

Музыкальная литература 5 класс, преподаватель Никитина Н.Ю.

Урок 1 (от начала дистанционного обучения), неделя с 6-10 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)

Тема урока: Эпос в опере. Бородин. Опера «Князь Игорь»

1. Закрепление пройденного материала: Викторина по опере «Жизнь за царя» Глинки (номера включать в случайном порядке, отвечать, как называется номер, который звучит) – Диск 4 №1-13.
2. Таблица по персонажам оперы «Жизнь за царя» Глинки (сфотографировать и прислать)
3. Ответить письменно на вопросы: 1) Когда состоялась премьера оперы Глинки «Жизнь за царя»?
 - 2) Жанр оперы?
 - 3) Как Глинка передал в опере образ русских?
 - 4) Как показана в опере польская сфера?
 - 5) Что венчает оперу?
 - 6) Каково значение оперы в истории русской оперы?
4. Бородин. Опера «Князь Игорь».
 - 1) Кто предложил Бородину в качестве сюжета оперы «Слово о полку Игореве»?
 - 2) О событиях какой эпохи рассказывает этот памятник старины?
 - 3) Кто написал либретто оперы?
 - 4) Жанр оперы?
 - 5) перечислите главных героев оперы и их певческие голоса?
 - 6) Сколько действий в опере?
 - 6) сколько лет ушло у Бородина на осуществление замысла этой оперы?
 - 7) Кто закончил оперу «Князь Игорь»?

Краткое содержание оперы:

Пролог. В древнерусском княжестве Новгород-Северском, на площади города Путивля собрались его жители. Они славят князя Игоря, который с

сыном Владимиром и дружиной собирается в поход против половцев. Внезапно начинается солнечное затмение. Жена Игоря Ярославна, народ и бояре, видя в этом дурное предзнаменование, пытаются отговорить князя от похода. Но он непреклонен. Два ратника — скоморохи-гудошники (Гудок — старинный русский смычковый инструмент) Скула и Ерошка, струсив, решают сбежать из войска и перейти на службу к князю Галицкому — брату Ярославны, который на время Игорева похода остается «княжить на Путивле». Игорь и воины прощаются с женами и выступают в поход.

Действие первое. Картина первая. На княжем дворе Владимира Галицкого с утра до вечера идет пьяная гульба. Сбежавшие из дружины Скула с Брошкой и пирующая челядь прославляют новую затею князя — для его развлечений слуги похитили девушку. Галицкий дерзко мечтает «сесть князем на Путивле» вместо Игоря. Прибегают девушки и просят освободить их подругу, но Галицкий прогоняет их.

Картина вторая. Терем Ярославны. Княгиня тоскует и тревожится об Игоре, от которого давно нет вестей. К ней приходят девушки, прося защиты от разгулявшегося Галицкого. Появляется князь. Ярославна требует от него объяснений. Галицкий держится дерзко и вызывающе, но после гневных слов княгини утихомиривается. Неожиданно приходят бояре; они сообщают о поражении дружины, ранении Игоря и его пленении вместе с сыном. Тем временем к Путивлю подходят половцы во главе с ханом Гзаком. Звучит тревожный набат, все направляются на защиту города.

Действие второе. Половецкий стан, вечер. Девушки, собравшиеся возле шатра Кончаковны — дочери хана Кончака, — развлекают ее пением и танцами. Кончаковна ждет свидания со своим возлюбленным — Владимиром Игоревичем. Влюбленные мечтают о свадьбе и клянутся ДРУГ другу в верности. Появляется Игорь. Он тяжело переживает поражение и неволю. Его не оставляют мучительные раздумья о своей участи и судьбе родины. Крещеный половчанин Овлур предлагает Игорю организовать побег, но Игорь колеблется — ведь он находится на поруках у хана Кончака.

С охоты возвращается хан Кончак. Он полюбил отважного русского князя, принимает его как почетного гостя, хочет стать его союзником, другом и даже готов отпустить Игоря из плена с условием, что тот больше не поднимет меч против половцев. Но в ответ Игорь признается, что мечтает о новом походе против врага. Чтобы отвлечь Игоря от мрачных мыслей, Кончак приказывает привести невольниц; начинаются половецкие пляски. Половцы славят Кончака.

