

6 класс Фп и скр. и 4 класс Они
Музыкальная литература
22 и 23 апреля 2020 г.

Тема урока:
Н.А. Римский-Корсаков опера "Снегурочка"

Краткое содержание «Снегурочки»

В основу либретто легла драматургическая пьеса Александра Островского «Снегурочка». Второе название произведения – «Весенняя сказка». В нем много иносказательного – весной с природой происходят такие преобразования, что этот процесс можно сравнить с волшебством. Сказку населяют сказочные персонажи, и развитие сюжета построено не на обычных для того времени канонах.

Дочь Весны и Мороза Снегурочка выросла в лесу под защитой мистических лесных существ. Но издавна наблюдает за людьми, и всеми силами стремится понять их мир. Она упрашивает родителей разрешить ей пожить среди людей.

Попав в дом Бобыля и Бобылихи, она начинает познавать мир человеческих отношений. Оказывается, люди ищут любовь и женятся, встретив её. Сердце Снегурочки холодно от рождения. Она слушает песни Леля, беседует с подругой Купавой, но не чувствует ничего.

Мерный ход деревенской жизни нарушает появление Мизгиря – жениха Купавы. Уже назначена свадьба, как вдруг Мизгирь встречает Снегурочку и пленяется ее холодно-сдержанной красотой. Он бросается за Снегурочкой, упрашивая стать ему женой.

Купава опозорена, и не может оправиться от горя. Соседи советуют ей идти к мудрому царю Берендею. Их философская беседа о том, стоит ли любить и верить, трогательна и сострадательна. Призвав Мизгиря на суд, Берендей не может решить дилемму: как можно против воли заставить человека любить? На что Мизгирь предлагает царю взглянуть на Снегурочку, виновницу беды. С одного взгляда на нее царь понимает, кто перед ним стоит. Она – причина того, что Бог Ярило насылает на царство испытания. Берендей дает указ: до утра следующего дня (дня праздника Ярилы) кто-то должен растопить ледяное сердце Снегурочки – влюбить ее в себя. Выполнить задачу берется Лель, пастух, поющий сладостные песни. Мизгирь упрашивает дозволения тоже попробовать.

Снегурочка тянется к Лелю, с которым подружилась. Но он внезапно обращает свой взор на Купаву. И это больно ранит Снегурочку. Она начинает испытывать доселе неизведанные чувства. Страстно молит она мать Весну одарить способностью любить. Весна идет ей навстречу, но предупреждает, что отныне лучи солнца опасны для Снегурочки, она может растаять под ними.

Пробужденная для любви Снегурочка встречает Мизгиря и иными глазами смотрит теперь на него – она любит, и просит его быть с ней. Вместе они выходят на Ярилину поляну, где уже происходит свадебный обряд – царь Берендей освящает союз всех желающих.

И Мизгирь со Снегурочкой просят благословения. В этот момент солнце поднимается уже высоко, и Снегурочка начинает таять. До самой последней минуты она говорит как счастлива, что смогла полюбить.

Теперь Берендей уверен, что тяготы его народа позади. Жизнь продолжается. Опера завершается хоровой сценой, изображающей

счастливый освобожденный от проклятия народ, поющий гимн «Свет и сила, Бог Ярило!».

История создания «Снегурочки»

К работе над оперой Николай Андреевич Римский-Корсаков приступил летом 1880 года. За основу сюжета он взял стихотворную пьесу Александра Островского «Снегурочка», которая была издана в 1873 году. Сама пьеса вызвала большой резонанс в обществе. Оценили по достоинству ее немногие. Сказкой восхищались Ф.М. Достоевский, А.И. Гончаров, И.С. Тургенев. Молодого в ту пору Петра Ильича Чайковского по просьбе автора пригласили написать музыку к театральной постановке «Снегурочки».

Но большая часть публики и особенно критики встретили пьесу холодно. Образы и иносказания ее были непонятны современникам. Устное русское народное творчество, обрядовый фольклор и мифология, культ и верования древних славян были чем-то далеким и неинтересным для тогдашней аудитории. Поверхностно восприняв пьесу, критики тут же обвинили автора в уходе от реальности. Привыкнув к его установившейся уже роли обличителя пороков русского общества, зрители были не готовы погружаться в сложный мир аллегорий сказки.

