

Т.Г. Савельева

*Опорные конспекты
по русской
музыкальной
литературе
Учебное пособие*

Пособие «Опорные конспекты по русской музыкальной литературе» предназначено для учащихся ДШИ, ДМШ третьего и четвертого годов обучения по учебному предмету «Музыкальная литература» дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства.

Опорные конспекты – это один из способов, приемов обучения, которые помогают глубже осмыслить изучаемый материал в целом, дают возможность сориентироваться в объемном учебном материале по музыкальной литературе, подготовить учащихся к восприятию и осознанию музыкальных произведений.

Опорные конспекты представляют собой главные тезисы подробных, развернутых текстов по музыкальной литературе, обобщенные и сжатые теоретические сведения в виде таблиц, схем, опорных сигналов, знаков и символов. В роли опорных сигналов здесь выступают иллюстрации, репродукции картин русских художников, портреты и фотографии композиторов и выдающихся исполнителей. В роли знаков и символов – нотные примеры изучаемых музыкальных произведений. В пособие также включены словари значений, терминов и понятий, встречающихся в тексте.

Данное учебное пособие призвано развить специальные компетенции (сформировать музыкальное мышление, навыки восприятия и анализа музыкальных произведений, приобрести знания о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки) и гуманитарную образованность учащихся.

В условиях крайней ограниченности часов в учебном плане на реализацию программы «Музыкальная литература» и, как следствие, жестко регламентированное время на устные ответы, опорные конспекты помогут учащимся кратко и точно изложить сущность усвоенных знаний.

Основные принципы опорных конспектов:

- ✓ лаконичность;
- ✓ структурность;
- ✓ смысловой акцент (таблицы, схемы, рамки, отделение одного блока от другого, расположение опорных сигналов);
- ✓ ассоциативность;
- ✓ цветовая наглядность и образность.

Исходя из этого, инструктивный материал легко воспринимается и запоминается, компактное представление информации дает возможность охватить материал фронтально, создается основа для сохранения основных знаний в долговременной памяти.

Способы подачи информации в опорных конспектах повышает внимание учащихся, ярко оформленные опоры вызывают положительные эмоции, способствуют прочному запоминанию и, в некоторой степени, снятию утомления.

Савельева Т.Г. –
составитель учебного пособия,
преподаватель МБОУ ДОД ДШИ
г. Шахтерска Сахалинской области.

Содержание

Раздел I. М.И. Глинка

Тема 1. Экспресс-биография	5
Тема 2. Характеристика творчества	7
Тема 3. Опера «Жизнь за царя»	8
Тема 4. Романсы и песни	13
Тема 5. Симфоническое творчество	15
Список основных произведений	16
Словарь	17

Раздел II. А.С. Даргомыжский

Тема 6. Экспресс-биография	19
Тема 7. Характеристика творчества	21
Тема 8. Романсы и песни	21
Список основных произведений	23
Словарь	24

Тема 9. «Могучая кучка»

25

Раздел III. А.П. Бородин

Тема 10. Экспресс-биография	27
Тема 11. Характеристика творчества.	29
Тема 12. Опера «Князь Игорь»	29
Тема 13. Романсы и песни	33
Тема 14. Симфония № 2 «Богатырская»	35
Список основных произведений	37
Словарь	37

Раздел IV. М.П. Мусоргский

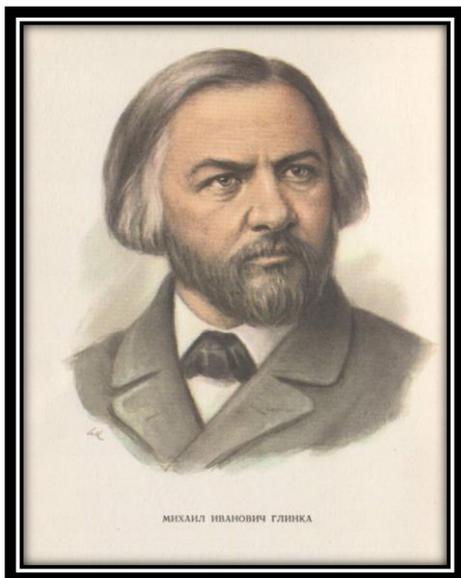
Тема 15. Экспресс-биография	38
Тема 16. Характеристика творчества	40
Тема 17. Оперное творчество	41
Тема 18. Романсы и песни	47
Тема 19. «Картинки с выставки»	48
Список основных произведений	49

Раздел V. Н.А. Римский-Корсаков

Тема 20. Экспресс-биография	50
Тема 21. Характеристика творчества	52
Тема 22. Оперное творчество	52
Тема 23. Симфоническое творчество	59
Список основных произведений	61

Раздел VI. П.И. Чайковский

Тема 24. Экспресс-биография	62
Тема 25. Характеристика творчества	64
Тема 26. Оперное творчество	64
Тема 27. Симфоническое творчество	70
Список основных произведений	72
Литература	73

Раздел I. Михаил Иванович Глинка (1804 – 1857)

Тема 1. Экспресс-биография

М. И. Глинка – первый русский композитор-классик. Вся плеяда молодых русских композиторов XIX века (А. С. Даргомыжский, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский) учились на сочинениях Глинки, бережно сохраняя и развивая его традиции.

<ul style="list-style-type: none"> - Родился в селе Новоспасском Смоленской губернии в дворянской семье. - Самым ярким впечатлением детства был колокольный звон и звучание крепостного оркестра дяди, жившего в соседнем селе. 	20 мая 1804 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Война с Наполеоном. - Семья на время переезжает в г. Орел. Глинка получает домашнее образование. - Любимые предметы – география, иностранные языки, музыка. 	1812 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Переезд в Петербург. - Поступление в Благородный пансион для дворянских детей. - Занятия музыкой с <i>Дж. Фильдом</i>, <i>Ф. Л. Бемом</i>. 	1817 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Глинка оканчивает пансион. - Поступает на службу в канцелярию Совета путей сообщения. 	1822 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Восстание декабристов. - Глинка становится свидетелем событий на Сенатской площади. 	1825 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Первые композиторские успехи. - Романс-элегия на слова Е. А. Баратынского «Не искушай». 	1825 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Поездка в Италию. - Продолжение музыкального образования на родине оперы, изучение стиля бель канто (прекрасное пение). - Знакомство с выдающимися итальянскими композиторами В. Беллини и Г. Доницетти, изучение опер итальянских мастеров. - Уроки с профессором теории музыки <i>З. В. Деном</i>. 	1830 – 1834 гг.
<ul style="list-style-type: none"> - Возвращение в Петербург. - Дружба с поэтами <i>В. А. Жуковским</i>, <i>А. С. Пушкиным</i>, <i>А. С. Грибоедовым</i>. - В.А. Жуковский предлагает написать оперу о подвиге Ивана Сусанина. 	1834 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Женитьба на М.П. Ивановой. 	1835 г.

- Премьера оперы «Жизнь за царя». По словам самого Глинки «Успех был совершенный». - А. А. Шаховской предлагает Глинке написать оперу «Руслан и Людмила».	1836 г.
- Дружба с литератором <i>Н. В. Кукольниковом</i> .	1837 г.
- Служба капельмейстером в Придворной певческой капелле.	1837 – 1839 гг.
- Поездка на Украину для набора певчих в капеллу, среди которых оказался <i>С. С. Гулак-Артемовский</i> – будущий композитор и ученик Глинки.	1838 г.
- Пишет «Вальс-фантазию» для фортепиано. - Посвятил его <i>Екатерине Керн</i> – дочери Анны Керн – возлюбленной А. С. Пушкина.	1839 г.
- Пишет вокальный цикл на слова <i>Н. В. Кукольника</i> «Прощание с Петербургом», романс на слова А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье» (посвящен <i>Е. Керн</i>).	1840г.
- Премьера оперы «Руслан и Людмила».	1842 г.
- Поездка в Париж. - Два концерта, составленные из произведений Глинки приносят композитору европейскую известность.	1844 – 1845 гг.
- Путешествие по Испании. - Две увертюры для симфонического оркестра – «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде».	1845 – 1847 гг.
- Пишет симфонические вариации (симфоническую фантазию) на две русские темы «Камаринская».	1848 г.
- Проживание в Варшаве, Петербурге, Париже, Берлине. - Знакомство с русскими музыкантами <i>М. А. Балакиревым</i> , <i>А. С. Даргомыжским</i> , музыкальными критиками <i>А. Н. Серовым</i> и <i>В. В. Стасовым</i> . - Глинка передает А. С. Даргомыжскому свои тетради занятий с <i>З. В. Деном</i> . - Пишет «Записки» - воспоминания о своей творческой жизни.	1849 – 1857 гг.
- Смерть композитора в Берлине. - Прах Глинки перевезен в Петербург и перезахоронен в Александро-Невской лавре.	1 июня 1857 г.

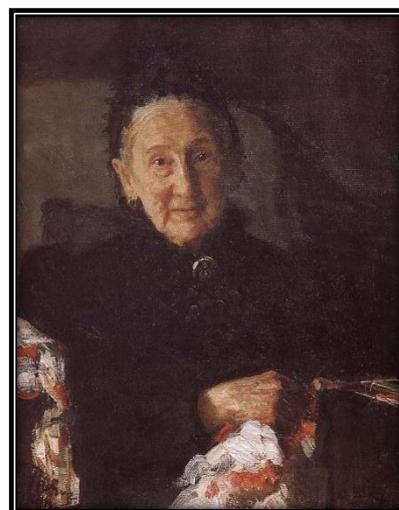
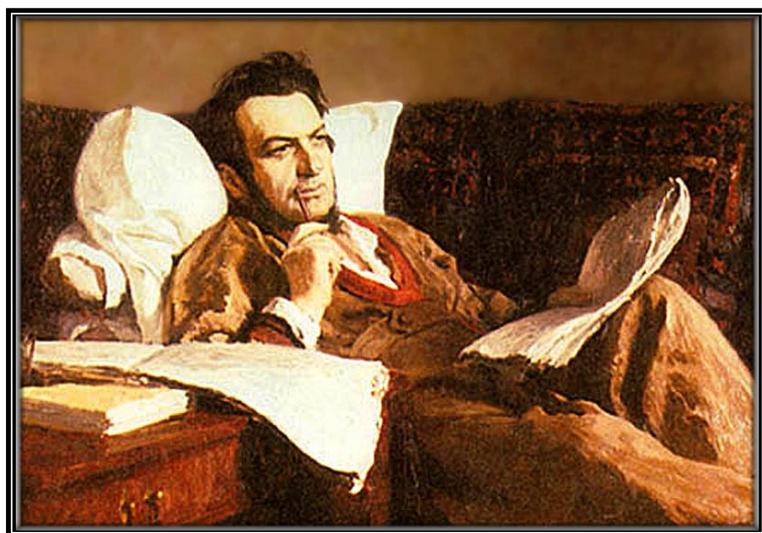
К.Я. Каниевский.
Портрет Н.В. Кукольника

Адольф фон Менцель.
Портрет Зигфрида Дена

Тема 2. Характеристика творчества

Образы и темы	Героика, эпос, лирика, сказка, Восток, Испания.
Жанры	Оперы, симфонические увертюры, романсы, песни, фортепианные миниатюры, театральная музыка, хоры.
Музыкальный язык	В творчестве Глинки соединились классические и романтические черты: - <i>Классические</i> : стройность формы, ясность выразительных средств. - <i>Романтические</i> : красочность гармоний, изящество инструментовки. - Яркий национальный колорит музыкальных тем (интонации, ритмы, гармонии).
Новаторство	- Две оперы Глинки – «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» - положили начало двум основным ветвям русской оперы: героико-патриотической и сказочно-эпической. - Глинка – первый русский симфонист, наметивший пути развития русской симфонической школы. Симфонические произведения: испанские увертюры «Арагонская хота» и «Воспоминания о летней ночи в Мадриде», симфоническая фантазия «Камаринская» и «Вальс-фантазия». - Глинка соединил русскую песенность с западноевропейской. - В жанре романса достиг совершенства в единстве музыки и слова. - Создал первый вокальный цикл «Прощание с Петербургом». - Первым из русских композиторов обратился к теме Востока и Испании. - Ввел балетные сцены в русских операх.
Истоки музыкального языка	- Итальянская музыкальная культура, испанский танец, оркестровое письмо французской композиторской школы. - Творчество И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, К.В. Глюка, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Дж. Фильда. - Русские композиторы: А. А. Алябьев, А. Е. Гурилев, А. Л. Варламов.

Илья Репин. Портреты М.И. Глинки и его сестры Л. И. Шестаковой

Тема 3. Опера «Жизнь за царя»

Премьера - 27 ноября 1836 года в Большом театре Санкт-Петербурга.

Название оперы:

- 1836 год – «Жизнь за царя», текст барона Е. Ф. Розена.
- 1938 год – «Иван Сусанин», текст С. М. Городецкого.
- 1989 год - «Жизнь за царя», текст барона Е. Ф. Розена.

<p>Либретто</p>	<p>- Идея сюжета принадлежит В. А. Жуковскому, сценарий разработал сам композитор, либретто написал барон Е. Ф. Розен.</p> <p>- В основе сюжета – рассказ о героическом поступке русского крестьянина Ивана Сусанина, ценою жизни спасшего первого русского избранного царя из рода Романовых – Михаила от польских интервентов.</p> <p>- В русской литературе и искусстве тема подвига Ивана Сусанина разрабатывалась и до Глинки: <i>«Дума» поэта-декабриста К. Ф. Рыльева (1825г.)</i> <i>Опера «Иван Сусанин» К. А. Кавоса (1815г.).</i></p> <p>- К. А. Кавос признал «победу» Глинки и снял свою оперу из репертуара Большого театра (уникальный пример профессиональной честности).</p>
<p>Действующие лица</p>	<p><i>Иван Сусанин – бас</i> <i>Антонида, его дочь – сопрано</i> <i>Ваня, приемный сын Сусанина – альт</i> <i>Богдан Собинин, жених Антонида – тенор.</i></p>
<p>Жанр оперы</p>	<p>По определению Глинки <i>«Отечественная героико-трагическая».</i></p>
<p>Структура оперы</p>	<p>4 действия с эпилогом (семи картинах). Опера состоит из сольных (ария, песня, романс, каватина, рондо), ансамблевых, хоровых и танцевальных номеров.</p>
<p>Новаторство</p>	<p>- «Жизнь за царя» - первая классическая русская опера на исторический сюжет.</p> <p>- Главные герои – крестьянин и народ, вставшие на защиту Отечества, впервые представлены в героико-трагической, а не в комической роли.</p> <p>- «Жизнь за царя» - первая симфоническая опера: сквозное тематическое развитие, песенный речитатив вместо разговорных диалогов, большая роль оркестра (симфонические антракты). В партии Сусанина звучат интонации хоровых тем интродукции и эпилога.</p>

- Глинка почти не цитирует народные песни. Он создает мелодии, используя элементы протяжной, хороводной, свадебной, солдатской, городской песни и романса.
- Приемы итальянского бель канто в сочетании с русской интонацией и европейскими музыкальными формами подняли оперу до европейского музыкального уровня.