Действие третье (При постановке оперы часто выпускается). С богатой добычей из успешного похода на Русь: возвращается хан Гзак. В плен захвачено много русских. Игорь с сыном поражены жестокостью врага и разорением Путивля. Они решают бежать из плена с помощью Овлура. Кончаковна, услышав разговор Игоря с Овлуром, умоляет Владимира не покидать ее, но Игорь требует, чтобы сын расстался с возлюбленной. Тогда Кончаковна поднимает тревогу, будит весь стан и задерживает Владимира. Игорю удается бежать, а Кончак объявляет о свадьбе дочери и о новом походе на Русь.

Действие четвертое. Ранним утром на городской стене Путивля горько плачет Ярославна, тоскуя по Игорю. Мимо проходят крестьяне из разоренных половцами селений. Внезапно появляются два всадника — это Игорь и Овлур. Происходит счастливая встреча Игоря с Ярославной.

Находчивые гудошники Скула и Ерощка, неожиданно увидевшие Игоря, начинают звонить в колокола, чтобы первыми известить о возвращении князя из плена и тем самым заслужить прощение.

Сбегаются горожане — хитрость скоморохов удалась, и на радостях их прощают. Все славят Игоря.

Опера начинается с большой увертюры, в которой использованы темы оперы и противопоставлены музыкальные образы русских и половцев (Увертюра была записана по памяти Глазуновым либо (по другой версии) сочинена им по темам и плану Бородина).

Пролог. Как и Глинка, Бородин открывает оперу большой хоровой сценой. Хор народа «Солнцу красному слава», который обрамляет пролог, воспевает мужество русских воинов, отправляющихся на борьбу с половцами. Величественное звучание хора, его торжественность и решительность воплощают богатырский образ русского народа. Главная тема близка древним эпическим и обрядовым песням; для нее характерны ладовая переменность, параллельное голосоведение, бесполутоновые интонации (Мелодия движется по ступеням пентатоники — пятиступенного бесполутонового лада, который часто встречается в старинных народных песнях).

Задание: 🎵 **Послушать Хор народа «Солнцу красному слава»** - Диск 5 №1- записать характер, ЭМР.

Ярким контрастом к началу пролога является сцена солнечного затмения. Ее музыка передает всеобщий ужас и оцепенение, тревожное ощущение надвигающейся беды. Причудливые гармонические и мелодические средства

в этом эпизоде состоят в последовательности секундаккордов, возникающих на фоне выдержанного звука ре в басу, зловещем колорите увеличенного трезвучия и «ползущих» хроматических ходов, которые подчеркиваются таинственно-мрачным звучанием оркестра:

Действие первое. Картина первая. **Песня Галицкого** (бас) — ярко нарисованный портрет «князя-босняка» (как назвал его Стасов), раскрывающий его бесшабашный характер, неумное честолюбие и цинизм, не лишенный, по словам самого Бородина, «некоторого изящества». Стремительная гамма и цепочка синкопированных аккордов оркестрового вступления, а также размашистый речитатив «Грешно! таить: я скуки не люблю» уже рисуют бесцеремонность и наглость героя. Главная тема песни, звучащая в крайних разделах (песня имеет трехчастное строение), проста, энергична и строится на повторяющихся мотивах; её плясовой ритм дублируется в оркестре:

Задание: 🎵 Послушать Песню Галицкого - Диск 5 №2- записать характер, ЭМР.

Картина вторая. **Хор девушек «Мы к тебе, княгиня»** тихой светлой мелодией и нежными переливами переменного лада напоминает русские песни; его ласковая женственность сродни характеру Ярославны. Просьба о защите от обидчика звучит! то доверчиво и робко (в начале сцены), то взволнованно и умоляюще (в конце ее):

44 Не спеша

Музыкальный фрагмент для хора бояр. Заголовок: 44 Не спеша. Музыкальная запись на двух системах. Первая система: мелодия в басовом регистре с нотами, соответствующими тексту. Вторая система: продолжение мелодии. Текст: Мы к те - бе, кня - ги - ня, мы к те - бе, род - на - я, про - сим - мо - лим, не о - ставь нас...

