гость – баритон.</p> <p>~ Купава, молодая девушка – сопрано.</p>

Музыкальная характеристика персонажей

Краткое содержание оперы «Снегурочка»

Пролог

Первая часть: знакомство со сказочными персонажами – Снегурочкой, Лешим, родителями Снегурочки – Весной и Дедом Морозом.

Вторая часть: большая обрядовая сцена «Проводы масленицы», состоящая из хоровых эпизодов.

Первое действие

- Знакомство Снегурочки с пастухом Лелем, Купавой и её женихом Мизгирём.
- Ради Снегурочки Мизгирь отказывается от Купавы.

Второе действие

- Дворец царя Берендея.
- Ярило-солнце гневается на берендеев, посылая людям мало тепла.
- Купава жалуется Берендею на Мизгирия.
- Увидев красоту Снегурочки и узнав, что она не ведает любви, Берендей понимает причину гнева Ярилы-солнца.
- Царь объявляет, что в жёны Снегурочку получит тот, кто до рассвета завоюет её сердце.

Третье действие

Первая половина действия:

- Праздник в честь Ивана Купалы.
- Большая хоровая сцена в заповедном лесу.
- Лель поёт песню и выбирает себе в невесты Купаву.
- Снегурочка огорчена выбором Леля.

Вторая половина действия:

- Фантастическая сцена в заколдованном лесу.
- Мизгирь ищет Снегурочку.
- Леший дразнит и заманивает Мизгирия в глухой лес призраком Снегурочки.

Четвёртое действие

- В Ярилиной долине Мать-Весна одаривает Снегурочку чувством любви.
- Избранником Снегурочки становится Мизгирь.
- Берендей благословляет невест и женихов, среди которых и Мизгирь со Снегурочкой.
- Снегурочка счастлива и благодарит мать за дар любви, но с первым солнечным лучом тает.
- Мизгирь в отчаянии бросается в озеро.
- Берендей успокаивает народ: с кончиной Снегурочки Ярило-Солнце перестанет сердиться и восстановится счастливая жизнь.
- Завершает оперу мощный хоровой финал – гимн Яриле-Солнцу.

Характеристика героев оперы «Снегурочка»

Символическое значение образов	<p>– <i>Лель</i> – символ народного искусства.</p> <p>– <i>Берендей</i> – символ мудрого правителя и чуткого ценителя красоты.</p> <p>– <i>Весна, Мороз, Ярило-солнце</i> – стихийные силы природы.</p>
Снегурочка	<p>– <i>Ария «С подружками по ягоду ходить»</i> и <i>ария «Слыхала я»</i> в прологе – первая её характеристика, в которой звучат главные лейтмотивы.</p> <p>– <i>В арии «С подружками по ягоду ходить»</i> Снегурочка – юная, холодная – характеризуется мелодией инструментального типа в сопровождении солирующей флейты.</p> <p>– <i>В ариетте «Слыхала я»</i> впервые появляется напевная лирическая мелодия с изысканными хроматизмами (музыка ариетты станет основой сцены таяния).</p> <p>– <i>В ариетте из первого действия, ариозо из третьего действия</i> и особенно <i>в дуэте с Мизгирем из четвёртого действия</i> проявляются человеческие черты Снегурочки.</p> <p>– Мотивы инструментального типа постепенно сменяются тёплыми и задушевыми песенными мелодиями в сопровождении струнных.</p> <p>– Обновляется и усложняется гармония.</p> <p>– Образ полуреальной, полуфантастической девушки постепенно меняется: из прелестной, но холодной девочки она превращается в горячо любящую девушку.</p>

Тема 16. Симфоническая сюита «Шехерезада»