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.

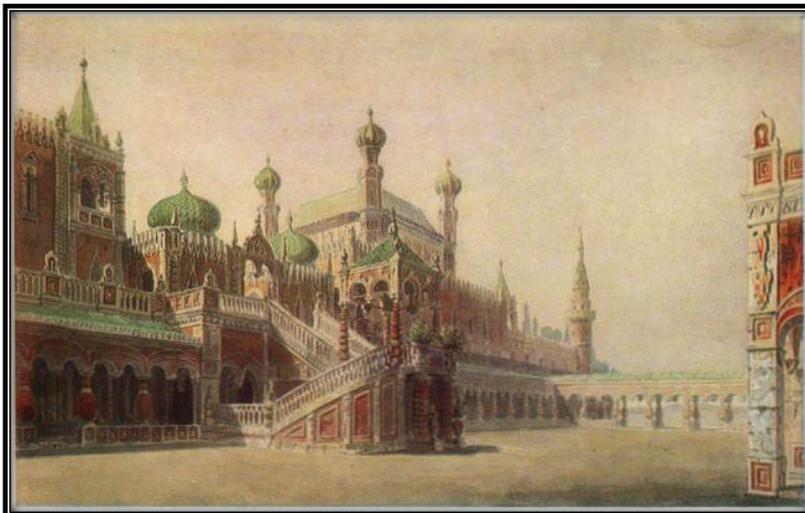
Поляки врываются в дом Ивана Сусанина. «Столкновение» тем русских и поляков (столкновение вокального и инструментального начал).

Четвертое действие

Подвиг и гибель Ивана Сусанина.

Эпилог

Праздник на Красной площади.

*А. А. Роллер
Эскиз декорации к опере
«Жизнь за царя»*

Нотные примеры

I действие. Интродукция.
Мужской хор

Скоро
mf

Ро - ди - на мо - я! Рус -

8. 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 -

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

Трио

Не спеша

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

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

II действие.
Полонез

Умеренно

ff

mf

sf

Краковяк

Быстро

f

Вальс

p

Мазурка

Темп мазурки

III действие.
Песня Вани

Просто, оживленно

Как мать убилого птенца...

Ответ Сусанина

Величественно
ff

8. Стра - ха не стра - шусь, смер - ти
не бо - юсь, ля - гу за свя - ту - ю Русь!

Ответ Сусанина

Величественно

8. Ведик и свят наш край род - ной. Бле - стят сне - га вти - ши лес - ной.

Романс Антонида

Не слишком затягивая
p

Не о том скорб - лю, по - дру - жень - ки, я го - рю - ю не о
том, что мне жал - ко во - ли де - ви - чьей, что о - став - лю от - чий дом!

Свадебный хор.

С движением

8. Раз - гу - ля - ли - ся, раз - ли - ва - ли - ся во - ды веш - ни - е по лу - гам...

IV действие.
Ария Сусанина

Певуче
p

8. Ты при - дешь, мо - я за - ря! Взгля - ну в ли - цо тво - е...

Эпилог.
Хор «Славься»

Торжественно, с движением
f

8. Славь - ся, славь - ся ты, Русь мо - я!

Тема 4. Романсы и песни

*А. Левитин.
Портрет
Осипа Петрова*

*К. Брюллов.
Портрет
Анны Воробьевой-Петровой*

Глинка был замечательным певцом-исполнителем, вокальным педагогом, создавшим пособие «*Школа пения*», учителем выдающихся певцов – *О. Петрова* и *А. Воробьевой-Петровой*. Глинка написал более 70 песен и романсов.

Образы и темы	Любовь, ревность, разочарование; бытовые сценки, картины природы.
Жанры	- Лирические романсы, элегии, «русские песни». - Серенады, баркаролы, застольные песни, баллады. - Некоторые романсы написаны в танцевальных жанрах вальса, мазурки, польки, болеро, полонеза.
Авторы стихов	- Глинка писал романсы на стихи русских поэтов-современников: А. С. Пушкина, Е. А. Баратынского, В. А. Жуковского, А. А. Дельвига, К. Н. Батюшкова, Н. В. Кукольника, Ю. В. Жадовской.
Музыкальный язык	- Напевная, выразительная мелодия (истоки - от народной песни до итальянского бель канто). - Музыкальное воплощение общего настроения текста, следование за поэтической мыслью стиха. - Речитативные интонации выделяют важные детали текста (средняя часть романса «Я помню чудное мгновенье», «Попутная песня»).
Форма	- Куплетная, трехчастная, рондо.

- Вокальный цикл «**Прощание с Петербургом**» был написан в 1840 году.
- Автор стихов – Николай Васильевич Кукольник.
- Все 12 романсов цикла объединяет тема странствий.
- Самые известные из них «**Попутная песня**» и «**Жаворонок**».
- А.С. Пушкин посвятил стихотворение «**Я помню чудное мгновенье**» Анне Петровне Керн (1825г.).
- В 1840 году Глинка, влюбленный в дочь А. Керн Екатерину, написал романс на текст поэта и посвятил его Е. Керн.

Нотные примеры

Жаворонок. Слова Н. Кукольника

Умеренно
p

Меж - ду не - бом и зем - лей пес - ня раз - да - ет - ся...

Musical notation for the first example, featuring a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature (C). The melody is written on a single staff with lyrics underneath.

Попутная песня. Слова Н. Кукольника

Очень скоро
mf

Дым стол - бом, ки - пит, ды - мит - ся па - ро - ход! Пе - стро -
та, раз - гул, вол - не - нье, о - жи - да - нье, не - тер - пень - е.

Musical notation for the second example, featuring a treble clef, a key signature of two sharps (F#, C#), and a 2/4 time signature. The melody is written on two staves with lyrics underneath.

Постепенно замедляя

Постепенно замедляя
p

Нет! Тай - на - я ду - ма бы - стре - е ле -
тит, и серд - це, мгно - ве - нья счи - та - я, сту - чит...

Musical notation for the third example, featuring a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. The melody is written on two staves with lyrics underneath.

Я помню чудное мгновенье. Стихи А. Пушкина

Умеренно скоро

Я по - мню чуд - но - е мгно - ве - нье: пе - ре - до мной я - ви - лась
ты, как ми - мо - лет - но - е ви - де - нье, как
ге - ний чи - стой кра - со - ты. Как ге - ний чи - стой кра - со - ты.

Musical notation for the fourth example, featuring a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature (C). The melody is written on three staves with lyrics underneath.

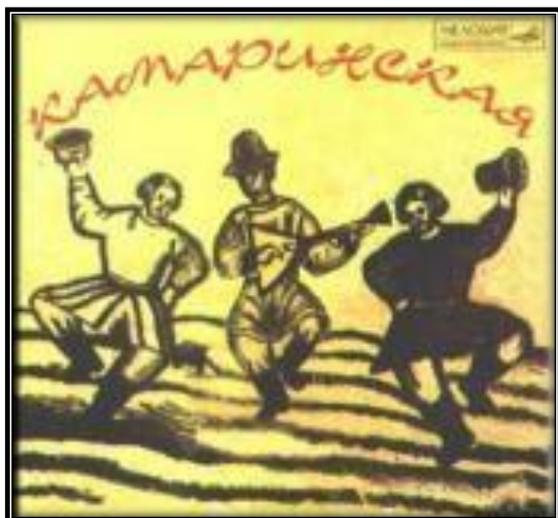

Выдающиеся русские оперные певцы

Николай Фигнер
(1857-1918)

Сергей Лемешев
(1902 - 1918)

Тема 5. Симфоническое творчество

Симфоническая фантазия «Камаринская»

*Вся русская симфоническая школа,
подобно тому как весь дуб в желуде,
заклучена в симфонической фантазии
«Камаринская»
П.И. Чайковский*

Глинкой написаны: Испанские увертюры: «Арагонская хота», «Воспоминания о летней ночи в Мадриде», симфоническая фантазия (скерцо) «Камаринская».

Год создания	1848
Жанр	Фантазия на две русские народные темы – величавую свадебную песню «Из-за гор, гор высоких» и задорную плясовую «Камаринская».
Форма	Вариации на две темы – двойные вариации. Глинка услышал в контрастных темах интонационное сходство, объединил и развил темы, используя приемы мелодического и тембрового варьирования, подголосочной полифонии (ответвление от основной мелодии подголосков).

Нотные примеры

Первая тема «Свадебная»

Вторая тема «Камаринская»

«Вальс-фантазия»

Михаил Глинка

Екатерина Керн

Год создания	1839 – редакция для фортепиано (посвящен Е. Керн). 1845, 1856 – две оркестровые редакции.
Жанр	Лирическая поэма в жанре вальса.
Форма	Цепь музыкальных эпизодов с чертами рондо (основная тема неоднократно повторяется).
Новаторство	- Обогащение бального танца глубоким психологическим содержанием. - Трехтактное строение темы с щемящей тритоновой интонацией, остающейся без разрешения. - Использование «чистых» солирующих тембров соло (например, тромбона, валторны, кларнетов).

Вальс-фантазия

Список основных произведений

Оперы	«Жизнь за царя», «Руслан и Людмила».
Вокальные произведения	Более 70 романсов и песен.
Симфоническое творчество	- Испанские увертюры «Арагонская хота», «Воспоминания о летней ночи в Мадриде». - Симфоническая фантазия «Камаринская». - «Вальс-фантазия».
Камерные произведения	- Камерные ансамбли, в том числе секстет для фортепиано, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса. - Патетическое трио для фортепиано, кларнета, и фагота.
Инструментальное творчество	Фортепианные пьесы.

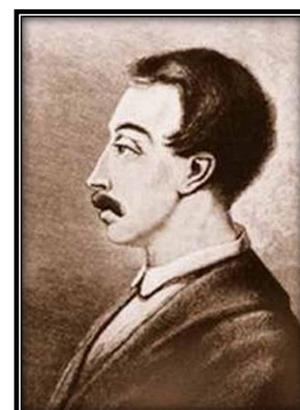
Словарь

Ария	<ul style="list-style-type: none"> - От итал. «<i>aria</i>» - «воздух». - Законченный по построению эпизод в опере, оратории или кантате, исполняемый одним певцом в сопровождении оркестра.
Александр Шаховской	Князь, драматург, член Российской Академии и литературного общества «Беседа любителей русского слова».
Благородный пансион	<ul style="list-style-type: none"> - Учебное заведение при Главном педагогическом институте, выпускники которого становились послами и дипломатами. - В преподавательский состав входили учителя Царскосельского лицея. - Одним из наставников Глинки был поэт, будущий декабрист, друг Пушкина Вильгельм Карлович Кюхельбекер.
Вариация	<ul style="list-style-type: none"> - От латин. «<i>Varius</i>» - «различный». - Вариацией, т. е. изменением считается в музыке прием, вследствие которого мелодия видоизменяется, не теряя при этом своих характерных очертаний. - Вариацию можно сравнить с мимикой, благодаря которой лицо, прежде находившееся в спокойном состоянии, получает всевозможные выражения.
Джон Фильд	<ul style="list-style-type: none"> - Ирландский композитор и пианист середины XIX века. - Современник Ф. Шопена. - Автор ноктюрна – лирической фортепианной пьесы.
Каватина	От итал. « <i>cavatina</i> », уменьшительное от итал. « <i>cavata</i> » - небольшая лирическая оперная ария.
Капелла	Коллектив певцов и инструменталистов.
Капельмейстер	Руководитель капеллы.
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский	Руководители второго народного ополчения во время польской интервенции в Смутное время, и победы над Польшей в 1612 году.
Лирика	Мир чувств человека.
Наполеон Бонапарт	Французский император, полководец.
Опера	От итал. – « <i>действие, произведение</i> », от лат. – « <i>труд, творение</i> » – музыкальный спектакль, состоящий из сольных вокальных эпизодов – арий, речитативов, а также ансамблей, хоров, балетных сцен, самостоятельных оркестровых номеров.
Песня	Самая простая, наиболее распространённая форма вокальной музыки, объединяющая поэтический текст с несложной, легко запоминающейся мелодией.

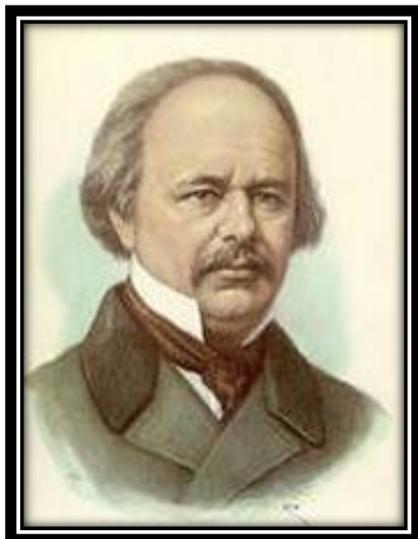
Поэма	От греч. « <i>poïeta</i> » - «творю» - пьеса лирико-повествовательного характера, которая отличается свободой построения и эмоциональной насыщенностью.
Речитатив	От итал. « <i>recitativo</i> » - «декламировать», «речь нараспев». В операх и ораториях речитатив выполняет функцию связок между ариями. При этом в речитативах отражается драматическое действие, а в ариях - эмоциональная реакция персонажей на него.
Романс	От исп. « <i>romance</i> », буквально - «по-романски», т. е. «по-испански» – камерное музыкально-поэтическое произведение для голоса с инструментальным сопровождением.
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>» – «вступление» – инструментальная оркестровая пьеса, исполняемая перед началом какого-либо представления – оперы, балета, кинофильма и т. п., либо одночастное оркестровое произведение, часто принадлежащее к программной музыке.</p> <p>- Поначалу увертюры писались для того, чтобы дать публике время занять места в зале.</p> <p>- Во времена Моцарта традиция изменилась, и увертюра стала полноправной частью композиции.</p> <p>- Многие композиторы использовали в увертюре мелодии из оперы, для которой увертюра писалась.</p>
Франц Бем	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 распространилась по всей Испании.</p>
Элегия	От греч. « <i>ελεγεια</i> » - «жалоба» – камерное музыкальное произведение задумчивого, печального характера.
Эпос	Повествование.