Островского обвинили в том, что он прельстился декоративными образами и легким сказочным предметом, «фантастическим» и «бессмысленным». Усложнял восприятие также поэтический слог, которым была написана пьеса. Гениальный русский драматург объездил самые дальние губернии, собирая мотивы и ритмы народных песен и сказаний, в пьесе много старославянских слов и оборотов. По-настоящему понять и оценить красоту слога этих стихов может только истинный ценитель и знаток русского фольклора.

Да и сам Римский-Корсаков при первом знакомстве с пьесой не слишком проникся ею. Лишь спустя время при повторном прочтении (зимой 1879-1880 г. г.) он вдруг «прозрел», ему открылась вся глубина и

поэтичность произведения. Он моментально зажегся желанием написать оперу на этот сюжет. Это желание привело его сначала к Островскому – испросить разрешения писать музыку на его волшебное произведение, а затем – в имение Стелёво, где и была написана опера в едином порыве.

Композитор сам выступил либреттистом, внося изменения в оригинальный текст Островского. Вся работа была завершена за считанные месяцы. К концу марта 1881 года опера была завершена, а уже в январе 1882 года состоялась премьера. Сам Римский-Корсаков описывал период создания оперы как творчески наполненный, писал он чрезвычайно быстро и легко, вдохновенно. «Снегурочка» стала для него самой любимой оперой.

Первые постановки

Несмотря на то, что Островский высказался о музыке Римского-Корсакова к своей «Весенней сказке» очень восторженно, но гораздо ближе ему была музыка Чайковского, написанная для пьесы. А тот трепет, который испытывал сам Николай Андреевич к своей опере, не поддержали музыканты и зрители первых спектаклей. Так что первые исполнения были пропитаны разочарованием.

Декорации для сцены делал Виктор Васнецов, художник-передвижник, причем, он оформлял и театральную постановку пьесы, и оперную. Используя специфические элементы русской архитектуры, зодчества, мотивы вышивки, он добился реалистического воплощения атмосферы крестьянского быта.

Музыка

С раннего детства Николай Андреевич Римский-Корсаков очень любил русскую народную музыку, ее особенный ритм, близкий разговорному, выразительные интонации, певучую мелодику. В «Снегурочке» он выразил эту любовь с мастерством зрелого композитора. Он практически

не использует прямых цитат народных песен, но очень точно стилизует, создавая свои песни, потрясающе похожие по духу на народные.

Эта музыка очень живописна – воображение живо рисует картины зимнего леса, щебет птиц, появление Весны-Красны, холод и отстраненность Снегурочки. Постепенное пробуждение природы и устремление Снегурочки к людскому теплу и любви показаны и в музыке, она становится страстной, даже экспрессивной. При этом выдержан фантастический характер сказки.

Опера открывается прологом, в котором музыкальными средствами представлены главные персонажи – силы природы, суровый Мороз, нежная Весна, хрупкая Снегурочка. Оркестр подражает птичьим трелям, звенящим ручьям, природным метаморфозам. Сцена Масленицы в конце пролога почти полностью иллюстрирует древний обряд встречи весны с зимой, хоровые эпизоды красочно описывают народные гуляния. Сцена настолько яркая, что ее часто исполняют в торжественных концертах.

Создавая образы главных героев, автор тщательно продумывал мелодические и драматургические характеристики каждого. Для каждой категории действующих лиц (сказочных персонажей, реальных людей, представителей стихий) создана отдельная интонационно-ритмическая и тембровая сфера. Оперные вокальные номера Римского-Корсакова отличаются мелодичностью в сочетании с простотой. Хор у него часто является еще одним персонажем – народом, а также вносит дополнительный колорит всему звучанию. Богатство оркестровки при этом никогда не спорит с вокальным началом, а напротив – дополняет его и обогащает.

