

Музыкальная литература 5 класс, преподаватель Никитина Н.Ю.

Урок 3 (от начала дистанционного обучения), неделя с 20-24 апреля.

Вопросы и задания находятся в тексте, ответить письменно и прислать на электронную почту, либо в ватсап (Nikitinyi@mail.ru, 8 917 763 13 39)

Новая тема: Эпос и сказка в опере. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»

- 1) викторина Диск 6 №1-12, опера «Снегурочка», «Что слышу, то пишу»
- 2) Новая тема:
Сколько опер написал Глинка?

1 Вспомните содержание оперы М. Глинки «Руслан и Людмила». Какое литературное произведение легло в основу оперы? Встречались ли А. Пушкин и М. Глинка?

Что (кто) относится в опере к сказочности? -

Что относится в опере к эпичности? -

Жанр оперы: сказочно-эпический.

Автор либретто: большую часть написал Валериан Ширков, текст для рондо Фарлафа, а также для сцены Фарлафа и Наины написал сам Глинка. Сохранились в опере и подлинные пушкинские стихи.

Идею оперы подсказал князь А. Шаховской.

Премьера оперы состоялась 27 ноября 1842г.

В опере 5 действий.

Опера открывается увертюрой.

Увертюра к «Руслану и Людмиле» стала первой вершиной симфонического творчества Глинки. Она была сочинена после завершения всего произведения, строится на темах оперы и передает ее главную идею — победу светлых сил над миром зла. Музыка увертюры, стремительная и ликующая, по словам Глинки, «летит на всех парусах»; она содержит основные образы оперы — мужественную героиню, радость любви, таинственную сказочность.

Увертюра написана в тональности ре мажор, звучащей празднично и приподнято; она имеет сонатную форму. Вступление начинается с решительных могучих аккордов оркестра: они подобны, по выражению композитора, богатырским ударам кулака. Ярко национальный характер звучания первых тактов достигается благодаря плагальным оборотам (тоника — субдоминанта — тоника), типичным для русской музыки. Главная партия (взятая, как и тема вступления, из финала оперы), динамичная и неуправляемая, также воплощает богатырский героический образ:

24a **Очень быстро** Вступление

6 **Главная партия**

Певучая и исполненная радостного чувства побочная партия появляется в фа мажоре (в репризе прозвучит в ля мажоре). Она построена на теме любви из арии Руслана во втором действии и поручена виолончелям.

В разработке характер обеих тем меняется; внезапные контрасты динамики, регистров, тембров, повторяющиеся «аккорды оцепенения» делают музыку таинственной и тревожной. Однако силы добра и любви побеждают: когда после «бурлящей» радостью репризы у тромбонов возникает призрак Черномора (целотонная гамма), то он быстро исчезает под напором жизнерадостных богатырских сил.

🎵 **Послушайте увертюру к опере, Диск 7 №10, определите характер и ЭМР темы вступления, Г.П. и П.П.**

Содержание оперы:

Действующие лица:

СВЕТОЗАР, великий князь Киевский (бас)

ЛЮДМИЛА, его дочь (сопрано)

РУСЛАН, киевский витязь, жених Людмила (баритон)

РАТМИР, князь хазарский (контральто)

ФАРЛАФ, витязь варяжский (бас)

ГОРИСЛАВА, пленница Ратмира (сопрано)

ФИНН, добрый волшебник (тенор)

НАИНА, злая волшебница (меццо-сопрано)

БАЯН, певец (тенор)

ЧЕРНОМОР, злой волшебник (без слов)

Время действия: былинное («давно минувшие дни»).

Место действия: Киев и сказочные места.