Франц Бем

В.К. Кюхельбекер

Раздел II. Александр Сергеевич Даргомыжский (1813 – 1869)

Тема 6. Экспресс-биография

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

А. С. Даргомыжский

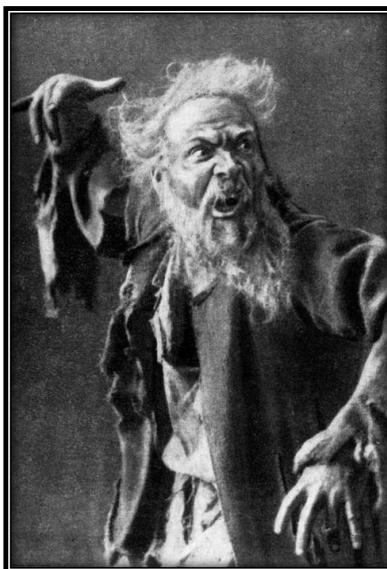
А.С. Даргомыжский – младший современник, последователь и друг М.И. Глинки, представитель направления, названного в литературе **«Критическим реализмом»**. Первый русский классик реалистического направления в музыке. Новаторство и достижения Даргомыжского подхватили и развили композиторы «Могучей кучки».

Родился в селе Даргомыж Тульской губернии.	2 февраля 1813 г.
- Переезд семьи в Петербург. - Получение домашнего образования. - С 6 лет играл на фортепиано, с 9 – на скрипке. - Учителя: пианист А. Т. Данилевский, Ф. Шоберлехнер (венский пианист).	1817 г.
Первые сочинения для фортепиано: марш, контрданс, «Меланхолический вальс».	1824 г.
Служба чиновником.	1827 г.
Знакомство с М.И. Глинкой определило творческую судьбу.	1835 г.
- Работа над оперой «Эсмеральда» по роману В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» (постановка была осуществлена в 1847 г.). - Романсы «Я вас любил», «Юноша и дева», «Ночной зефир». - Общение с В. А. Жуковским, П. А. Вяземским, В. Ф. Одоевским, М. Ю. Лермонтовым. - Проведение музыкальных «четвергов» (творческие собрания в доме Даргомыжского). - Выход в отставку в чине титулярного советника.	1835 – 1839 гг.
Первое заграничное путешествие по Европе.	1844 – 1845 гг.
- Начало зрелого периода творчества. - Романсы «Мне грустно», «И скучно, и грустно», «Мельник». - Даргомыжский заведует отделом музыкальных фельетонов в сатирических журналах «Искра» и «Будильник». Там же знакомится с художником-сатириком Н. А. Степановым и поэтом В. С. Курочкиным.	1845 г.
Работа над лирико-психологической оперой «Русалка» на сюжет драмы А.С. Пушкина. Успешная премьера.	1848 – 1855 гг.

<ul style="list-style-type: none"> - Поздний период творчества. - Знакомство с М. А. Балакиревым, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргским. - Участие в организации Русского музыкального общества, в разработке Устава консерватории. - Пишет драматическую песню «Старый капрал», сатирические песни «Червяк», «Титулярный советник». 	1855 – 1869 гг.
<ul style="list-style-type: none"> - Второе заграничное путешествие. - Успех в столице Бельгии Брюсселе. - Создание симфонических пьес «Баба-Яга», «Казачок», «Чухонская фантазия». 	1864 – 1865 гг.
<p>Работа над оперой «Каменный гость» по трагедии А.С. Пушкина (неокончена).</p>	1866 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Смерть композитора. - Похоронен в Александро-Невской лавре в Петербурге. 	5 января 1869 г.

Дом в Санкт - Петербурге, где жил А.С. Даргомыжский

*Опера «Русалка»
Ф. Шаляпин в роли
Мельника.*

Тема 7. Характеристика творчества

Историческая обстановка	Резко обострившийся кризис крепостнической системы.
Современники	- <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. Огарев. - <i>Художники</i> П. А. Федотов, В. Г. Перов.
Главная тема творчества	Интерес к личности «маленького человека», тема социального неравенства.
Жанры	Оперы, более 100 романсов и песен, симфонические произведения, опера-балет.
Музыкальный язык. Новаторство	- В основе ранних романсов и песен – широкая, распевная кантилена. В зрелый и поздний периоды следует за каждым словом текста. - Мастерски передает особенности речи: говор крестьян, солдат, городских жителей. - Точность и выразительность психологических характеристик, музыкальных портретов.
Истоки музыкального языка	Использует интонации и ритмы городских песен, водевильного куплета, цыганского романса, танца.
Новаторство в оперном жанре	- Опера «Русалка» - первая русская лирико-психологическая драма. - Опера «Каменный гость» написана на неизменный текст маленькой трагедии А.С. Пушкина и целиком построена на мелодическом речитативе, передающем разговорную речь героев.

Тема 8. Романсы и песни

*Выдающиеся
российские певицы*

*Елена
Образцова*

*Ирина
Архипова*

Жанры	- Традиционные жанры элегии, русской песни, баллады. - Создание новых жанров: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>монолог-размышление</i> («Мне грустно», «И скучно, и грустно»); ▪ <i>монолог-портрет</i> («Мне минуло шестнадцать лет»); ▪ <i>драматическая сцена</i> («Старый капрал»); ▪ <i>народно-бытовая сценка с диалогом</i> («Мельник»); ▪ <i>сатирические песни</i> («Червяк», «Титулярный советник»).
Герои и темы	- Появляется новый герой – «маленький человек»: мелкий чиновник, крестьянин, ремесленник, солдат. - Критически изображает равнодушие и черствость богатых, раболепие и униженность бедных людей. - Сатирические романсы – музыкальные карикатуры, где «смех звучит сквозь слезы».
Авторы стихов	А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, В. А. Жуковский, А. А. Дельвиг, А. В. Кольцов, Н. М. Языков, поэты-искровцы В. С. Курочкин, П. И. Вейнберг.
Форма	Чаще трехчастная и куплетная.
Новаторство	- Точное следование мелодии за текстом, интонацией, изгибами речи. - Декламационная мелодия правдиво отображает все нюансы состояния героя. - Множество ремарок превращают песню в театрализованную сценку.

Нотные примеры

«Мне минуло шестнадцать лет»

Умеренно быстро

Мне ми-ну-ло шест-над-цать лет, но серд-це бы-ло в во-ле. Я
ду-ма-ла: весь бе-лый свет, весь бе-лый свет — наш бор, по-ток и по-ле.

«Мне грустно»

Умеренно *p* **rit.**

Мне груст-но, по-то-му что я те-бя люб-лю, —
и зна-ю: мо-ло-дость цве-ту-щу-ю тво-ю
не по-ща-дит мол-вы ко-вар-но-е го-не-нье!

«Старый капрал»

Умеренно

f *s* *f* *p*

В но-гу, ре-бя-та, раз, два! Гру-дью по-дай-ся, не хнычь, рав-няй-ся! Раз, два, раз, два!

«Титулярный советник»

Не спеша

p *f*

Он был ти-ту-ляр-ный со-вет-ник, о-на ге-не-раль-ска-я дочь...

«Червяк»

Не спеша
скромно

Я всей ду-шой к же-не при-вя-зан; я в лю-ди вы-шел, да че-го! Я
друж-бой гра-фа ей о-бя-зан, лег-ко ли? гра-фа са-мо-го!

Список основных произведений

Оперы	<ul style="list-style-type: none"> - «Эсмеральда». - «Торжество Вакха». - «Русалка». - «Каменный гость».
Произведения для оркестра	<ul style="list-style-type: none"> - «Болеро». - «Баба-Яга» («С Волги в Ригу»). - «Казачок». - «Чухонская фантазия».
Камерно-вокальные произведения	Песни и романсы
Произведения для фортепиано	<ul style="list-style-type: none"> - «Меланхолический вальс». - «Блестящий вальс». - Вариации на тему русской песни «Винят меня в народе». - Фантазия, галоп, марш из оперы «Эсмеральда». - Танцы на мотивы из оперы «Эсмеральда». - Французская кадрили. - Табакерочный вальс. - Песня без слов. - Фантазия на мотивы из оперы «Иван Сусанин» М. И. Глинки.

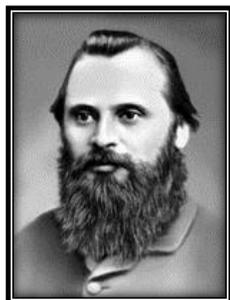
Словарь

Водевиль	Комедийная пьеса с песенками-куплетами и танцами, а также жанр драматического искусства.
Опера-балет	Музыкально-театральный жанр, в котором танцевальные сцены сочетаются с ариями, речитативами, ансамблями и другими оперными формами.
Критический реализм	Реализм – от лат. «realis» - «вещественный» – стремление к правдивому изображению действительности. Критический реализм обличал пороки крепостнического и буржуазного общества, трагическое положение народных масс – крепостного крестьянства, обездоленного городского люда.
Ремарка	От фр. « <i>remarque</i> » - «замечание, примечание» – драматургический термин, поясняющий психологическое состояние персонажей. Например, « <i>запинаясь</i> », « <i>робко</i> », « <i>прищурив глаз</i> » из песни «Червяк».
Цыганский романс	- Разновидность русского романса, сложившаяся к середине 19 века в исполнительской практике певцов и гитаристов из петербургского и московского цыганских хоров. - В цыганском романсе преобладала подчеркнутая эмоциональность, декламационность мелодии, в поздних образцах - преувеличенная патетическая «надрывность».

Бронзовый бюст А.С. Даргомыжского в г. Вязьме

Тема 9. «Могучая кучка»

М.А. Балакирев

М.П. Мусоргский

А. П. Бородин

Н.А. Римский-Корсаков

Ц. А. Кюи

Название группы	- «Могучая кучка» - творческое содружество русских композиторов. - Также ее называют « <i>Новой русской музыкальной школой</i> », « <i>Балакиревским кружком</i> », « <i>Русской пятеркой</i> ».
Историческая обстановка	Группа сложилась в пору демократического подъема 60-х годов XIX века в России.
Состав группы	- Балакирев Милий Алексеевич (1837 – 1910). - Мусоргский Модест Петрович (1839 – 1881). - Бородин Александр Порфирьевич (1833 – 1887). - Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844 – 1908). - Кюи Цезарь Антонович (1835 – 1918). Критик, искусствовед и историк Владимир Васильевич Стасов (1824 – 1906) активно участвовал в деятельности кружка, предлагал сюжеты, помогал в их разработке, представляя исторические материалы, выступал в печати, защищая и пропагандируя новое искусство.
Руководитель кружка	М.А. Балакирев – композитор, учитель и редактор произведений молодых «кучкистов».
Цели	- Композиторы отстаивали новые пути в музыке и боролись с консервативным академическим направлением, представленным Петербургской консерваторией и Русским музыкальным обществом. - Подобные задачи в изобразительном искусстве ставили « <i>Товарищество передвижных художественных выставок</i> » и « <i>Артель художников</i> », в литературе – <i>кружок журнала «Современник»</i> .
Темы и образы	- Продолжали и развивали традиции М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского. - Тематика творчества связана с образами народной жизни, исторического прошлого России, народного эпоса и сказки, с древними верованиями и обрядами. - Для сочинений «кучкистов» характерны размах музыкальных замыслов; важное драматургическое значение имели народно-массовые сцены в операх.
Жанры	Оперы, симфонии, симфонические картины, сюиты, фантазии, романсы и песни.

<p>Музыкальный язык</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Опора на интонации крестьянской песни, их широкое использование в операх, романсах и песнях. - Обращение к фольклору других народов: украинские, грузинские, чешские, татарские, испанские мелодии. - Особое место в творчестве занимает «русский Восток»: «Тамара» и «Исламей» М. А. Балакирева, «Князь Игорь» А. П. Бородин, «Шехерезада» и «Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова, «Хованщина» М. П. Мусоргского. - А.П. Бородин и М.А. Балакирев – создатели русского национального эпического симфонизма.
<p>Историческая роль</p>	<p>К середине 70-х годов «Могучая кучка» распалась, однако ее эстетические принципы и творчество оказали огромное влияние на композиторов следующего поколения как в России, так и за рубежом.</p>

А. Михайлов. Балакиревский кружок.

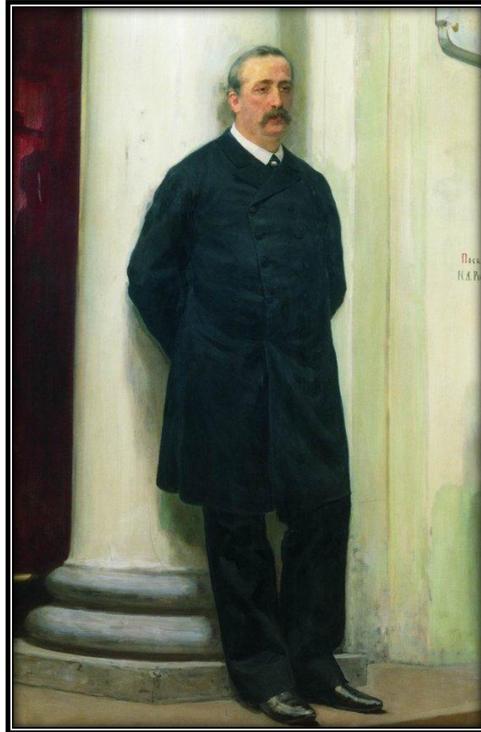
Раздел III. Александр Порфирьевич Бородин (1833 – 1887)

Тема 10. Экспресс-биография

А. П. Бородин – самобытный русский композитор, известный ученый-химик, педагог и общественный деятель, дирижер и музыкальный критик, академик Медико-хирургической академии, член «Могучей кучки», продолжатель традиций М.И. Глинки.

<ul style="list-style-type: none"> - Родился в г. Санкт-Петербурге. - Получил прекрасное домашнее воспитание. - Играл на виолончели, флейте, фортепиано. - Самостоятельно изучал музыкальную литературу: переиграл в четыре руки все симфонии Й. Гайдна, Л. Бетховена, Ф. Мендельсона. - Первые сочинения: полька «Элен», концерт для флейты и фортепиано, струнное трио. 	31 октября 1833 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Оканчивает Медико-хирургическую академию. - Через два года получает степень доктора медицины. 	1856 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Заграничная командировка: Германия (Гейдельберг), Италия, Франция, Швейцария. - Знакомство с музыкой современных композиторов-романтиков: К. Вебера, Ф. Листа, Г. Берлиоза. - Окружение: Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов, А. М. Бутлеров и др. - Встреча с будущей женой – пианисткой Екатериной Протопоповой. 	1859 – 1862 гг.
<ul style="list-style-type: none"> - Избран профессором Медико-хирургической академии. - Знакомство с М. А. Балакиревым. - Входит в состав «Могучей кучки». 	1862 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Окончание Первой симфонии. - Сочиняет романсы эпического и лирического содержания на собственный текст («Спящая княжна», «Песня темного леса», «Морская царевна», «Фальшивая нота», «Море»). 	1867 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Появляется идея создания оперы «Князь Игорь» и Второй («Богатырской») симфонии. - Работа над оперой продолжалась 18 лет, а над симфонией – 7 лет. 	1869 г.
<p>Становится организатором и преподавателем Высших женских медицинских курсов.</p>	1872 г.
<p>Создание двух струнных квартетов, романсов.</p>	конец 70-х – начало 80-х гг.