**Вера и Михаил Фокины
в балете «Шехерезада»
на музыку Н. А. Римского-
Корсакова
1910 г.**

**Леон Бакст.
Эскиз костюма
к балету «Шехерезада».
1910 г.**

Год создания сюиты – 1888.	
Жанр	Симфоническая сюита из четырёх частей.
Литературная основа	<ul style="list-style-type: none"> – Арабские сказки «Тысяча и одна ночь». – В первоначальной авторской редакции имела литературные заголовки: <ul style="list-style-type: none"> I ч. – «Море и Синдбадов корабль». II ч. – «Фантастический рассказ Календера-царевича». III ч. – «Царевич и царевна». IV ч. – «Багдадский праздник и корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником».
Формы частей	<ul style="list-style-type: none"> – I часть – сонатная форма без разработки со вступлением и кодой. – II часть – сложная трёхчастная. Крайние части написаны в форме вариаций. – III часть – сонатная форма без разработки. – IV часть – рондо-соната со вступлением и кодой.
Музыкальный язык	<ul style="list-style-type: none"> – Обилие выразительных восточных мелодий, сочинённых самим композитором. – Характерные черты восточной музыки: орнаментальная, вьющаяся мелодия, ритмическая свобода, обилие утончённых хроматизмов, лады с увеличенной секундой, подражание звучанию народных восточных инструментов.
Особенности развития	<ul style="list-style-type: none"> – Эпический тип – контрастное сопоставление различных тем и образов. – Варьирование (тематическое, гармоническое, тембровое, ритмическое, жанровое) – главный приём развития внутри каждой части.
Единство сюиты	<ul style="list-style-type: none"> – Программный замысел. – Неоднократное проведение темы рассказчицы Шехерезады во всех частях цикла. – «Волшебные» превращения главных лейтмотивов – тем Шахриара и Шехерезады – в другие сказочные образы. <div style="margin-left: 20px;"> <p>Тема Шахриара {</p> <ul style="list-style-type: none"> – тема моря – главная партия первой части. – тема военных сигналов. </div> <div style="margin-left: 20px; margin-top: 20px;"> <p>Тема Шехерезады {</p> <ul style="list-style-type: none"> – побочная партия первой части. – тема царевича Календера из второй части. </div>

	<p>–В финале звучат темы из второй и третьей частей. –На кульминации произведения (коде) возвращается тема моря, Синдбадова корабля и две основные темы – Шахриара и Шехерезады из первой части.</p>
Оркестр	<p>Яркое красочное письмо: ~ тема Шехерезады – соло скрипки на фоне арфы; ~ тема царевича Календера – соло фагота на фоне аккордов у четырёх контрабасов.</p>

Симфоническая сюита «Шехерезада»

Первая часть.

Тема султана Шахриара

Тема Шехерезады

Тема моря. Главная тема первой части

Вторая часть. Рассказ Календера-царевича

Третья часть. Царевич и царевна.

Главная тема

Тема 18. Характеристика творчества

Н. Ф. фон Мекк

Фото П. И. Чайковского
с дарственной надписью Н. Ф. фон Мекк

Темы и образы	<ul style="list-style-type: none"> – Вечная тема борьбы добра и зла. – Поиски смысла жизни. – Противостояние мира грёз и реальной действительности. – Поэтичные образы русской природы. – Красочные картины народной жизни.
Истоки музыкального языка	<ul style="list-style-type: none"> – Русская музыка первой половины XIX века. – Городская, крестьянская песня, городской романс. – Западно-европейская классика. – Любимый композитор П. И. Чайковского – В. А. Моцарт.
Жанры	<ul style="list-style-type: none"> – Симфонии, программные увертюры, оперы, камерно-инструментальная музыка, романсы, фортепианные пьесы.
Новаторство	<ul style="list-style-type: none"> – Развил жанр лирико-психологической оперы («Евгений Онегин», «Пиковая дама») и симфонии (Четвёртая, Пятая, Шестая). – Один из основоположников русского струнного квартета. – Основоположник русского классического балета («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»). – Создатель русского концерта для фортепиано.