ДЕЙСТВИЕ I. Дворец Черномора. Роскошная великокняжеская грядница в Киеве. Свадебный пир. За столом сидит Светозар, по обеим сторонам от него Руслан и Людмила. Гости и музыканты. Отдельно — Баян с гусями. Светозар выдает свою дочь Людмилу замуж за славного витязя Руслана. Баян играет и поет на этом пиру. Он воспевает русское воинство, некогда отправившееся на Царьград. Гости просят «сладостного певца» воспеть жениха и невесту. В первой своей песне Баян предсказывает судьбу Руслана и Людмилы: «За благом вслед идут печали, / Печаль же — радости залог». Руслан, Светозар и оба соперника-жениха — хвастливый и трусливый Фарлаф и пылкий мечтательный Ратмир — каждый по-своему реагирует на слова Баяна. Встревожена и Людмила. Баян успокаивает влюбленных, говоря: «Мчится гроза, но незримая сила / Верных любви защитит». Хор поет славословие князю. Во второй своей песне Баян обращается к далекому будущему. Он предрекает, что пройдут века и «младой певец» восславит Руслана и Людмилу и их «от забвения сохранит» (Под «младым певцом» Пушкин, естественно, подразумевал себя: он написал «Руслана» в 1820 году, когда ему не было еще и 21 года.) Хор вновь славит князя, но теперь вместе с ним и Людмилу и Руслана. Все встают из-за стола.

Людмила грустит о том, что должна покинуть отчий дом, да и Киев (каватина «Грустно мне, родитель дорогой!»). Няни и сенные девушки хором, написанным в чисто национальном характере («Не тужи, дитя родимое!»), утешают ее. Она, в свою очередь, шутиливо обращается сначала к Фарлафу («Не гневись, знатный гость»), а затем к Ратмиру («Под роскошным небом юга / Сиротеет твой гарем») и подбадривает неудачливых претендентов на ее руку. К Руслану же она обращается со словами, полными любви. Светозар благословляет молодых. Следует великолепный хор «Лель таинственный, упоительный».

Внезапно раздается короткий сильный удар грома; темнеет. Все напуганы. Становится еще темнее. Раздается еще один удар грома — теперь сильный и продолжительный. Появляются два чудовища и уносят Людмилу. Гром постепенно стихает. Все поражены и пребывают в оцепенении. Руслан, Ратмир, Фарлаф и Светозар поражены: «Что значит этот дивный сон, / И это чувств оцепененье, / И мрак таинственный кругом?» Но вот мрак быстро рассеивается; становится светло, как прежде. Но где Людмила? Где юная княжна? Все в недоумении; все в ужасе. Убитый горем, Светозар взывает о помощи: он обещает отдать Людмилу в супруги тому, кто вернет ее. Все три витязя готовы отправиться на ее поиски.

ДЕЙСТВИЕ II. Пещера Финна. Картина I. Пещера Финна. Сюда в поисках Людмилы пришел Руслан. Финн приветствует Руслана («Добро пожаловать, мой сын»). Он рассказывает витязю, кто его оскорбил — это «волшебник страшный Черномор». Руслан спрашивает Финна, кто он сам, Финн, «судьбы наперсник непонятный»? Отвечая на вопросы Руслана, Финн в знаменитой балладе рассказывает грустную повесть о своей несчастной любви (некоторые критики, в частности А.Н.Серов, считали эту балладу чересчур длинной для театрального действия: «Интересно ли витязю, который в мучительном нетерпении ищет свою возлюбленную невесту, слушать историю о том, что какой-то чухонский колдун, совсем чужой для витязя, сорок лет назад был влюблен в капризную чухонскую красавицу!..»). Итак: когда-то давным-давно Финн пас стада на просторных полях своей далекой родины. Молодой пастух полюбил красавицу Наину. Но гордая Наина оставалась равнодушной к любовным излияниям Финна. Тогда он решил завоевать любовь Наины ратными подвигами, славой и богатством. Десять лет он сражался с врагами. И вот он приносит к ногам своей возлюбленной меч победителя, золото и жемчуг. Но и это оставило Наину равнодушной; она скрылась, промолвив: «Герой, я не люблю тебя». И тогда Финн отправился к колдунам, которые живут под покровом вечной тишины, среди лесов, в глуши далекой: он решил овладеть их искусством, чтобы чарами приворожить Наину. И вот, когда он овладел искусством

колдунов, он зовет духов, и перед ним предстает «старушка дряхлая, седая, с горбом, с трясучей головой, печальной ветхости картина...» Это была Наина. Но теперь она воспылала страстью к Финну. Он же бежит от нее. Наина возненавидела его за это бегство, и она, предупреждает Финн Руслана, возненавидит и его. Но он, Руслан, не должен ее бояться и не должен унывать.