Для композитора свойственно особое отношение к женскому лирическому образу. Его Снегурочка, Марфа из «Царской невесты», Ольга из «Псковитянки» являются образцами трогательной, возвышенной, трепетной женственности, воплощением пленительной идеальной красоты. Трансформация образа Снегурочки отражается и в ее вокальной партии. Если в начале оперы ее мелодика близка к инструментальной (и

сопровождается переливами флейты), то чем больше она тянется к людям, тем больше появляется в музыке напевности, мелодичности, пылкости (в оркестре теперь больше струнных).

Вообще, полный музыкальный анализ оперы композитор предоставил сам в книге «Летопись моей музыкальной жизни» и статье «Разбор «Снегурочки». В ней автор подробно рассказал о художественном замысле и его воплощении.

Поразительно, как математически точно он проектировал драматургию и развитие действия. Глубина и новаторство композитора не могли встретить мгновенного приятия этой музыки. Они не совпадали с основными темами в искусстве того времени. Однако уже спустя десятилетие она становится локомотивом художественного преобразования в национальном искусстве.

Иносказания в сказке и опере

О музыке Римского-Корсакова чаще всего говорят, что она светлая, чистая, возвышенная. Сказка «Снегурочка» имеет поистине наивный сюжет, чем она и привлекла композитора. В ней есть описание бытоустройства идеального общества, берендеев, с удивительно мудрым и необычным правителем – царем Берендеем, который учит свой народ жить по сердцу, хранить нравственную чистоту и благородство. Это утопичная картина даже для жителя 19 века. Однако в русском древнем эпосе она была не редка.

Русская земля может быть плодородна и урожайна. Но климат суров и непредсказуем. Затяжную зиму переживали за счет летнего урожая. А урожайность зависела от капризов природы, а не трудолюбия или таланта крестьянина. В таких условиях солнце, дарующее тепло и рост растениям и животным, стало главным божеством. Но ему не просто поклонялись, люди искали (и находили) связь между своим поведением и помыслами - и ответом Бога-Солнца. Поэтому Берендей переживал и сетовал, что бог Ярило отвернулся от Берендеева царства, считая, что жители его стали слишком много думать о корысти.

Аллегии в сказке:

Мороз – противопоставление Солнцу, божество, приносящее гибель и разрушение. Их противостояние обострилось, когда у Весны и Мороза появилось дитя – Снегурочка, прекрасная дева с холодным сердцем, не способным любить. Солнце отвернулось от людей в наказание за их холод друг к другу. А Снегурочка стала символическим воплощением конфликта тепла и холода души.

Когда в конце сказки она просит Мать-Весну даровать способность любить, и получает ее, и погибает от солнечного жара, это символизирует жертву, которую приносит героиня во имя людей. Она осознанно шла на этот путь. С ее смертью Ярило вернет благосклонность народу, а сами люди, узрев жертвенность и пламенность ее поступка, вернуться к своим этическим идеалам.

Пастушок Лель, пробуждающий своими поэтическими песнями и сладким голосом все живое к любви и чувствам – несомненно, уникальный персонаж для всего оперного искусства. Силой своего дарования он воздействует на людей, заставляя преображаться. По одной из версий, Лель в русском былинном эпосе – божество, олицетворяющее Любовь. К этому склоняются некоторые исследователи, усматривающие в часто встречающихся фразах «Ой, Лад-Лель», «Лада Лель-люли» обращение к нему.

Но противники этой версии считают, что Лель – сын Лады, богини плодородия. Он не романтический герой, он пробуждает в женщине желание материнства. Плодородие для женщины – это возможность родить. По древнеславянскому верованию, заслужить внимание Леля означает получить ребенка. И это для славян - высшее благо.

Показательно имя купца Мизгиря. В переводе со старославянского оно означает «паук», «тарантул». Сам род занятий купца чужд крестьянскому образу жизни, его воспринимают как чужака, несущего смутную угрозу. А по древнему поверью, тот, кто убьет паука, получит при жизни прощение семи грехов. Само появление Мизгиря в слободе взбудоражило селян. И его гибель от тоски по Снегурочке стала символическим искуплением для берендеев.