Тема 19. Оперное творчество

Жанры	
«Чародейка»	Бытовая драма
«Опричник»	Русская историческая драма
«Черевички»	Комедия на фольклорный сюжет
«Орлеанская дева»	Историческая опера
«Евгений Онегин»	Лирические сцены
«Иоланта»	Лирико-романтическая опера
«Пиковая дама»	Психологическая драма

Опера «Евгений Онегин»

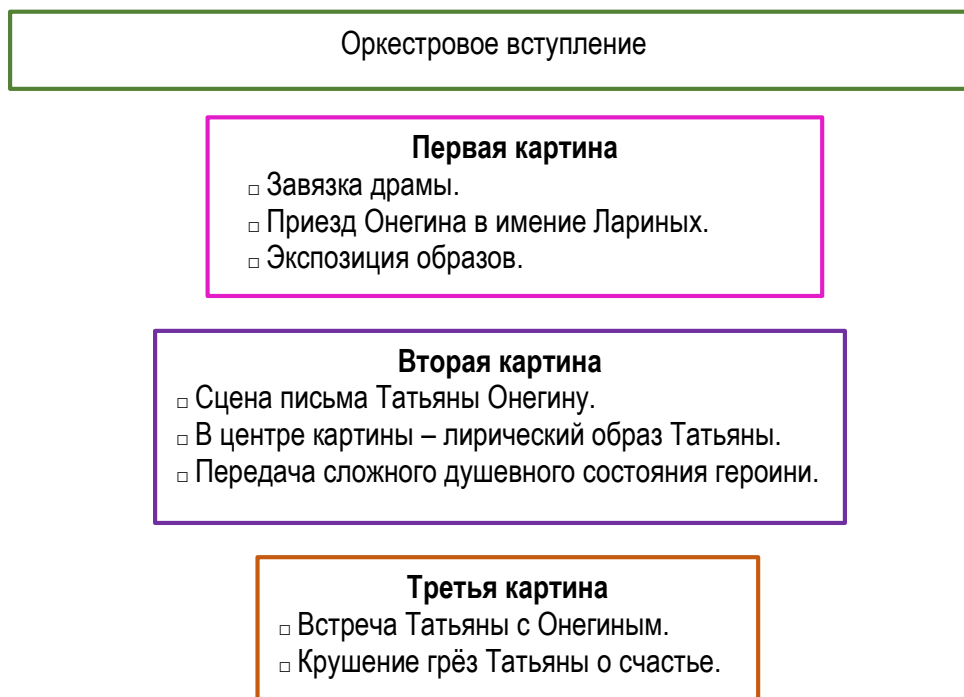

**П. Хохлов и Е. Хренникова в партиях Евгения Онегина и Татьяны Лариной.
Фото 1902 года.**

История создания	<ul style="list-style-type: none"> – Идею написания оперы на роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» подсказала певица <i>Е. А. Лавровская</i>. – Опера начата в Москве в 1877 году. – Окончена в Италии в 1878 году. – Премьера состоялась в Московской консерватории весной 1879 года, а в Петербурге – в 1883 году.
Либретто	<ul style="list-style-type: none"> – Составлено П. И. Чайковским при участии его друга, тамбовского дворянина <i>К. С. Шиловского</i>. – В центре оперы – лирическая драма Татьяны.
Жанр	– Лирические сцены.
Структура	– Три действия, семь картин.
Действующие лица	<p>~Татьяна – сопрано ~Ольга – контральто ~Евгений Онегин – баритон ~Ленский – тенор ~Гремин – бас</p>
Герои	<ul style="list-style-type: none"> – Каждый из героев имеет многоплановые музыкальные характеристики. – Главное для Петра Ильича – характеры, взаимоотношения, чувства героев. – У Ольги только один сольный номер в первом действии.
Массовые хоровые сцены	– Фон, на котором развёртывается драма героев: дворянский быт, песни крестьян, балльные танцы. Дуэт Татьяны и Онегина в третьей картине обрамляет хор « <i>Девушки-красавицы</i> », ссора Онегина с Ленским на балу в четвёртой картине происходит на фоне вальса и мазурки (котильона). (<i>Котильон</i> – балльный танец французского происхождения. Объединял несколько самостоятельных танцев (вальс, мазурка, полька)).
Музыкальный язык	– Городской и крестьянский фольклор (сцена с крестьянами в первом действии « <i>Болят мои скоры ноженьки</i> », « <i>Уж как по мосту, мосточку</i> »),