Руслан благодарит Финна за рассказ и за наставления. Он вопрошает, где Людмила? Где ненавистный злодей? Финн успокаивает Руслана, говоря, что Людмила ему верна. Медлить нечего. Людмила его ждет, и он отправляется на «север далекий».

Картина 2. Пустынное место. Появляется Фарлаф. Трусливый претендент на руку Людмилы уже готов отказаться от поисков. Он поет: «Я весь дрожу...» В этот момент появляется Наина. Не назвавшись, она сразу же обещает помочь ему «Руслана победить, Людмилой овладеть». Но кто она сама, в испуге спрашивает Фарлаф. Она не открывается ему, а только отсылает его домой ждать ее. Но Фарлаф спокоен. И тогда она говорит ему, что она волшебница Наина. Его сердце переполняется ликованием — теперь-то уж он, конечно, победит. Он поет свою знаменитую арию, написанную в форме рондо: «Близок уж час торжества моего». Эта ария один из самых блестящих номеров оперы.

Картина 3. Все дальше уходит Руслан в поисках Людмилы. Вот он оказывается на поле старой битвы. Все окутано туманом. Все поле усыпано костями. Руслан вопрошает: «О поле, поле, / Кто тебя усеял мертвыми костями?» Среди всех этих следов давней битвы Руслан ищет богатырский меч, который был бы по нему. Но все, что ему попадается, не то. Туман рассеивается. Вдали видна громадная Голова. Она обращается к Руслану: «Кто здесь блуждает?». Голова гонит пришельца, чтобы он не тревожил «тлеющих витязей сон непробудный». Но Руслан не думает уходить. Тогда Голова дует навстречу Руслану; поднимается буря. Витязь в гневе поражает Голову копьем. Голова отшатывается, и тогда обнаруживается меч, который она хранила. И вот Голова рассказывает историю этого меча. Когда-то их было два брата, великан и карлик (Черномор), вся сила которого заключена была в его бороде. В чудесном замке хранился волшебный меч-кладенец. Обоим братьям он грозил смертью. Каждый из братьев хотел сохранить меч у себя. Хитростью коварный карлик отрубил голову великану, и она улетела в эту пустыню и погребла под собой меч. Теперь «Меч сей чудесный / Злобе коварной/ Положит конец!» — восклицает Руслан, поняв, что злой карлик, Черномор, и есть его оскорбитель, о котором ему рассказал Финн.

ДЕЙСТВИЕ III. Волшебный замок Наины. Сюда хитрая Наина решила завлечь витязей, ищущих Людмилу. Здесь она намеревается их погубить. Прекрасные девы заывают путника отдохнуть в их покоях. Наина уверяет витязей, что напрасно они ищут Людмилу.

Наина и девы исчезают. Появляется Горислава, которую покинул Ратмир. Она поет свою восхитительную томную арию («Какие сладостные звуки / Ко мне неслись в тиши!»). Горислава тоскует о своем возлюбленном Ратмире. Допев арию, Горислава уходит. К замку приближается сам Ратмир; он устал от долгого пути. Настает черед его арии («И жар, и зной / Сменила ночи тень»). Призывы и моления Гориславы тщетны: Ратмир обольщен коварными волшебными девами. «Скорей сюда ко мне слетайте, чудные девы мои!» — последние слова его арии. Появляются девы Наины и своими плясками — традиционный балетный номер в опере — очаровывают Ратмира. Возвращается Горислава. Она счастлива вновь видеть Ратмира. Он же смотрит на нее и не видит: ему докучают ее мечты, он хочет предаться минутным наслаждениям. Девы окружают Ратмира и заслоняют Гориславу. Они увлекают его с собой. Тщетно пытается Горислава предостеречь его от соблазна.