<ul style="list-style-type: none"> - Поездки за границу: в Германию, Бельгию, Францию. - Встреча с Ф. Листом в Германии. - Начало популярности как композитора за рубежом. 	<p>1877 г., 1881 г., 1885 г.</p>
<p>Последние крупные сочинения: программная симфоническая картина «В Средней Азии», неоконченная Третья симфония.</p>	<p>1880-е гг.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Смерть от сердечного приступа в г. Санкт-Петербурге. - Похоронен в Александро-Невской лавре. 	<p>15 февраля 1887 г.</p>

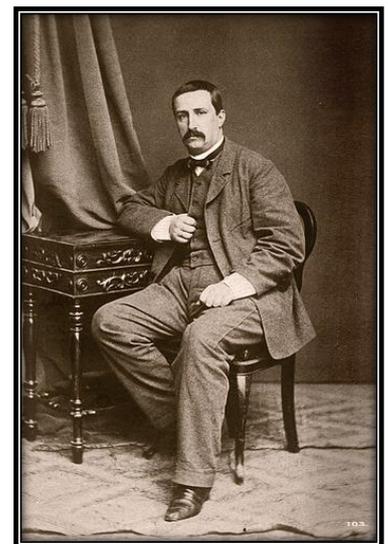

*И. Репин.
Портрет А.П. Бородина*

Е.К. Протопопова

*Струнный квартет
№2 Ре мажор (1881) Александр
Порфирьевич Бородин
посвятил своей жене
Екатерине Сергеевне
Бородиной (Протопоповой).
Написанный «на одном
дыхании» квартет посвящён
20-летию их признания в
любви.*

А.П. Бородин

Тема 11. Характеристика творчества

Темы	Эпос, лирика, Восток, добродушный юмор.
Жанры	Опера, симфонии, квартеты, симфоническая картина, романсы.
Музыкальный язык	<ul style="list-style-type: none"> - Не цитировал народные песни, а создавал собственные мелодии в духе былин, обрядовых и лирических песен. - Музыкальный стиль отличается классической завершенностью (часто использовал классические формы – сонатную, трехчастную). - Речитативу предпочитает кантилену. - Лучшие мелодии как русские, так и восточные, звучат плавно и широко. - Гармонии красочные и необычные, предвосхитили многие новшества в европейской музыке (К. Дебюсси, М. Равель, И. Ф. Стравинский).

Тема 12. Опера «Князь Игорь»

История создания:

- Начата в 1869 году.
- Бородин 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 г. Санкт-Петербурге.

Илья Глазунов. Князь Игорь

Литературный источник	<ul style="list-style-type: none"> - Летопись XII века «Слово о полку Игореве». - Предложена В.В. Стасовым в качестве основы оперного сюжета.
Либретто	А.П. Бородина
Основные действующие лица	<ul style="list-style-type: none"> - <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.
Жанр	<p><i>Этический:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

	- Закругленные 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.

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.

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).

Четвертое действие («русское»)

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

Нотные примеры.

Пролог. Хор «Слава»

Умеренно быстро

Солн - цу крас - но - му сла - ва! Сла - ва! Сла - ва в не - бе у нас!

I действие 1-я картина. Песня Галицкого

Умеренно быстро

Только мне до - ждаться че - сти, на Пу - ти - вле кня - зем се - сти,
яб не - стал ту - жить, я бы - знал, как - жить!

I действие. Финал. Мужской хор

Неторопливо

Му - жай - ся кня - ги - ня, не - до - брые ве - сти те - бе мы не - сем, кня - ги - ня.

II действие. Ария князя Игоря.

Оживленно

О. дай - те, дайте мне сво - бо - ду, я свой по - зор су - мею ис - ку - пить.
Спасу я честь сво - ю и сла - ву, я Русь от не - друга спа - су!

II действие. Ария князя Игоря. Средний раздел.

Более сдержанно

Ты од - на, го - луб - ка ла - да, ты од - на ви - нить не
ста - нешь, серд - цем чут - ким все пой - мешь ты, все ты мне про - стишь.

II действие. Ария Кончака

В среднем темпе

p

О нет, нет, друг, нет, князь, ты здесь не плен - ник,

ты ведь гость у ме - ня до - ро - гой!

Хор невольниц.

Не спеша

p

У - ле - тай на крыльях ве - тра ты в край род - ной, род - на - я пес - ня на - ша...

Пляска мужчин.

Быстро, живо

f

IV действие. Плач Ярославны

Очень умеренно

pp

Ах! Пла - чу я, горь - ко пла - чу я...

*Николай Рерих.
Эскиз декорации к опере
«Князь Игорь».
Половецкий стан*

Тема 13. Романсы и песни А.П. Бородина.

*Иван Крамской.
Портрет певицы Е. Лавровской*

Певица А. Нежданова

Авторы стихов	- А. С. Пушкин, Н. А. Некрасов, Г. Гейне, А.К. Толстой. - Некоторые романсы написаны на собственные тексты.
Жанры	- <i>Эпические (сказочные)</i> : «Спящая княжна», «Песня темного леса», «Морская царевна»; образы русского «богатырского» эпоса. - <i>Лирические</i> : «Отравой полны мои песни», «Фальшивая нота», «Для берегов отчизны дальней», «Из слез моих». Выражение тонких душевных переживаний – от страстных и порывистых до созерцательных и нежных. Влияние композиторов-романтиков Р. Шумана, Ф. Листа, Ф. Мендельсона. - <i>Сатирические</i> : «Спесь», «У людей-то во дому». Большая роль речевой интонации. В этих песнях Бородин – последователь А. С. Даргомыжского. Театральность и изобразительность. - <i>Восточные</i> : «Арабская мелодия».
Мелодии	- В эпических и сказочных произведениях мелодии песенные. - В лирических и сатирических романсах и песнях преобладает декламационность.
Партия фортепиано	- Поддерживает мелодию, а не главенствует. - В одних романсах и песнях сопровождение имеет изобразительный характер («Море», «Морская царевна»), в других усиливает смысловую выразительность мелодии с помощью яркой, неповторимой гармонии («Для берегов отчизны дальней»).

Нотные примеры

Для берегов отчизны дальней.
Стихи А. С. Пушкина.

Подвижно *p* *cresc.*

Для бе-ре-гов от-чиз-ны даль-ной ты по-ки-да-ла край чу- жой; в час не-заб-вен-ный, в час пе-чаль-ный я дол-го пла-кал пред то-бой.

Спесь. Стихи А. К. Толстого.

Умеренно быстро, маршеобразно

Хо-дит Спесь на-ду-ва-ю-чись, с бо-ку на бок пе-ре-ва-ли-ва-ясь. Хо-дит Спесь.

Песня темного леса.
Слова А. П. Бородина

Умеренно и тяжело *p*

Тем-ный лес шу-мел, тем-ный лес гу-дел, пес-ню пел...

Спящая княжна.
Слова А. П. Бородина.

Не спеша

Спит, спит вле-су-глу-хом, спит кня-на вол-шеб-ным сном...

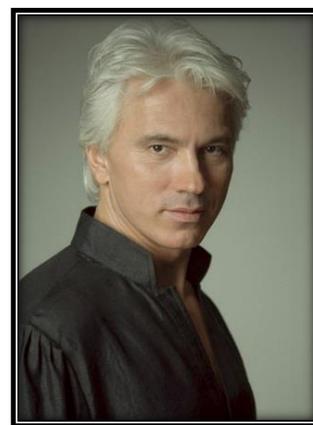
Выдающиеся российские певцы

Александр Пирогов

Иван Козловский

Дмитрий Хворостовский

Тема 14. Симфония № 2 «Богатырская»

Название дано В. В. Стасовым.

Год создания – 1876.

История создания:

- Бородин писал симфонию 7 лет одновременно с оперой «Князь Игорь».
- Эти сочинения близки по содержанию и музыкальному складу.

Виктор Васнецов. Фрагмент картины «Богатыри»

Жанр	Эпический
Строение	Четырехчастный цикл
Новаторство	<ul style="list-style-type: none"> - Первая русская эпическая симфония. - Опора на русскую народную традицию (интонации, лад, ритм). - Третья и четвертая 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	Четвертая 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 трехчастная. Крайние части – в сонатной форме. Трио – вариации на песенную тему.	Сонатная. Andante.	Сонатная
Тональный план	си минор	Фа мажор	Ре бемоль мажор	Си мажор

Нотные примеры

I часть. Главная тема.

Быстро

f *mf* *f*

Detailed description: A single staff of music in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The tempo is marked 'Быстро' (Allegro). The dynamics are marked 'f' (forte), 'mf' (mezzo-forte), and 'f' (forte) again. The melody consists of eighth and sixteenth notes with some rests.

Побочная тема

Постепенно замедляя

p dolce

Detailed description: A single staff of music in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The tempo is marked 'Постепенно замедляя' (Ritardando). The dynamics are marked 'p dolce' (piano dolce). The melody is slower and features long, sweeping lines.

II часть. Главная тема

Очень быстро

mf cresc.

Detailed description: Two staves of music in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The tempo is marked 'Очень быстро' (Vivace). The dynamics are marked 'mf cresc.' (mezzo-forte crescendo). The first staff has a dotted line with an '8' above it, indicating an octave. The second staff continues the melody with eighth notes.

Побочная тема

Очень быстро

f appass. ed energico

Detailed description: A single staff of music in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The tempo is marked 'Очень быстро' (Vivace). The dynamics are marked 'f appass. ed energico' (forte appassionato ed energico). The melody is fast and energetic.

Средний раздел

В среднем темпе

p dolce ed cantabile

Detailed description: A single staff of music in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The tempo is marked 'В среднем темпе' (Moderato). The dynamics are marked 'p dolce ed cantabile' (piano dolce ed cantabile). The melody is smooth and lyrical.

III часть

Умеренно

mf

Detailed description: A single staff of music in treble clef with a key signature of three flats (Bb, Eb, Ab) and a common time signature (C). The tempo is marked 'Умеренно' (Moderato). The dynamics are marked 'mf' (mezzo-forte). The melody is moderate in tempo.

IV часть. Главная тема

Быстро *8va*

Detailed description: A single staff of music in treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a common time signature (C). The tempo is marked 'Быстро' (Allegro). The dynamics are marked '8va' (ottava). The melody is fast and features eighth notes.

IV часть. Побочная тема

Быстро

Detailed description: A single staff of music in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The tempo is marked 'Быстро' (Allegro). The melody is fast and energetic.

Список основных произведений

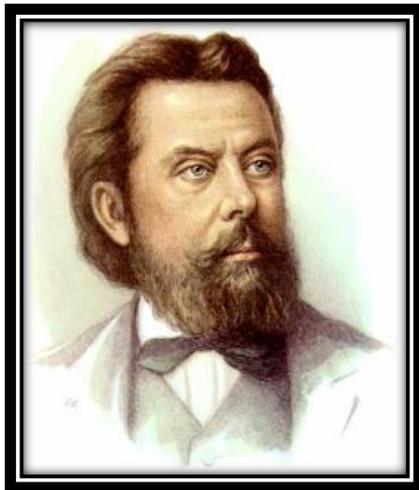
Симфонические произведения	Три симфонии (Третья не закончена), симфоническая картина «В Средней Азии».
Опера	«Князь Игорь»
Камерно-инструментальные произведения	Два струнных квартета
Вокальные произведения	16 романсов
Произведения для фортепиано	Фортепианные пьесы, «Маленькая сюита»

Словарь

Гудошники	Они же скоморохи – музыканты, игравшие на русских народных музыкальных инструментах. Гудошники промышляли пляской, песнями, шутками, фокусами. Гудошники (скоморохи) были постоянными участниками народных празднеств, игрищ, гуляний, различных обрядов.
Декламационность	Декламация - от лат. <i>«declamatio»</i> - «упражнение в красноречии» - искусство произнесения стихов или прозы.
Демократия	От греч. <i>«власть народа»</i> . Общество осуществляет самоуправление ради общего блага.
Консерватизм	Приверженность ко всему устаревшему, отжившему, косному; враждебность и противодействие прогрессу, всему новому, передовому.
Номерная структура оперы	Персонажи каждого номера перечислены в порядке их появления на сцене.
Фольклор	От англ. <i>«folk-lore»</i> - «народная мудрость» - народное творчество, чаще всего устное.

Николай Рерих. Поход Князя Игоря

Раздел IV. Модест Петрович Мусоргский (1839 – 1881)

Тема 15. Экспресс-биография

М.П. Мусоргский – великий композитор-реалист, правдиво изображающий жизнь во всей ее сложности и многообразии, один из самых ярких и самобытных композиторов XIX века.

Родился в селе Карево Псковской губернии в семье помещика.	9 марта 1839 г.
- Поступление в Петропавловскую школу в Петербурге. - Начало занятий по фортепиано у А. Г. Герке.	1849 г.
- Поступление в школу гвардейских подпрапорщиков. - Первые сочинения. Издание фортепианной пьесы-польки «Подпрапорщик».	1852 г.
- Окончание школы гвардейских подпрапорщиков. - Зачисление в гвардейский Преображенский полк. - Встреча с А. П. Бородиным на дежурстве в госпитале. - Знакомство с А.С. Даргомыжским.	1856 г.
- Знакомство с Ц. А. Кюи и М. А. Балакиревым в доме А. С. Даргомыжского, с В. В. и Д. В. Стасовыми в доме М. А. Балакирева. - Начало занятий композицией под руководством М. А. Балакирева.	1857 г.
- Выход в отставку с военной службы. - Поступление на службу чиновником в Инженерное управление.	1858 г.
- Жизнь в «коммуне» с группой молодых людей. - В это время Мусоргский находился под влиянием идей романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?»	1863 – 1865 гг.
- Создание песни «Калистрат» на слова Н. А. Некрасова – первой из серии вокальных сцен из народной жизни.	1864 г.
- Уход со службы в Инженерном управлении.	1867 г.
- Знакомство с историком литературы В. В. Никольским. - Начало работы над оперой «Борис Годунов» по совету ученого. - Зачисление на службу в Лесной департамент Министерства государственных имуществ.	1868 г.
- Песня «Семинарист» запрещена цензурой.	1870 г.
- Оперный комитет Мариинского театра запретил постановку оперы «Борис Годунов».	1871 г.