Задание: 🎵 Послушать Сцену девушек с Ярославной - Диск 5 № 3 - записать характер, ЭМР.

Хор бояр «Мужайся, княгиня» необычайно суров и сдержан. Постоянная смена тональностей, мрачный колорит ми-бемоль минора в первых фразах, тяжелое размеренное движение угловатой мелодии в низком регистре на фоне непрерывной пульсации восьмых в сопровождении рождает ощущение неизбежности беды, неотвратимости несчастья:

45 Неторопливо

Музыкальный фрагмент для хора бояр. Заголовок: 45 Неторопливо. Музыкальная запись на двух системах. Первая система: мелодия в басовом регистре с нотами, соответствующими тексту. Вторая система: продолжение мелодии. Текст: Му - жай - ся, кня - ги - ня, не - доб - ры - е, вес - ти те - бе мы не - сем, кня - ги - ня.

Задание: 🎵 Послушать Сцену бояр с Ярославной Диск 5 № 4 - записать характер, ЭМР.

Вопрос: Какова роль хоровых сцен в опере?

Действие второе. Половецкий стан. Южная степь наполнена теплыми душистыми ароматами. Лучи заходящего солнца мягкими красками

освещают шатры половцев. Красота бескрайнего пейзажа, неподвижность воздуха рождает ощущение абсолютного покоя. Перед нами другой мир, другие люди, другие чувства — и иные средства выразительности, использованные композитором. Изучив многочисленные восточные напевы, среди которых были кавказские, среднеазиатские и даже арабские мелодии, Бородин в восточных сценах оперы создал собственные оригинальные темы, в которых соединились в обобщенном виде различные признаки народных песен — их интонационные, ритмические, ладовые особенности.

Вдохновенный лирический образ, томный и мечтательный, рождается в Песне половецкой девушки с хором, открывающей действие. Следующая за ней пляска очаровывает гибкостью прихотливой мелодии, причудливой ритмикой и неожиданными сменами тональностей.

Главная музыкальная характеристика героя оперы - Игоря, передающая всю глубину его переживаний – это его ария.

♪ Задание: Послушать Арию Игоря «Ни сна, ни отдыха измученной душе» - Диск 5 №5. – характер, ЭМР.

Ария построена в трехчастной форме с речитативным вступлением и заключением. Оркестровое вступление и первые фразы Игоря звучат сосредоточенно и скорбно. Но появление основной темы арии «О дайте, дайте мне свободу» резко меняет настроение музыки: она решительна, энергична, полна мужественного порыва и страстного желания свободы, что подчеркивает и маршевый ритм.

Средняя часть арии «Ты одна, голубка лада» вносит контраст: Игорь мысленно обращается к Ярославне, и широкая лирическая тема (тема любви Игоря) звучит ласково, светло и спокойно.

Ария заканчивается кодой (представляющей собой речитативное заключение), где душевные страдания Игоря достигают предела: «Ох, тяжело мне... Тяжко сознание бессилья моего!»

Ария Кончака (бас) рисует сложный образ восточного властителя: в нем сочетаются храбрость и упоение собственным могуществом, жестокость и великодушие, коварство и своеобразное благородство. Ария состоит из нескольких разнохарактерных эпизодов. Начальная оркестровая фраза с ее упругими тритоновыми ходами и вступительный речитатив Кончака сразу представляют нам многоликость образа героя — то властную величественность, то вкрадчивость. Эпизод «Ты ранен в битве при Каяле» (Allegro) передает воинственность хана: этому служат стремительный темп, ритм скачки, гармоническая неустойчивость.

Центральный раздел «О нет, нет, друг, ты здесь не пленник мой» (Andantino, си-бемоль мажор) создает иное настроение: неторопливая величавость, искреннее уважение к Игорю (не без затаенного коварства) выражены в плавной широкой мелодии с гибким синкопированным ритмом; она звучит на фоне тонической квинты в басу и характерной триольной фигуры.