Приближается Руслан. Девы рады видеть другого гостя, которого шлет к ним на его погибель Наина. Горислава жалуется Руслану на свою судьбу и молит его, чтобы он вернул ей Ратмира. Руслан очарован Гориславой, его «сердце ноет и трепещет». Неожиданно появляется Финн. Он разрушает колдовские чары: поводит волшебным жезлом, и замок мгновенно превращается в лес.

ДЕЙСТВИЕ IV. *Волшебные сады Черномора. Здесь томится Людмила. Она поет: «Вдали от милого, в неволе / Зачем мне жить на свете боле?» Она хочет броситься в воду, но оттуда появляются водяные девы и удерживают ее. Они поют свой короткий хор «Покорись судеб веленьям» и исчезают. Теперь стараются утешить Людмилу волшебные девы, вышедшие из цветов. Они поют ей и затем тоже исчезают. Ничто не может утешить Людмилу. И вот появляется роскошно убранный стол. Но Людмила все отвергает: «Не нужно мне твоих даров, / Ни скучных песен, ни пиров!» В конце концов при упоминании невидимым хором, который вступает с нею в диалог, Черномора, Людмила падает без чувств. Над ней опускается прозрачный шатер. Волшебные девы обвевают ее опахалами из перьев Жар-птицы.*

Звучит «Марш Черномора» — быть может, самый знаменитый эпизод оперы. У Глинки здесь подробная авторская ремарка: «Появляется шествие: музыканты, рабы и подвластные Черномора; наконец и сам волшебник — старик-карлик с огромнейшей бородой, которую несут на подушках арапча. Людмила приходит в себя и, когда Черномор садится возле нее на трон, выражает жестом негодование. По знаку Черномора начинаются танцы: турецкий, затем арабский и лезгинка. Неожиданно раздаются звуки трубы, зовущие Черномора на поединок. Вдали показывается Руслан. Общее волнение. Черномор повергает Людмилу в волшебный сон и убегает с частью своей свиты». Все детали этой ремарки находят великолепное выражение в оркестре, в частности, в балетных номерах в грациозном танце девочек, в забавной пляске арапчонков, в гениальнейшей обработке национально-лезгинского мотива.

Итак, погрузив Людмилу в волшебный сон, Черномор удаляется — он отправляется навстречу Руслану. В поединке с Черномором Руслан выходит победителем. Он является перед зрителями, и борода Черномора обвита вокруг его шлема. Вместе с Русланом появляются Горислава и Ратмир. Руслан с воодушевлением обращается к Людмиле и сообщает о своей победе. Но Людмила не слышит. «Волшебный сковал ее сон», — объясняют Руслану Горислава и Ратмир. Руслан в отчаянии: может быть, она его надежде изменила? Руслан пытается разбудить Людмилу. Но она — под властью волшебных чар. «Скорее в отчизну!» — восклицает Руслан. Там кудесники возвратят Людмилу к жизни.

ДЕЙСТВИЕ V. **Картина 1.** *Лунная ночь. В долине, по пути в Киев, расположились на ночлег Руслан со все еще заколдованной Людмилой, Ратмир с Гориславой и бывшие рабы Черномора. Ратмир сторожит стан. Взмолвленные, прибегают рабы Черномора: в полночь деву-красавицу вновь похитили («духи ночей» — по словам рабов), и Руслан бросился за ней. По знаку Ратмира рабы удаляются. На призыв Ратмира является Финн. У него в руках волшебный перстень. Он успокаивает Ратмира, вручает ему перстень и отправляет его в Киев. Этот перстень разбудит Людмилу. Ратмир обещает отнести перстень в Киев и вручить его Руслану.*

Картина 2. *Княжеский дворец в Киеве (тот же, что был в первом действии). В гриднице, в глубине, на высоком, богато убранном ложе покоится спящая Людмила. Ее окружают Светозар, Фарлаф, придворный, сенные девушки, няни, мамки, отроки, гридни, дружина и народ. Хор взывает, чтобы Людмила проснулась. Светозар обращается к Фарлафу, который, похитив Людмилу у Руслана из стана, принес ее в Киев. Великий князь Киевский молит Фарлафа разбудить Людмилу, но тот не в силах этого сделать. Он взывает к Наине: «Наина, сжался: Фарлаф погиб!» — восклицает он. Все тщетно.*

Слышно приближение всадников. Входит Руслан, Ратмир и Горислава. Фарлаф в ужасе. Объятый страхом, он скрывается. Руслан с волшебным перстнем подходит к спящей Людмиле. Все замерли в ожидании (хор: «Что будет с нею?»).