Оперу «Снегурочка» можно назвать национальным достоянием. Николай Андреевич Римский-Корсаков был настоящим патриотом своей Родины, объехав полмира во время службы на флоте, он неизменно возвращался мыслями к величию русского народа. Его эстетическим идеалом и стремлением было сохранять традиции русского фольклора, подчеркивать его. Изобретая новые художественные приемы и композиторские техники, он стремился поставить в центр своего творчества народное чувство красоты. И в «Снегурочке» ему это удалось на славу.

Ссылки для прослушивания фрагментов оперы:

1. Ария Снегурочки "С подружками по ягоды гулять"

https://yandex.ru/video/touch/preview?app_id=ru.yandex.searchplugin&app_req_id=1587388279707-7-833c1e56-81ac-4306-a7f8-efc25cd1bd0a-LMETA&app_version=7090000&appsearch_header=1&clid=2207453&filmId=14883179736846547616&meta_req_id=1587388279707-7-833c1e56-81ac-4306-a7f8-efc25cd1bd0a-LMETA&service=video.yandex&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%2B%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%2B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2B%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&ui=webmobileapp.yandex&uuid=8c7a23fee3e13dee849421d2fdff922d

2. Заключительный хор из оперы

https://yandex.ru/video/touch/preview?app_id=ru.yandex.searchplugin&app_req_id=1587388425502-7-ccabd988-3ec1-4a5e-9c0d-a58311b4bb81-LMETA&app_version=7090000&appsearch_header=1&clid=2207453&filmId=9015346766826646989&meta_req_id=1587388425502-7-ccabd988-3ec1-4a5e-9c0d-a58311b4bb81-LMETA&service=video.yandex&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D1%85%D0%BE%D1%80%2B%D0%B8%D0%B7%2B%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B%2B%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&ui=webmobileapp.yandex&uuid=8c7a23fee3e13dee849421d2fdff922d

[80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&ui=webmobileapp.yandex&uid=8c7a23fee3e13dee849421d2fdff922d](https://yandex.ru/video/touch/preview?app_id=ru.yandex.searchplugin&app_req_id=1587388518799-7-7e813c8a-d9b4-4301-95b5-eedd82270847-LMETA&app_version=7090000&appsearch_header=1&clid=2207453&filmId=17540651674930213520&meta_req_id=1587388518799-7-7e813c8a-d9b4-4301-95b5-eedd82270847-LMETA&service=video.yandex&text=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%2B%D1%82%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BC&ui=webmobileapp.yandex&uid=8c7a23fee3e13dee849421d2fdff922d)

3. Сцена таяния Снегурочки

https://yandex.ru/video/touch/preview?app_id=ru.yandex.searchplugin&app_req_id=1587388518799-7-7e813c8a-d9b4-4301-95b5-eedd82270847-LMETA&app_version=7090000&appsearch_header=1&clid=2207453&filmId=17540651674930213520&meta_req_id=1587388518799-7-7e813c8a-d9b4-4301-95b5-eedd82270847-LMETA&service=video.yandex&text=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%2B%D1%82%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BC&ui=webmobileapp.yandex&uid=8c7a23fee3e13dee849421d2fdff922d

4. Зя песня Леля

https://yandex.ru/video/touch/preview?app_id=ru.yandex.searchplugin&app_req_id=1587388691103-7-cffeb67f-09d4-42dd-bfa8-b9ae013726c1-LMETA&app_version=7090000&clid=2207453&filmId=15170248797027917778&p=1&service=video.yandex&text=%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2B%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B8%D0%B7%2B%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B%2B%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&ui=webmobileapp.yandex&uid=8c7a23fee3e13dee849421d2fdff922d

Домашнее задание.

Подготовить письменный доклад на тему Н.А. Римский-Корсаков опера "Снегурочка".

10-15 предложений.

Сроки выполнения домашнего задания 1-2 дня.

Выполненное домашнее задание присылать на почту-semenova89ade@yandex.ru.

Желаю успехов!