Заключительный раздел арии «Хочешь ты пленницу с моря дальнего» (Allegretto moderato) идет в быстром темпе и отличается изысканными хроматизмами в мелодии.

♪ Задание: Послушать Арию Кончака Диск 5 №5. – характер, ЭМР.

Половецкие пляски с хором завершают второе действие. Эта большая сцена представляет собой балетную вокально-симфоническую сюиту, основанную на сопоставлении и развитии восточных образов разного характера. Начинает сцену плавная и поэтичная песня-пляска девушек-невольниц «Улетай на крыльях ветра ты в край родной», возникающая как воспоминание о далекой и прекрасной родине. Тонкая, «кружевная» мелодия хора, сливаясь с солирующим гобоем, поддерживается красочными гармониями:

50 Не спеша

У - ле - тай на крыль - ях вет - ра ты в край род -
- ной, род - на - я пе - сня на - ша, ту - да, где
мы те - бя сво - бод - но пе - ли, где бы - ло

Задумчивое настроение песни сменяет «дикая», по определению Бородина, пляска мужчин в ритме лезгинки — темпераментная, воинственная, со стремительно кружащейся темой. Далее следует общая пляска, на фоне которой звучит славление хана; она в свою очередь сменяется легкой и еще более «дикой» пляской мальчиков. Затем все танцы повторяются, но уже в варьированном виде: их темы, развиваясь, сплетаются друг с другом, рождая новые причудливые звучания. Завершается эта, по определению Б. В. Асафьева, «симфония-поэма в танце» грандиозной кульминацией — иступленной, полной огня общей пляской с хором.

♪ Задание: Послушать Диск 5 №7,8 – характер, ЭМР.

Действие четвертое начинается Плачем Ярославны. В этой необычной оперной арии слились воедино горе русской женщины и боль за отчизну, за несчастья родного народа. Текст Плача Бородин полностью взял из «Слова о полку Игореве». Необычайно поэтичны его образы — обращений к ветру, реке, солнцу как к живым существам часто встречались в славянском фольклоре. По своей композиции Плач близок форме рондо и состоит из нескольких разделов, чередующихся с рефреном. Мелодия рефрена строится на нисходящих секундовых интонациях, характерных для русских причитаний; они постоянно возвращаются к одному звуку (фа-диез) и звучат на фоне «унылой» пустой октавы аккомпанемента. Первый раз рефрен проходит в оркестровом вступлении поочередно у солирующих кларнета и флейты, а затем повторяется у Ярославны перед каждым разделом арии:

51 **Очень умеренно**

Ах! Плачу я, горько плачу я,
слезы лью да к милостивому
на море шлю раны поутру.

Первый эпизод Плача «Я кукушкой перелетной полечу к реке Дунаю» строится на теме любви Игоря (из средней части арии во втором действии), тем самым подчеркивая общность чувств главных героев оперы; еще раз эта мелодия прозвучит в конце арии, в обращении к солнцу.

♪ Задание: Послушать Диск 5 №10 – характер, ЭМР.

Хор поселян как бы продолжает скорбный Плач Ярославны, выражая этим единение чувств княгини и народа. Хор звучит строго и сдержанно, в духе протяжной песни. Начинается он с сольного запева, к которому постепенно со своими подголосками присоединяются все новые голоса. Подобно народным песням хор почти полностью исполняется а капелла, а его динамика строится на постепенном усилении, а затем ослаблении силы звучания (эффект приближения и удаления).

52 Умеренно

♪ **Задание:** Послушать Диск 5 №9 – характер, ЭМР.

Как и оперы Глинки, «Князь Игорь» завершается торжественным финальным хором, в котором народ с радостным ликованием славит Игоря.

Домашнее задание: К викторине: Диск5 №1-10.

Ответить на вопросы и задания в тексте.

Сделать таблицу по персонажам оперы.

Подготовить по плану оперу: Римский –Корсаков «Снегурочка».