Руслан зовет к Людмиле, чтобы она проснулась. И - о чудо! - она оживает. Все ликуют. Занавесы гридницы раскрываются; вдали виден древний Киев. Народ радостно устремляется к князю. Хор славит богов, отчизну, Руслана и Людмилу. Всеобщее ликование.

3 Вспомните основную характеристику Фарлафа. Какую музыкальную форму избрал М. Глинка для этой арии? Какие черты характера героя раскрываются в этом номере?

♪ Послушайте Рондо Фарлафа, Диск 7 №3, ответьте на вопросы выше.

4 К какому фрагменту оперы можно поставить эпиграфом строки А. Пушкина из поэмы «Руслан и Людмила»:

И вдруг... о страх!.. и в самом деле
Раздался шум; озарена
Мгновенным блеском тьма ночная,
Мгновенно дверь отворена;
Безмолвно, гордо выступая,
Нагими саблями сверкая,
Арапов длинный ряд идет
Попарно, чинно, сколь возможно,
И на подушках осторожно
Седую бороду несет;
И входит с важностью за нею,
Подъяв величественно шею,
Горбатый карлик из дверей:
Его-то голове обритой,
Высоким колпаком покрытой,
Принадлежала борода.

Найдите этот фрагмент оперы на диске и прослушайте. Какие элементы музыкальной речи подчеркивают необычность, фантастичность облика этого героя? В опере этот персонаж – «немой», то есть он совсем не поет. Почему М. Глинка лишил этого героя вокальной партии, как вы думаете?

5 Прослушайте Арию Руслана (♪ –89). В ней раскрываются важнейшие стороны характера Руслана. Какие? Каковы особенности строения арии? Музыкальный образ какого раздела арии совпадает с пушкинскими строками:

Ничто безмолвной тишины
Пустыни сей не возмущает,
И солнце с ясной вышины
Долину смерти озаряет.

Какую тему арии М. Глинка предвосхищает в увертюре? Почему эту тему, как вы думаете?

♪ Ария Руслана, Диск 7 №4. (вопросы выше)

- 1 Прослушайте Песню Бояна (🎧-86) и ансамбль «Какое чудное мгновенье» (🎧-87).
Кто такой Боян? Докажите, что песня Бояна носит былинный характер.
Каковы особенности элементов музыкального языка в ансамбле «Какое чудное мгновенье»?

♪ Песня Бояна – Диск 7 №1, ансамбль «Какое чудное мгновенье» - Диск 7 №2.
(вопросы к заданию выше)

- 2 Прослушайте хоровые сцены оперы: Персидский хор (🎧-90), Хор «Ах, ты, свет Людмила» (🎧-93), Хор «Не проснется птичка утром» (🎧-94).

Какой хор написан в вариационной форме? К какому типу относятся эти вариации?
В каком произведении М. Глинки встречались подобные вариации?

В мелодиях каких хоров М. Глинка использует интонации плача, причитания? Най-

♪ Персидский хор – Диск 7 № 5, Хор «Ах, ты, свет, Людмила» - Диск 7 №8, Хор «Не проснется птичка утром» - Диск 7 № 8 (вопросы к заданию выше)

Задание: ♪ **Послушайте** восточные танцы: турецкий, арабский, лезгинку – все танцы на Диске 7 № 7. Охарактеризуйте каждый танец (характер и ЭМР).

Домашнее задание: ответить на вопросы и задания к уроку.
Слушать к викторине («Что слышу, то пишу») Диск 7 №1-10.