- Совместное проживание в одной квартире с Н. А. Римским-Корсаковым. - Работа над второй редакцией «Бориса Годунова».	1871 – 1872 гг.
- Коллективная работа совместно с А. П. Бородиным, Н. А. Римским-Корсаковым, и Ц. А. Кюи над оперой-балетом «Млада» по заказу дирекции императорских театров. - Начало работы над оперой «Хованщина».	1872 г.
- Исполнение Ф. Листом в Веймаре вокального цикла «Детская».	1873 г.
- Премьера оперы «Борис Годунов» в Мариинском театре. - Пишет балладу для голоса и фортепиано «Забытый» на слова А.А. Голенищева-Кутузова (посвящена В. В. Верещагину ¹). - Замысел оперы «Сорочинская ярмарка».	1874 г.
- Концертная поездка с певицей <i>Д. М. Леоновой</i> в качестве аккомпаниатора по городам: Полтава, Elizavetgrad, Херсон, Одесса, Севастополь, Ялта, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Воронеж, Тамбов, Тверь.	1879 г.
- Уход со службы.	1880 г.
- Резкое ухудшение здоровья. - Незадолго до смерти художник И. Е. Репин пишет его портрет.	1881г.
- Смерть композитора в Николаевском военном госпитале. - Похоронен в Петербурге в Александро-Невской лавре.	28 марта 1881 г.

*Филипп Москвитин.
Портрет М. П. Мусоргского*

Певица Дарья Леонова

¹ **Василий Васильевич Верещагин** (1842-1904) – русский живописец и литератор, один из наиболее известных художников-баталистов.

Тема 16. Характеристика творчества

**Автограф
М.П. Мусоргского**

<p>Темы и образы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - В центре творчества – русский народ в моменты важнейших переломных событий отечественной истории: картины народных восстаний и бунтов, нищеты и бесправия. - Психологически точные музыкальные портреты людей разных социальных сословий (вокальный цикл «Без солнца»). - Меткие комические и сатирические музыкальные портреты. - В некоторых из них – высмеивание «консервативных» современников («Классик», «Раек»). - Живое и яркое воплощение комических ситуаций (опера «Женитьба», сцена в корчме из оперы «Борис Годунов»). - Мир ребенка (вокальный цикл «Детская», песни «Сиротка», «Озорник») - Обращается к теме войны, показывая ее жестокость и несправедливость.
<p>Жанры</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Оперы, песни, романсы – жанры, связанные со словом. - Инструментальные сочинения, в основном, программные: «Ночь на Лысой горе» для оркестра, «Картинки с выставки» для фортепиано.
<p>Музыкальный язык</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Необычайно смелый для того времени. - Многие идеи Мусоргского: сложная драматургия опер, свободные музыкальные формы, далекие от европейской классики, мелодика – были поняты и приняты только в XX веке.
<p>Мелодия</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Основа музыкального языка Мусоргского: выразительная декламация, вырастающая из естественной речевой интонации. В этом Мусоргский – наследник А. С. Даргомыжского. - Живая речевая интонация соединяется в мелодиях с народной песенной интонацией (интонацией плача, колыбельной, протяжной, плясовой).
<p>Гармония</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Опора на классическую функциональную гармонию. - Нестандартные соединения аккордов. - Полифункциональные, политональные сочетания.
<p>Историческая роль</p>	<p>Творческие открытия Мусоргского в области музыкальной декламации, гармонии, формы оказали большое влияние на композиторов XX века – К. Дебюсси, М. Равеля, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и др.</p>

Тема 17. Оперное творчество

*«Я разумею народ как великую личность,
Одушевленную единой идеей. Это моя задача.
Я попытался решить ее в опере»
М.П. Мусоргский*

Эскиз художника Федора Федоровского к опере «Борис Годунов»

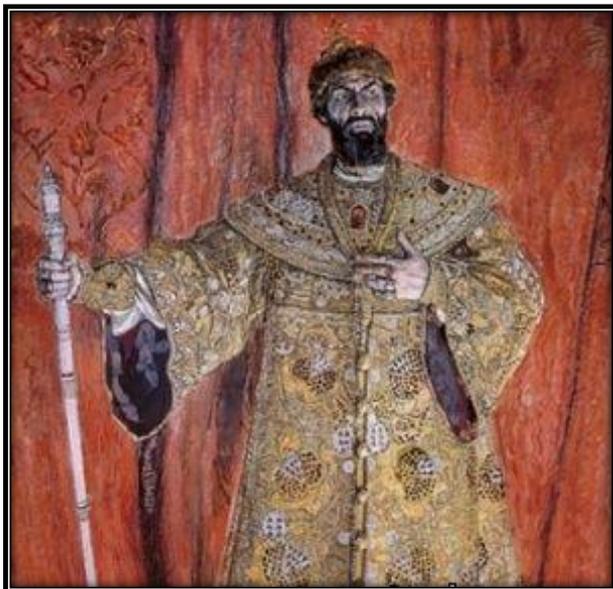
Сюжеты опер Мусоргского, основанных на исторических событиях:

- «Борис Годунов» - 1598 – 1604 годы. Смерть царевича Дмитрия – последнего сына Ивана Грозного. Шестилетнее правление Бориса, польская интервенция, «Смутное время».
- «Хованщина» - Россия накануне реформ Петра Первого.
- «Пугачевщина» - замысел оперы о народных восстаниях остался неосуществлённым.

Неоконченные оперы Мусоргского:

- «Саламбо» - героико-романтическая опера по одноименному роману французского писателя Г. Флобера о восстаниях ливийских войск против Карфагена. Часть музыкального материала Мусоргский использовал в опере «Борис Годунов».
- «Женитьба» - бытовая комическая опера по Н. В. Гоголю. В основу музыкального произведения положена прозаическая речь гоголевских персонажей (развитие традиций А. С. Даргомыжского – опера «Каменный гость»).
- «Сорочинская ярмарка» - лирико-комическая опера по Н. В. Гоголю.

Опера «Борис Годунов»

- Работа над первой редакцией – **1868 – 1869** годы.

- Вторая редакция – **1872** год.

27 января (8 февраля) 1874 года в **Мариинском театре**.

- Либретто написано самим Мусоргским.

- Литературная основа – сюжет исторической трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» (1825 год), материалы «Истории государства российского» Н. М. Карамзина и другие исторические документы.

Александр Головин.

Ф.И. Шаляпин в роли Бориса Годунова

История создания	<ul style="list-style-type: none"> - Дирекция императорских театров не допустила оперу к постановке. - Мусоргский добавил польский акт и сцену под Кромами. - Первая редакция оперы заканчивалась сценой смерти Бориса. - Новая редакция – сценой народного бунта. - Идею написать оперу Мусоргскому подсказал его друг, историк, профессор В. В. Никольский. - «Борис Годунов» был поставлен благодаря поддержке певицы Ю. Ф. Платоновой, избравшей оперу для своего бенефиса.
Жанр	Народная музыкальная драма.
Структура	<ul style="list-style-type: none"> - 4 действия с прологом. - Строение оперы сквозное (а не номерное). - Монологи, песни являются частью больших сцен. - Важную роль играют массовые хоровые сцены.
Действующие лица	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Борис Годунов</i> – бас. - <i>Федор</i> – сын Бориса – меццо-сопрано. - <i>Ксения</i> – дочь Бориса – сопрано. - <i>Князь Василий Шуйский</i> – тенор. - <i>Андрей Щелкалов</i>, думный дьяк – баритон. - <i>Пимен</i>, летописец, отшельник – бас. - <i>Григорий Отрепьев</i>, самозванец – тенор. - <i>Марина Мнишек</i>, дочь сандомирского воеводы² – меццо-сопрано. - <i>Варлаам</i>, беглый монах, бродяга – бас. - <i>Мисаил</i>, беглый монах, бродяга – тенор. - <i>Хозяйка корчмы</i> – меццо-сопрано. - <i>Юродивый</i> – тенор.

² **Воевода** – военачальник.

	Бояре, стрельцы, рынды ³ , приставы ⁴ , паны, пани, сандомирские ⁵ девушки, калики перехожие ⁶ , народ московский.
Герои	Борис Годунов – сложный, трагический образ: личность, олицетворяющий власть; человек, подозреваемый в преступлении; страдающий, раскаивающийся человек; любящий отец. Монологи Бориса: сольные номера партии Бориса Годунова – не традиционные арии, а монологи. Почти вся партия Бориса написана в минорных бемольных тональностях. - <i>первый монолог Бориса «Скорбит душа»:</i> царственное величие, скорбь, трагическая обреченность. Музыка резко контрастирует праздничной сцене коронации. - <i>большой монолог «Достиг я высшей власти»</i> - размышления Бориса о преследующих его неудачах, народной ненависти. - <i>последний монолог «Прощай, мой сын!»</i> окрашен в просветленные тона.
	Народ в опере показан сильным и покорным, безграмотным и мудрым. Народные сцены: - <i>первая картина Пролога:</i> хор-плач « <i>На кого ты нас покидаешь</i> ». - <i>вторая картина Пролога:</i> торжественная величальная Борису « <i>Уж как на небе солнцу</i> ». - <i>первая картина четвертого действия:</i> из жалобного стона песни Юродивого вырастает потрясающий по силе хор « <i>Хлеба!</i> ». - <i>сцена под Кромами</i> ⁷ : бунтарский хор « <i>Расходилась, разгулялась</i> ». В народных сценах слышны плясовые ритмы, звучат интонации плачей, протяжных песен.
Оркестр	- В инструментальных вступлениях и самостоятельных картинах оркестр часто не только «досказывает», но и раскрывает основное настроение и содержание действия. - В оркестре часто звучат важнейшие музыкальные темы – лейтмотивы царевича Дмитрия, Бориса, темы детей Бориса, Пимена, Григория.
Цитаты	- На русских народных напевах построены <ul style="list-style-type: none"> ▪ хор из второй картины Пролога «<i>Уж как на небе солнцу</i>»; ▪ песня Варлаама «<i>Как едет ен</i>» из первого действия; ▪ хоры в сцене под Кромами «<i>Не сокол летит по поднебесью</i>» (подлинная народная мелодия величальной песни); ▪ песня Варлаама и Мисаила «<i>Солнце, луна померкнули</i>». - Средняя часть хора « <i>Расходилась, разгулялась</i> » построена на материале народной песни « <i>Заиграй, моя волынка</i> ». - В основе песни Варлаама « <i>Уж как в городе</i> », песни Шинкарки и хора « <i>Расходилась, разгулялась</i> » использованы народные тексты.

План оперы

³ **Рында** – оруженосец или телохранитель придворной охраны московских царей.

⁴ **Пристав** – надсмотрщик, надзиратель, смотритель.

⁵ **Сандомир** – город в Польше.

⁶ **Калики перехожие** – старинное название странников, поющих духовные стихи и былины.

⁷ **Кромы** – поселок городского типа в Орловской области России.

Первое действие:

- В келье Чудова монастыря монах Пимен пишет летопись о Борисе Годунове, повинном в гибели царевича Дмитрия.
- Молодой инок *Григорий Отрепьев* решает назваться Дмитрием и вступить в борьбу с Борисом за власть.
- Григорий в корчме на литовской границе вместе с беглыми монахами *Мисаилом и Варлаамом*.
- Бегство Григория от приставов.

Второе действие:

- **Царский терем в Кремле.**
- Борис утешает свою дочь *Ксению*, горюющую о своем умершем женихе.
- Бориса мучают воспоминания о совершенном преступлении.
- Князь Шуйский извещает о появлении в Литве Дмитрия-самозванца.
- Борису мерещится призрак убитого младенца.

Третье действие:

- **Польша.** *Марина Мнишек*, мечтающая занять престол московских царей, хочет разжечь в Григории чувство любви.
- Она обещает стать его женой, когда Самозванец во главе польского войска завоюет Москву.

Четвертое действие:

- **Площадь перед собором Василия Блаженного.**
- Люди верят, что царевич Дмитрий жив и спасет их от произвола Бориса.
- Начинается царское шествие.
- Голодный люд требует «Хлеба! Хлеба!».
- Юродивый обвиняет Бориса в убийстве царевича.
- В Грановитой палате Кремля собралась Боярская дума.
- Перед боярами предстает царь, отгоняющий от себя призрак ребенка.
- Летописец Пимен повествует о чудесном исцелении слепого, помолившегося над могилкой Дмитрия.
- Царь падает без чувств. Очнувшись, он зовет сына Федора и умирает.
- Городок Кромь. Разгорается крестьянский бунт.
- Появляется Самозванец. Народ радостно приветствует его.
- Юродивый предрекает народу новые страдания.

Нотные примеры

Вступление.

Умеренно
p

Пролог. Хор.

Умеренно

На ко - го ты нас по - ки - да - ешь, о - отец наш!

Хор «Слава»

Умеренно скоро
p

Уж как на не - бе солн - цу крас - но - му сла - ва, сла - ва!

Монолог Бориса.

Не спеша

Скор - бит ду - ша! Ка - кли - то страх не -
воль - ный зло - ве - щим пред чув - стви-ем сво - вал мне серд - це...

I д. Песня Варлаама.

Быстро
f

Как во го - роде бы - ло во Ка - за - ни.

II д. Монолог Бориса.

Умеренно
p

До - стиг я выс - шей влас - ти. Ше - стой уж год я цар - ству ю спо - кой но...

IV д. Песня Юродивого.

Неторопливо

Ме - сяц е - дет, ко - те - нок пла - чет, ю - ро - ди - вый, вста - вай,
Бо - гу по - мо - ли - ся, Хри - сту по - кло - ни - ся...

Хор «Кормилец-батюшка»

Умеренно

Хле - ба! Хле - ба! Дай го - лод - ным! Хле - ба! Хле - ба!
Хле - ба по - дай нам, ба - тюш - ка, Хри - ста ра - ди!

Сцена под Кромами. Хор.

Быстро

Рас хо - ди лась, раз гу - ля лась си ла, у - даль мо - ло дец ка я.
Ой ты, си ла, си лушка, ой ты, си ла гроз на я!

*Художник П.А. Скотарь.
Иван Козловский в партии Юродивого
и Мария Максакова в партии Марины Мнишек*

Тема 18. Романсы и песни М.П. Мусоргского

Жанры	Монологи-рассказы, монологи-сцены, в которых присутствуют и слова от автора, и прямая речь героя.
Образы и темы	Новое содержание: тяжелая крестьянская жизнь, одиночество художника, внутренний мир ребенка.
Авторы стихов	А. С. Пушкин, А. Н. Плещеев, А. А. Голенищев-Кутузов, А. В. Кольцов, Н. А. Некрасов, Л. А. Мей, Т. Г. Шевченко, А. Н. Островский, собственные поэтические тексты.
Музыкальный язык	- Новый, усложненный. - Главным выразительным средством становится декламация, в которой соединяются песенные (колыбельные, плясовые, плач и т.д.) и речевые интонации. - В характере героя передает особенности его речи, интонации, жесты, походку.
Партия фортепиано	- Равноправный, исполнительски сложный участник ансамбля. - Часто сливается с голосом, а не просто «досказывает» мысли и чувства персонажа.