	<p>бытовой романс (дуэт сестёр Лариных из первого действия «Слыхали ль вы»).</p> <p>– В четвёртой и шестой картинах – сценах балов – широко представлены популярные в то время танцы: вальс, мазурка (котильон), полонез, экосез.</p>
Система лейтмотивов	<p>Лейтмотивы¹⁰ Татьяны, Ленского, тема любви.</p> <p>– Тема Татьяны звучит во вступлении, в первой, второй, четвёртой и седьмой картинах.</p> <p>– Тема любви – во второй и шестой картинах.</p> <p>– Тема Ленского – в четвёртой и пятой картинах.</p>
Тематические и тональные связи	<p>– Темы Татьяны и Ленского объединяют секстовый нисходящий мелодический ход от третьей к пятой ступени (средний раздел ариозо Ленского «Я отрок был, тобой пленённый», «Кто ты, мой ангел ли хранитель» из сцены письма; ария Ленского «Что день грядущий мне готовит», дуэт Татьяны и Онегина из седьмой картины «Он взором огненным мне душу возмутил»).</p> <p>– Сквозные тональности Татьяны Ре бемоль мажор – до диэз минор. Ленского – Ми мажор – ми минор.</p> <p>– В ариозо Онегина из шестой картины звучит музыка Татьяны из сцены письма («Пускай погибну я»).</p>
Оркестр	<p>Выполняет важную функцию в опере:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ передаёт состояния героев; ~ воссоздаёт картины природы.

План оперы

¹⁰ **Лейтмотив** (нем. Leitmotiv – «главный, ведущий мотив») – тема или музыкальный оборот, которые обрисовывают какой-либо персонаж оперы, балета.

Литература

1. Альшванг А. А. П. И. Чайковский. – М.: Музыка, 1970. – 816 с.
2. Асафьев Б. В. Глинка. – М.: Музыка, 1978. – 310 с.
3. Асафьев Б. В. Композиторы первой половины XIX века – М.: Советский композитор, 1959. – 40 с.
4. Васина-Гроссман В. А. Русский романс XIX века. – М.: Музыка, 1956. – 86 с.
5. Дианин С. А. Бородин. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1965. – 404 с.
6. Дурандина Е. Е. Вокальное творчество Мусоргского. – М.: Музыка, 1985. – 65 с.
7. Левашова О., Келдыш Ю., Кандинский А. О. / Под ред. А. И. Кандинского. История русской музыки. Т 1. – М.: Музыка, 1980. – 623 с.
8. Келдыш Ю. В., Левашова О. Е. История русской музыки. Т 2. XVIII век, часть первая – М.: Музыка, 1984. – 335 с.
9. Доброхотов Б. В., Келдыш Ю. В., Лебедева А. В., Левашев Е. М., Левашева О. Е., Полехин А. В., Соколова А. М. История русской музыки. Т 3. XVIII век, часть вторая – М.: Музыка, 1985. – 423 с.
10. Келдыш Ю. В., Корженьянц Т. В., Левашев Е. М., Левашева О. Е., Листова Н. А., Соколова А. М. История русской музыки. Т 5. 1826 – 1850 – М.: Музыка, 1988. – 517 с.
11. Козлова Н. П. Русская музыкальная литература. – М.: Музыка, 2007. – 189 с.
12. Ларош Г. А. Избранные статьи. В пяти выпусках. Выпуск 3. – М.: Музыка, 1976. – 376 с.
13. Музыкальная форма / Под ред. Ю. Н. Тюлина. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1974. – 359 с.
14. Музыкальный энциклопедический словарь / Под ред. Г. В. Келдыша – М.: Советская энциклопедия, 1991. – 672 с.
15. Пекелис М. С. Даргомыжский и его окружение. – М.: Музыка, 1983. – 432 с.
16. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. – М.: Музыка, 2004. – 245 с.
17. Русская музыкальная литература. Вып. 1 – 4. – М.: Музыка, 1982. – 264 с.
18. Смирнова Э. С. Русская музыкальная литература. М.: Музыка, 1983. – 128 с.
19. Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная литература. Экспресс-курс. – СПб.: Композитор, 2010. – 178 с.
20. Сто опер / Под ред. Друскина М. – М.: Музыка, 1976. – 479 с.
21. Филатова О. Пособие по теории музыки. – М.: ИЧП Эстетический центр «Престо», 1995. – 163 с.
22. Хенли Д. Кратчайшая история музыки. – М.: Рипол-классик, 2011. – 270 с.