Нотные примеры

Колыбельная Еремушке
Стихи Н. А. Некрасова

Умеренно
pp

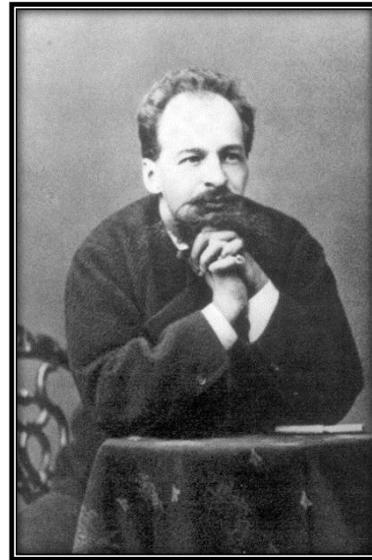
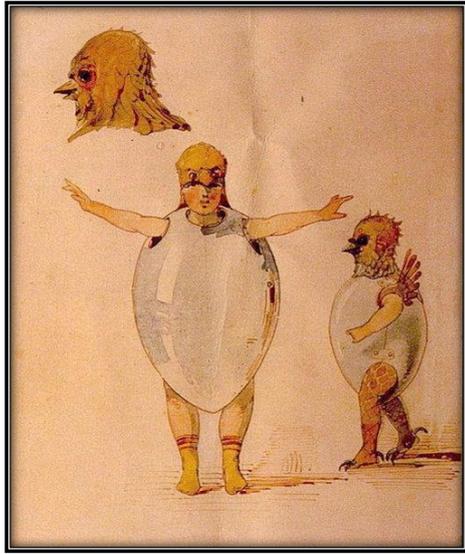
Ни же то_нень_кой бы_ли ноч_ки на до го_ло_ву кло_нить...

Сиротка.
Слова М. П. Мусоргского

Довольно скоро

Ба - рин мой ми_лень_кий, ба - рин мой до_брень_кий, сжаль - ся над бед - нень - ким,
горь - ким, без - дом - ным си - ро - точ - кой. Ба - ри - нуш - ка...

**Тема 19. «Картинки с выставки»
Программный фортепианный цикл**

В. Гартман.

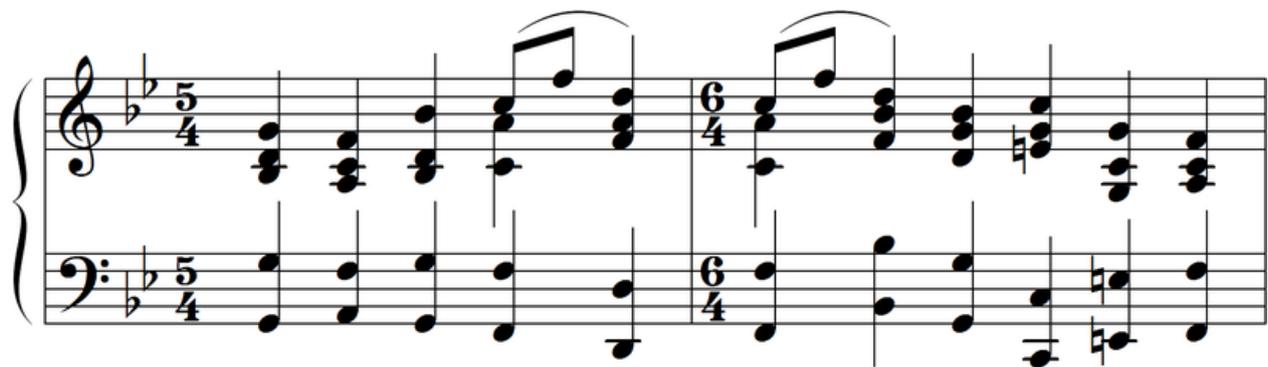
Балет невылупившихся птенцов

В.А. Гартман

Название	<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 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: «Тюльри», «Лиможский рынок», «Балет невылупившихся птенцов».</p>
Картины и музыка	<p>- Мусоргский усложнил и переосмыслил многие работы В.А. Гартмана:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ «Гном» - трагический образ. ▪ «Два еврея», «Быдло» - социальный конфликт. ▪ «Старый замок» - философские размышления о жизни, об уходящем времени ▪ «Катакомбы» - образ смерти. ▪ «Богатырские ворота» - воплощение мечты Мусоргского о свободной России. <p>Тема «Прогулки»</p> <p>- Объединяет в одно целое контрастные темы.</p> <p>- Меняется, варьируется под впечатлением от увиденной картины.</p> <p>- В одном случае «Прогулка» получает новое название – «С мертвыми на мертвом языке».</p>

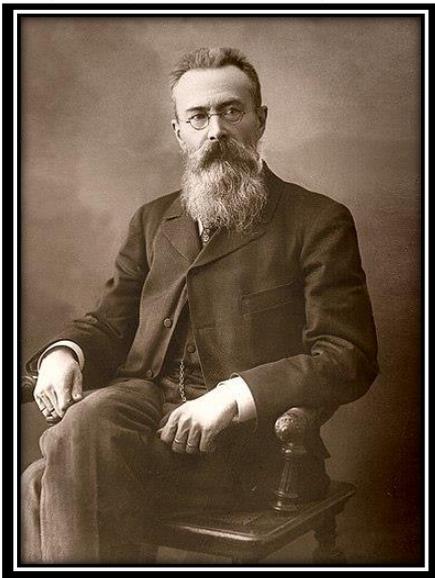
	<p>- В «<i>Богатырских воротах</i>» - гимническом финале – «Прогулка» «проявляется» в колокольном звоне.</p> <p>- Вместе с тем «Прогулка» «изображает» переход от одной картины к другой.</p> <p>- Между некоторыми пьесами «Прогулка» отсутствует.</p>
Новаторство	<p>- Мусоргский обогатил фортепианную музыку вокальными речевыми и песенными интонациями:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ песенные мелодии в «Прогулке» (имитация запевала – хор); ▪ песенные интонации в «<i>Богатырских воротах</i>» (напоминает хоровой финал); ▪ речевые интонации в «<i>Старом замке</i>», «<i>Быдле</i>»; ▪ речевые интонации раскрывают характер героев в «<i>Двух евреях</i>», «<i>Гноме</i>», «<i>Тюильри</i>»; ▪ народный говор своеобразно претворен в «<i>Лиможе</i>» (перепалка на рынке).

«Картинки с выставки». Тема прогулки

Список основных произведений

Оперы	<p>- «Саламбо».</p> <p>- «Женитьба» (первый акт).</p> <p>- «Борис Годунов».</p> <p>- «Хованщина».</p> <p>- «Сорочинская ярмарка».</p>
Романсы и песни	<p>- «Колыбельная Еремушке».</p> <p>- «Сиротка».</p> <p>- «Светик Савишна».</p> <p>- Вокальный цикл «Детская».</p> <p>- Баллада «Забытый».</p> <p>- Всего около 70 песен и романсов.</p>
Для фортепиано	<p>- «Картинки с выставки».</p> <p>- Отдельные пьесы.</p>
Для оркестра	<p>- Симфоническая картина «Иванова ночь на Лысой горе».</p> <p>- Интермеццо.</p>

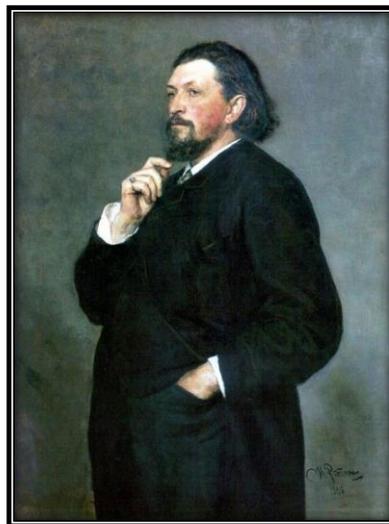
**Раздел V. Николай Андреевич Римский-Корсаков
(1844 – 1908)**

Тема 20. Экспресс-биография

Н.А. Римский-Корсаков – великий композитор, педагог, дирижер, общественный деятель, музыкальный критик, представитель «Могучей кучки», профессор Петербургской консерватории (с 1871г.), инспектор военно-морских духовых оркестров (1873 – 1884 гг.), директор Бесплатной музыкальной школы (1874 – 1881 гг.), помощник управляющего Придворной певческой капеллы (1883 – 1894 гг.), руководитель Беляевского кружка.

- Родился в Тихвине Новгородской губернии в дворянской семье. - С шести лет – занятия на фортепиано. - В одиннадцать лет – первые сочинения.	6 марта 1844 г.
Получение образования в Морском корпусе в г. Санкт-Петербурге.	1856 – 1860 гг.
- Занятия с пианистом Ф. А. Канилле. - Знакомство с М. А. Балакиревым.	1859 – 1860 гг.
- Становится членом «Могучей кучки». - Под руководством М. А. Балакирева начинает работать над Первой симфонией. - Знакомство с М. П. Мусоргским и В. В. Стасовым.	1861 г.
- Совершает кругосветное путешествие на клипере «Алмаз» (вокруг Европы и Америки). - Окончание Морского корпуса в чине гардемарина.	1862 – 1865 гг.
- Знакомство с А. П. Бородиным.	1865 г.
- Создание симфонической картины «Садко», симфонической сюиты «Антар». Работа над первой оперой «Псковитянка». - Знакомство с П. И. Чайковским. - Женитьба на Н. Н. Пургольд – одной из участниц вечеров «Могучей кучки».	1860-е гг.
Становится профессором Петербургской консерватории по классу сочинения и инструментовки.	1871 г.
Инспектор духовых оркестров Военно-морского ведомства.	1873 – 1874 гг.
- Директор Бесплатной музыкальной школы. - Дирижер симфонических концертов, а позже – оперных спектаклей.	1874 – 1884 гг.

<ul style="list-style-type: none"> - Интенсивные занятия гармонией, контрапунктом и инструментовкой в целях совершенствования своей композиторской техники. - Изучение древнейших пластов русского фольклора, народных обрядов. - Создание двух фольклорных сборников: «100 русских народных песен», «40 русских народных песен». 	
<ul style="list-style-type: none"> - Возглавил «Беляевский кружок»⁸, который состоял, в основном, из учеников Римского-Корсакова: А. К. Глазунова, А. К. Лядова и др. - Оперы «Майская ночь» и «Снегурочка». - Работа в Придворной певческой капелле. - Гастроли за границей в качестве дирижера в «Русских сезонах»⁹ в г. Париже, г. Брюсселе. 	1882 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Работа над книгой «Летопись моей музыкальной жизни». - Музыкальные статьи («Вагнер и Даргомыжский»). - Создание учебника оркестровки. - Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Моцарт и Сальери», «Царская невеста», «Кашей Бессмертный», «Золотой петушок». - Лирико-психологические романсы. 	1890 – 1900 гг.
<ul style="list-style-type: none"> - Смерть Н.А. Римского-Корсакова в усадьбе Любенск (под Лугой). - Похоронен в Александро-Невской лавре в Петербурге. 	8 июня 1908 г.

Илья Репин. Портреты Н.А. Римского Корсакова и М.П. Беляева

⁸ **Беляевский кружок** – группа музыкантов-композиторов, исполнителей, собиравшихся в 1880-1890-е годы на музыкальных вечерах в доме лесопромышленника, музыканта и мецената М.П. Беляева («беляевские пятницы»)

⁹ **«Русские сезоны»** - выступления русской оперы и балета, организованные в 1907 году **С. Дягилевым** во Франции.

Сергей Павлович Дягилев (1872 – 1929) – русский театральный и художественный деятель, антрепренёр, один из основоположников группы «Мир Искусства», организатор «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева».

Тема 21. Характеристика творчества

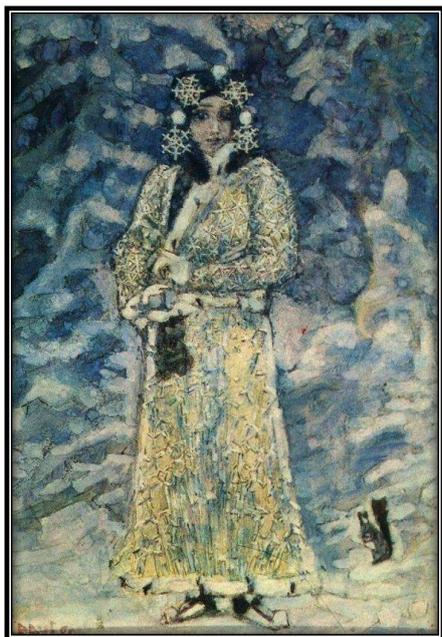
Жанры	Оперы, симфонии, симфонические сюиты, симфонические картины, увертюры, концерты для различных инструментов (в том числе для духовых), романсы и песни.
Музыкальный язык	<ul style="list-style-type: none"> - Продолжая традиции М. И. Глинки, использовал подлинные народные мелодии и сочинял собственные в народном стиле. - Яркий музыкальный живописец. - В произведениях, связанных с миром сказки, народной фантазии, природой, использовал смелые новаторские гармонии, красочные оркестровые сочетания, изумительные по красоте мелодии. - Совершенствовал свой музыкальный язык на протяжении всей жизни, заложив основы музыкального языка XX века.
Редакторская работа	<p>Благодаря редакторской работе были исполнены</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Каменный гость» А. С. Даргомыжского. - «Князь Игорь» А. П. Бородина. - «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргского. - Подготовлены к изданию произведения М. И. Глинки.
Ученики	- За 37 лет педагогической работы Н.А. Римский-Корсаков воспитал более 200 учеников. Среди них композиторы: А. К. Глазунов, А. К. Лядов, И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев, Н. Я. Мясковский и др.
Литературное наследие, учебные пособия, сборники	<ul style="list-style-type: none"> - «Летопись моей музыкальной жизни». - Учебник «Основы оркестровки». - Учебник гармонии. - Два сборника русских народных песен. - Музыкальные статьи.

Тема 22. Оперное творчество

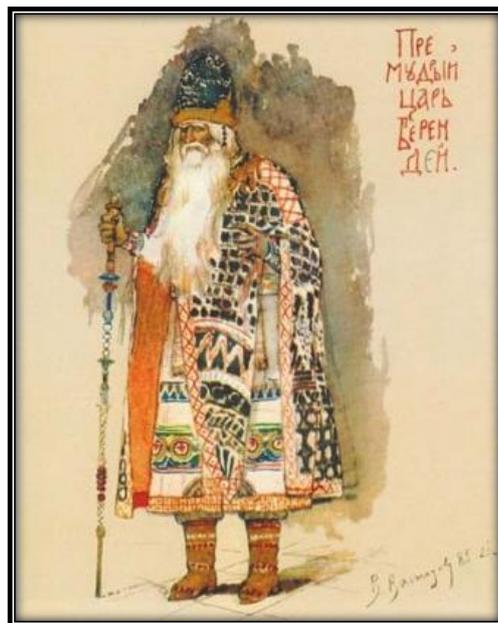
Жанры	15 опер:
	<ul style="list-style-type: none"> - Сказочные; - Исторические; - Лирико-психологические. <p>Центральное место в творчестве занимают сказочно-эпические оперы: «Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок».</p>
Оркестр	Яркие оркестровые картины: вступление «Океан-море синее» к опере «Садко»; антракты «Три чуда» в опере «Сказка о царе Салтане», «Сеча при Керженце» к опере «Сказание о невидимом граде Китеже».
Особенности драматургии	Масштабные обрядовые ¹⁰ сцены: сцена масленицы в опере «Снегурочка» и др.

¹⁰ **Обряд** – традиционные действия, сопровождающие важные моменты жизни и деятельности человека. Существуют обряды, связанные с календарным земледельческим циклом (Святки, Масленица добавить), и семейные, связанные с рождением человека, свадьбой, смертью.

Опера «Снегурочка»

*М. А. Врубель.
Эскиз костюма
Снегурочки.*

*В. М. Васнецов.
Эскиз костюма
царя Берендея*

Жанр	<ul style="list-style-type: none"> - Сказочно-эпическая. По определению самого Римского-Корсакова «Весенняя сказка». - Пробуждающиеся теплые человеческие чувства Снегурочки гармонируют с пробуждением и цветением весенней природы. - Эпический размах в опере придает большое количество обрядовых сцен.
История	<ul style="list-style-type: none"> - Годы создания – 1880 – 1881. - Премьера – 29 января в Мариинском театре.
Идея	Воспевание жизни древних славян-язычников, мудрой красоты и гармонии «Берендеева царства», могучей природы, великой силы искусства и любви.
Либретто	Составлено Римским-Корсаковым по пьесе-сказке А. Н. Островского.
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 трехчастные формы. - Сцена таяния Снегурочки – развернутый монолог. - Масштабные обрядовые сцены построены по принципу сюиты.
Музыкальный язык	<ul style="list-style-type: none"> - Для создания народно-обрядовых сцен 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	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Царь Берендей</i> – тенор. - <i>Снегурочка</i> – сопрано. - <i>Лель, пастух</i> – альт. - <i>Весна-Красна</i> – меццо-сопрано. - <i>Дед Мороз</i> – бас. - <i>Мизгирь, торговый гость</i> – баритон. - <i>Купава, молодая девушка</i> – сопрано.

Музыкальная характеристика персонажей

План оперы (сюжет)

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 ее женихом Мизгирем.
- Ради Снегурочки Мизгирь отказывается от Купавы.

Второе действие

- Дворец царя Берендея.
- Ярило-солнце гневается на берендеев, посылая людям мало тепла.
- Купава жалуется Берендею на Мизгиря.
- Увидев красоту Снегурочки и узнав, что она не ведает любви, Берендей понимает причину гнева Ярилы-солнца.

Третье действие

Первая половина действия – праздник в честь Ивана Купалы.

- Большая хоровая сцена в заповедном лесу.
- Лель поет песню и выбирает себе в невесты Купаву.
- Снегурочка огорчена выбором Леля.

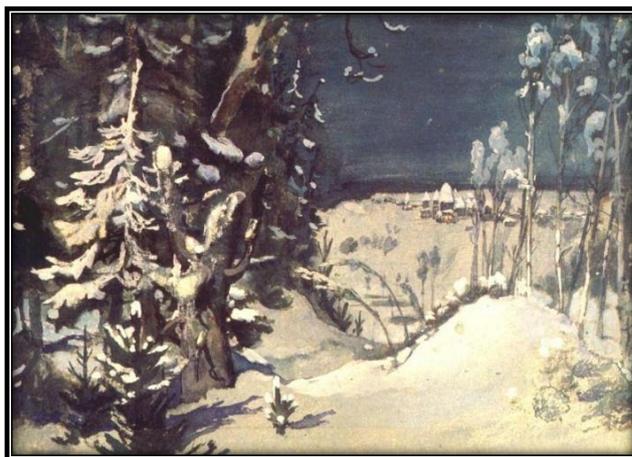
Вторая половина действия – фантастическая сцена в заколдованном лесу.

- Мизгирь ищет Снегурочку.
- Леший дразнит и заманивает Мизгиря в глухой лес призраком Снегурочки.

Четвертое 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.

Характеристика героев оперы

В.М. Васнецов. Эскизы костюмов и декорации к опере «Снегурочка»

<p>Символическое значение образов</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Лель</i> – символ народного искусства. - <i>Берендей</i> – символ мудрого правителя и чуткого ценителя красоты. - <i>Весна, Мороз, Ярило-солнце</i> – стихийные силы природы.
<p>Снегурочка</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Образ полуреальной, полуфантастической девушки постепенно меняется: из прелестной, но холодной девочки она превращается в горячо любящую девушку. - Ария Снегурочки «<i>С подружками по ягоду ходить</i>» и ариетта «<i>Слыхала я</i>» в прологе – первая ее характеристика, в которой звучат главные лейтмотивы. - В арии «<i>С подружками по ягоду ходить</i>» Снегурочка – юная, холодная – характеризуется мелодией инструментального типа в сопровождении солирующей флейты. - В ариетте «<i>Слыхала я</i>» впервые появляется напевная лирическая мелодия с изысканными хроматизмами (музыка ариетты станет основой сцены таяния). - В ариетте из первого действия, ариозо из третьего действия и особенно в дуэте с Мизгирем из четвертого действия проявляются человеческие черты Снегурочки. Мотивы инструментального типа постепенно сменяются теплыми и душевными песенными мелодиями в сопровождении струнных. Обновляется и усложняется гармония.
<p>Лель</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Образ раскрывается в трех песнях народного склада, начинающихся с инструментальных наигрышей. - Две первые песни (протяжная и плясовая) контрастируют друг с другом, а в третьей песне – «<i>Туча со громом сговаривалась</i>» - звучат элементы и первой, и второй песен. - Юный Лель пробудил в Снегурочке желание измениться, испытать чувство любви.
<p>Берендей</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Доброта и мудрость, преклонение перед красотой и юмор сказочного царя раскрываются в двух каватинах и в оркестровом номере «<i>Шествие царя Берендея</i>».

Нотные примеры

Пролог.
Лейт-мотив Деда Мороза

Сдержанно, не спеша

Лейт-мотив Весны

Песни и пляски птиц.
Первая тема

Скоро

Вторая тема

Ария Снегурочки
«С подружками по ягоды ходить»

Оживленно, капризно

Ариетта Снегурочки
«Слыхала я, слыхала»

Медленно
dolce assai

Проводы масленицы.

Быстро, живо

Музыкальный фрагмент в 2/4 такте, тональность Б-бемоль мажор. Динамика *f*. Текст: Ра ным - ра - но ку - ры за - пе - ли, про вес - ну об-ве - сти - ли, про - шай, про - шай, про шай, ма - сле ни - ца. Про - шай, про - шай, про шай, ма - сле ни - ца.

I действие.

Первая песня Леля
«Земляничка, ягодка»

В среднем темпе

Музыкальный фрагмент в 2/4 такте, тональность Б-бемоль мажор. Динамика *p*. Текст: Зе - мля - нич - ка - я - год-ка под ку - сточ-ком вы - ро - сла...

Вторая песня Леля
«Как по лесу лес шумит»

Умеренно быстро, энергично

Музыкальный фрагмент в 2/4 такте, тональность Б-бемоль мажор. Динамика *mf*. Текст: Как по ле - су лес шу - мит, за ле - сом пас - лух по - ет, раз - до лье мо - е!

II действие.

Шествие царя Берендея.

Быстро, в характере марша

Музыкальный фрагмент в 3/4 такте, тональность Б-бемоль мажор. Динамика *p* и *f*. Текст: Пол-на, пол-на чу-дес мо-гу-ча-я при-ро-да...

Каватина Берендея
«Полна, полна чудес»

Не спеша

grazioso, dolce a amoroso

Музыкальный фрагмент в 4/4 такте, тональность Б-бемоль мажор. Динамика *p*. Текст: Пол-на, пол-на чу-дес мо-гу-ча-я при-ро-да...

III действие.

Третья песня Леля
«Туча со громом сговаривалась»

Более медленно, величаво

Музыкальный фрагмент в 2/4 такте, тональность Б-бемоль мажор. Динамика *p*. Текст: Ту - ча со громом сго - ва - ри - ва - лась, ты гре - ми, гром, а я дождь ра - зо - лью.

**Тема 23. Симфоническое творчество.
Симфоническая сюита «Шехерезада»**

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

*Л.С. Бакст. Эскиз костюма
к балету «Шехерезада»*

<p>Программные произведения: «Шехерезада», «Испанское каприччио», «Сербская фантазия».</p> <p>Год создания сюиты – 1888.</p> <p>Жанр – Симфоническая сюита из 4-х частей</p>	
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 ч. – сонатная форма без разработки со вступлением и кодой. II ч. – сложная трехчастная. Крайние части написаны в форме вариаций. III ч. – сонатная форма без разработки. IV ч. – рондо-соната со вступлением и кодой.
Музыкальный язык	<ul style="list-style-type: none"> - Обилие выразительных восточных мелодий, сочиненных самим композитором. - Характерные черты восточной музыки: орнаментальная, вьющаяся мелодия, ритмическая свобода, обилие утонченных 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 прием развития внутри каждой части.
Единство сюиты	<ul style="list-style-type: none"> - Программный замысел. - Неоднократное проведение темы рассказчицы Шехерезады во всех частях цикла.

	<p>- «Волшебные» превращения главных лейтмотивов – тем Шахриара и Шехерезады – в другие сказочные образы.</p> <p>Тема Шахриара — тема моря – главная партия первой части. — тема военных сигналов.</p> <p>Тема Шехерезады — побочная партия первой части. — тема царевича Календера из второй части.</p> <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>
<p>Оркестр</p>	<p>Яркое красочное письмо: - тема Шехерезады – соло скрипки на фоне арфы, - тема царевича Календера – соло фагота на фоне аккордов у четырех контрабасов.</p>

Нотные примеры

Первая часть.
Тема султана Шахриара.

Тема Шехерезады.

Главная тема.

Вторая часть. Рассказ Календера-царевича

Третья часть. Царевич и царевна.

Главная тема

Подвижно

Побочная тема.

Чуть живее

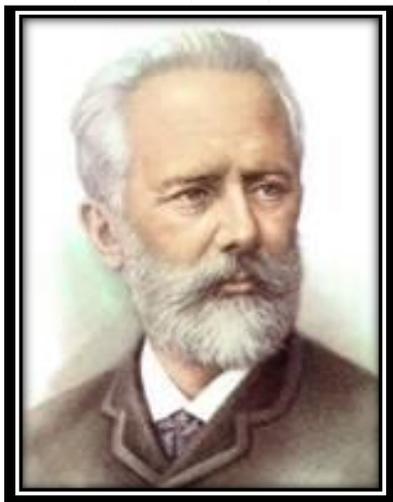
Четвертая часть. «Багдадский праздник

И корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником».

Быстро

Список основных произведений

<p>Оперы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - «Псковитянка» - «Майская ночь» - «Снегурочка» - «Ночь перед Рождеством» - «Садко» - «Моцарт и Сальери» - «Царская невеста» - «Сказка о царе Салтане» - «Кашей Бессмертный» - «Сказание о невидимом граде Китеже» - «Золотой петушок»
<p>Симфонические произведения</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 3 симфонии. - Программные симфонические произведения: <ul style="list-style-type: none"> - «Сказка». - «Испанское каприччио». - «Шехерезада». - «Сербская фантазия».

Раздел VI. Петр Ильич Чайковский (1840 – 1893)

Тема 24. Экспресс-биография

Петр Ильич Чайковский – великий русский композитор, критик, педагог, дирижер.

Творчество П.И. Чайковского оказало огромное воздействие на развитие музыкальной культуры в России и за рубежом, повлияло на творчество таких ярких композиторов как

С. И. Танеев, А. К. Глазунов, В. С. Калинников, А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов.

Родился в поселке Воткинске (на Урале) в семье горного инженера.	25 апреля 1840 г.
- Переезд в г. Алапаевск. - Впечатления детства – оркестрион (механический орган), на котором Чайковский впервые услышал отрывки из «Дон Жуана» Моцарта. - Первые уроки музыки под руководством матери. - В четыре года сочинил пьеску для фортепиано « <i>Наша мама в Петербурге</i> ». - В восемь лет хорошо играл и импровизировал.	1846 г.
Семья переезжает в г. Санкт-Петербург.	1848 г.
- Подготовительные классы и обучение в Училище правоведения. - Музыкальные занятия с хоровым дирижером Г. Я. Ломакиным и пианистом Р. В. Кюндингером.	1850 – 1859 гг.
Работа в чине титулярного советника в департаменте Министерства юстиции.	1859 – 1863 гг.
Занятия в музыкальных классах при Русском музыкальном обществе.	1861г.
- Принят в открывшуюся в Петербурге консерваторию. - Занятия с А. Г. Рубинштейном и Н. И. Зарембой.	1862 г.
Написана увертюра к драме А. Н. Островского «Гроза».	1864 г.
Заканчивает консерваторию с серебряной медалью за дипломное сочинение кантаты «К радости» на текст Ф. Шиллера.	1865 г.
- Поездка на Ладожское озеро. - Сочинение первой симфонии «Зимние грезы». - Переезд в Москву. - Начало работы в Московской консерватории в классах сочинения, гармонии и инструментовки.	1868 г.
- Знакомство с М. А. Балакиревым, а позже и с остальными членами «Могучей кучки». - По совету М. А. Балакирева написана увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» на драму У. Шекспира.	1868 г.

<ul style="list-style-type: none"> - Общение с артистическим кружком, куда входили драматург А. Н. Островский, музыкальные критики В. Ф. Одоевский и Н. Д. Кашкин, поэт А. Н. Плещеев, издатель П. И. Юргенсон. - Чайковский пишет: первые оперы «Воевода», «Ундина», «Опричник», «Кузнец Вакула», балет «Лебединое озеро», Вторую и Третью симфонии, 3 квартета, Первый фортепианный концерт, вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, музыку к сказке «Снегурочка», фортепианный цикл «Времена года», увертюру-фантазию «Франческа да Римини», романсы. - Среди первых учеников Чайковского – С. И. Танеев. 	1860 – 1870 гг.
Начало дружеской переписки с Н. Ф. фон Мекк – московской меценаткой, поклонницей творчества Чайковского, которая материально поддерживала композитора в течение 13 лет.	1876 г.
Неудачная женитьба и отъезд в Италию, где были завершены Четвертая симфония и опера «Евгений Онегин».	1877 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Живет в Италии, Швейцарии, Германии, Чехии, России, на Украине в Каменке – имении сестры Александры. - Написаны оперы «Орлеанская дева» и «Мазепа», Серенада для струнного оркестра, Итальянское каприччио, Торжественная увертюра «1812 год», Литургия св. Иоанна Златоуста, «Всенощное бдение», симфония «Манфред». 	1878 – 1885 гг.
Написана опера «Чародейка».	1887 г.
Написаны: увертюра-фантазия «Гамлет», Пятая симфония, романсы «Средь шумного бала», «То было раннею весною» на слова А. Н. Толстого, «День ли царит» на слова А. Н. Апухтина.	1888г.
<ul style="list-style-type: none"> - Гастрольное турне по Европе. - Мировая популярность. - Выступление в качестве дирижера. 	1888 – 1889 гг.
Написан балет «Спящая красавица».	1889 г.
Написана опера «Пиковая дама».	1890 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Поселился под Москвой в Клину. - Гастроли по Америке. - Участие в фестивале на открытии концертного зала в Карнеги-холл. 	1891 г.
Написаны опера «Иоланта», балет «Щелкунчик».	1892 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Присуждение почетной степени доктора Кембриджского университета. - Сочинение Шестой симфонии. 	1893 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Смерть Чайковского в Петербурге. - Похоронен в Александро-Невской лавре. 	25 октября 1893г.

Тема 25. Характеристика творчества

Темы и образы	<ul style="list-style-type: none"> - Вечная тема борьбы добра и зла. - Поиски смысла жизни. - Противостояние мира грез 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 Чайковского – В. А. Моцарт.
Жанры	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 (Четвертая, Пятая, Шестая симфонии). - Один из основоположников русского струнного квартета. - Основоположник русского классического балета («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»). - Создатель русского концерта для фортепиано.

Тема 26. 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

Н.Ф. фон Мекк

*Фотография
П.И. Чайковского
с дарственной надписью
Н.Ф. фон Мекк*

Опера «Евгений Онегин»

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

История создания	Идею написания оперы на роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» подсказала певица Е. А. Лавровская.
Годы создания	- Опера начата в Москве в 1877 году. - Закончена в Италии в 1878 году. - Премьера состоялась в Московской консерватории весной 1879 года, а в Петербурге – в 1883 году.
Либретто	- Составлено Чайковским при участии К. С. Шиловского. - В центре оперы – лирическая драма Татьяны.
Жанр	Лирические сцены.
Структура	3 действия, 7 картин.
Действующие лица	<i>Татьяна – сопрано</i> <i>Ольга – контральто</i> <i>Евгений Онегин – баритон</i> <i>Ленский – тенор</i> <i>Гремин – бас</i>
Герои	- Каждый из героев имеет многоплановые музыкальные характеристики. - Главное для Чайковского – характеры, взаимоотношения, чувства героев. - У Ольги только один сольный номер в первом действии.
Массовые хоровые сцены	Фон, на котором разворачивается драма героев: дворянский быт, песни крестьян, балльные танцы. Дуэт Татьяны и Онегина в третьей картине обрамляет хор «Девушки-красавицы», ссора Онегина с Ленским на балу в четвертой картине происходит на фоне вальса и мазурки (котильона). (Котильон – балльный танец французского происхождения. Объединял несколько самостоятельных танцев (вальс, мазурка, полька)).

Музыкальный язык	<ul style="list-style-type: none"> - Городской и крестьянский фольклор (сцена с крестьянами в первом действии «Болят мои скоры ноженьки», «Уж как по мосту, мосточку»), бытовой романс (дуэт сестер Лариных из первого действия «Слыхали ль вы»). - В четвертой и шестой картинах – сценах балов – широко представлены популярные в то время танцы: вальс, мазурка (котильон), полонез, экосез.
Система лейтмотивов	<p><i>Лейтмотивы Татьяны, Ленского, тема любви.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Тема Татьяны звучит во вступлении, в первой, второй, четвертой и седьмой картинах. - Тема любви – во второй и шестой картинах. - Тема Ленского – в четвертой и пятой картинах.
Тематические и тональные связи	<ul style="list-style-type: none"> - Темы Татьяны и Ленского объединяют секстовый нисходящий мелодический ход от третьей к пятой ступени (средний раздел ариозо Ленского «Я отрок был, тобой плененный», «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»). - Сквозные тональности Татьяны Ре бемоль мажор – до диэз минор. Ленского – Ми мажор – ми минор. - В ариозо Онегина из шестой картины звучит музыка Татьяны из сцены письма («Пускай погибну я»).
Оркестр	<p>Выполняет важную функцию в опере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - передача состояния героев. - картины природы.

План оперы

Оркестровое вступление

Первая картина

*Завязка драмы. Приезд Онегина в имение Лариных.
Экспозиция образов.*

Вторая картина

Сцена письма Татьяны Онегину. В центре картины – лирический образ Татьяны. Передача сложного душевного состояния героини.

Третья картина

*Встреча Татьяны с Онегиным. Крушение грез Татьяны
о счастье.*

Четвертая картина

Бал в доме Лариных. Ссора Ленского с Онегиным.
Драматическая кульминация.

Пятая картина

Сцена дуэли Ленского с Онегиным. Смерть Ленского. Трагическая развязка.

Шестая картина

Бал в Петербурге. Встреча Татьяны с Онегиным.

Седьмая картина

Онегин признается Татьяне в любви. Татьяна остается верна клятве, данной мужу.

Нотные примеры

Первая картина.

Оркестровое вступление. Тема девичьих грез Татьяны

Песни крестьян.

Первая песня «Болят мои скоры ноженьки».

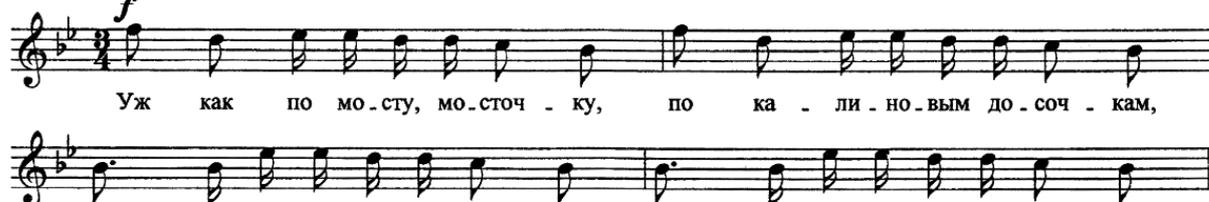
Медленно *f*

Бо - лят мо - и ско - ры но - жень - ки со по - хо - душ - ки,
ско - ры но - жень - ки со по - хо - душ - ки!

Вторая песня «Уж как по моту, мосточку»

Весьма умеренно *f*

Уж как по мо - сту, мо - сточ - ку, по ка - ли - но - вым до - соч - кам,
вай - ну, вай - ну, вай - ну, вай - ну, по ка - ли - но - вым до - соч - кам.

Ария Ольги «Я не способна к грусти томной»

Неторопливо

Я не спо - соб - на к гру - сти том - ной, я не люб - лю меч -
 - тать в ти - ши, иль на бал - ко - не но - чью тем - ной взды - хать...

Ариозо Ленского «Я люблю вас, Ольга».

Умеренно

Я люб - лю вас, я люб - лю вас, Оль - га, как од - на бе -
 зум - на - я ду - ша по - э - та е - ще - лю - бить о - суж - де - на...

Вторая картина.

Сцена письма Татьяны.

Ариозо «Пускай погибну я». Первый раздел.

Не слишком быстро

Пус - кай по - гиб - ну я, но преж - де я во - сле - пи - тель - ной на -
 деж - де бла - жен - ство том - но - е зо - ву, я не - гу жиз - ни у - зна ю!

Третий раздел.

Умеренно

Нет, ни - ко - му на све - те не от - да - ла бы серд - це я!

Четвертый раздел

Медленно

p espress.

Кто ты, мой ан - гел ли хра - ни - тель и ли ко - вар - ный ис - ку - си - тель...

Третья картина.
Хор «Девицы, красавицы»

Умеренно скоро

Музыкальный фрагмент для хора «Девицы, красавицы». Записан в нотном стане с двумя станами. Ключевая подпись: две октавы выше, одна октава ниже (D major). Такт: 3/4. Темп: Умеренно скоро. Текст: Де - ви - цы, кра - са - ви - цы, ду - ше - ньки, по - дру - жень - ки, ра - зы - грай - тесь, де - ви - цы, раз - гу - ляй - тесь, ми - лы - е...

Ария Онегина «Когда бы жизнь домашним кругом»

Не слишком медленно

Музыкальный фрагмент арии Онегина. Записан в нотном стане с двумя станами. Ключевая подпись: две октавы выше, одна октава ниже (B-flat major). Такт: 3/4. Динамика: *p*. Текст: Ког - да бы жизнь до - маш - ным кру - гом я о - гра - ни - чить за - хо - тел, ког - да б мне быть от - цом, су - пруж - гом при - ят - ный жре - бий по - ве - лел...

Четвертая картина.
Вальс.

Темп вальса

Музыкальный фрагмент вальса. Записан в нотном стане с одним станом. Ключевая подпись: две октавы выше, одна октава ниже (D major). Такт: 3/4. Динамика: *f*.

Пятая картина.
Ария Ленского «Куда, куда»

Не спеша

Музыкальный фрагмент арии Ленского. Записан в нотном стане с одним станом. Ключевая подпись: две октавы выше, одна октава ниже (D major). Такт: 6/8. Динамика: *p*. Текст: Ку - да, ку - да, ку - да вы у - да - ли - лись, вес - ны мо - ей зла - ты - е дни? Что день гря - ду - щий мне го - то - вит? Е - го мой взгляд на - прас - но ло - вит...

Шестая картина.
Ария Гремина «Любви все возрасты покорны».

Неторопливо, сдержанно

Музыкальный фрагмент арии Гремина. Записан в нотном стане с двумя станами. Ключевая подпись: две октавы выше, одна октава ниже (B-flat major). Такт: 2/4. Динамика: *p*. Текст: Люб - ви все воз - ра - сты по - кор - ны, е - е по - ры - вы бла - го - твор - ны и ю - но - ше врас - цве - те лет, ед - ва у - ви - дев - ше - му свет...

Тема 27. Симфоническое творчество

Симфония № 1 «Зимние грезы»

Виктор Янов. Зимний пейзаж

П.И. Чайковский написал 6 симфоний и программную симфонию «Манфред».

Год создания	<ul style="list-style-type: none">- Написана летом 1866 года под впечатлением поездки по Ладожскому озеру.- Работа над симфонией охватывает все периоды творчества.- Последняя редакция симфонии относится к 1874 году.
Жанр	Лирико-драматическая симфония.
Темы и образы	<ul style="list-style-type: none">- Внутренний мир героя – душевный конфликт.- Русская природа. Первая и вторая части имеют программные подзаголовки: «Грезы зимнею дорогой», «Угрюмый край, туманный край».
Музыкальный язык	<ul style="list-style-type: none">- Многие темы связаны с народными протяжными песнями (трихордовые обороты, ладовая переменность, подголосочная полифония).- Изобилие изобразительных приемов, связанных с использованием чистых солирующих тембров, напоминающих то пастуший рожок, то лесной рог: главную партию первой части «проводят» соло флейты и фагота через две октавы, изображая звуковую перспективу пустынной зимней дороги. Во второй части – соло гобоя, затем валторны.
Использование цитат	<ul style="list-style-type: none">- Цитата в финале – народная песня «Я посею ли, млада» (в городском варианте «Цвели цветики»).- Чайковский впервые ввел лирический вальс в драматическое развитие симфонии.

План симфонии

	Первая часть	Вторая часть	Третья часть	Четвертая часть
Тональность	Соль минор	Ми бемоль мажор	до минор	соль минор – Соль мажор
Форма	Сонатная. Главная партия из двух элементов.	Двойная трехчастная с чертами рондо: А-В-А1-В-А2 – заключение.	Скерцо. Сложная трехчастная с трио.	Сонатная.
Темп	Allegro tranquillo (быстро, спокойно, безмятежно).	Adagio cantabile ma non tanto (медленно, певуче, но не столько).	Allegro scherzando giocoso (быстро, весело, игриво).	Andante lugubre (в темпе спокойного шага, мрачно).

Нотные примеры

Первая часть.
Главная партия. Первая тема
«Грёзы зимнею дорогой».

Скоро, безмятежно
Флейта

Скоро, безмятежно
Гобой

Вторая тема.
Флейта *f*

Скоро, безмятежно
Кларнет

Побочная тема.

Вторая часть.
 Главная тема
 «Угрюмый край, туманный край»

Не слишком медленно, певуче

Третья часть.
 Скерцо. Трио.

Быстро, весело

Четвертая часть. Финал.

Умеренно, печально

Список основных произведений

Оперное творчество	10 опер
Симфоническое творчество	- 6 симфоний и программная симфония «Манфред». - Симфонические увертюры-фантазии. - 4 оркестровые сюиты.
Балеты	3 балета: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»
Оркестровые произведения	- 3 концерта для фортепиано с оркестром, концерт для скрипки с оркестром. - Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром.
Квартеты	3 струнных квартета
Фортепианные произведения	- «Времена года». - «Детский альбом». - Сонаты и др.
Вокальные и хоровые произведения	- Свыше 100 романсов и песен - Духовные хоральные произведения: Литургия св. Иоанна Златоуста, «Всенощное бдение».

Литература

1. Альшванг А. А. П.И. Чайковский. – М.: Музыка, 1970. – 816 с.
2. Асафьев Б. В. Глинка. – М.: Музыка, 1978. – 310 с.
3. Васина-Гроссман В. А. Русский романс XIX века. – М.: Музыка, 1956. – 86 с.
4. Дианин С. А. Бородин.- М.: Государственное музыкальное издательство, 1965. – 404 с.
5. Дурандина Е. Е. Вокальное творчество Мусоргского. – М.: Музыка, 1985. – 65 с.
6. История русской музыки. Т 2. П.И. Чайковский. – М.: Музыка, 1986. – 350 с.
7. История русской музыки. Т 2. Кн. 2. Н.А. Римский-Корсаков. – М.: Музыка, 1979. – 365 с.
8. Козлова Н. П. Русская музыкальная литература. – М.: Музыка, 2007. – 189 с.
9. Левашева О. Е. М.И. Глинка. – М.: Музыка, 1988. – 384 с.
10. Музыкальная форма / Под ред. Ю.Н. Тюлина. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1974. – 359 с.
11. Пекелис М. С. Даргомыжский и его окружение. – М.: Музыка, 1983. – 432 с.
12. Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. – М.: Музыка, 2004. – 245 с.
13. Русская музыкальная литература. Вып. 1 – 4. – М.: Музыка, 1982. – 264 с.
14. Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная литература. Экспресс-курс. – СПб.: Композитор, 2010. – 178 с.
15. Сто опер / Под ред. Друскина М. - М.: Музыка, 1976. – 479 с.
16. Филатова О. Пособие по теории музыки. – М.: ИЧП Эстетический центр «Престо», 1995. – 163 с.
17. Хенли Д. Кратчайшая история музыки. – М.: Рипол-классик, 2011. – 270 с.