Группа: **Оркестровые струнные инструменты**

Курс: **3**

Дисциплина: **Музыкальная литература**

Преподаватель**: Сахарова Ирина Борисовна**

Учебная неделя: **18.10 – 25.10**

Опорный конспект по темам:

«М.И. Глинка. Опера «Жизнь за царя». Анализ 2 и 3 действий»

«М.И. Глинка. Опера «Жизнь за царя». Анализ 4 действия и эпилога»

II действие представляет контраст первому. Пир в замке польского короля. Индивидуализация образов отсутствует. Сюита из 4-х танцев: ***полонез, краковяк, вальс и мазурка***. Танцы не являются дивертисментом, они включены в драматургию оперы, Они стали средством образной характеристики действующих лиц.

Полонез звучит горделиво, парадно и воинственно, ¾, пунктирный ритм, фанфары у меди, яркий контраст к русским образам. Эта же тема у хора *«Пей вина, пей до дна».*

***Краковяк*.** Чисто инструментальный номер, tutti. Внутритактовая синкопа. Введён медный духовой оркестр на сцене. Вторая половина танца – изысканные темы.

Вальс. Лирический центр 2 д., грациозный, нежный, изящный, 6/8, синкопы на второй доле. отличается особой тонкостью и прозрачностью оркестровки. Мозаичное чередование тем.

***Мазурка* -** бравурная, полна лихости и блеска, размашистая мелодия. Образ ликования. Основная тема у струнных, акценты на 3 доле. 3-х ч. композиция. Финал - хор на теме мазурки

От «польских» сцен II действия берёт начало русская классическая балетная музыка.

III действие: 1 часть – картина семейного счастья, 2 часть – приход поляков. В 1-й части господствует спокойное, светлое настроение. Сусанин - любящий отец в кругу семьи.

Вступление сурово и драматично, tutti. Тема романса Антонины. В оркестре педаль у валторны, тема у английского рожка. 2-я тема на пунктирном ритме - будет в сцене ухода Сусанина поляками.

Действие начинается ***песней* *Вани***, приёмного сына Сусанина*.* *«Как мать убили у малого птенца»,* E-dur (в увертюре тема ПП). Душевная чистота. Своей простотой и напевностью, метрической неквадратностью песня близка русским народным песням.

Начало следующей сцены - картина семейной идиллии. Тема семейного счастья в оркестре у струнных, 2/4, диатонична, с опорой на песенное начало, мелодия в унисон ч8. В дальнейшем эта тема получает симфоническое развитие, переплетаясь с ритмоинтонациями поляков (3 и 4 д.).

Далее перелом, столкновение русского и польского тематизма. На *pp* издалека фанфары полонеза, динамическое нагнетание, Es-dur, затем тема полонеза полностью, на его фоне хор поляков. Сопоставление темы семейного счастья в партии Сусанина и хора поляков на теме полонеза.

На реплики поляков 2 ответа Сусанина (стойкость, мужество):

1 - Maestoso, *«Велик и свят наш край родной»* (прорастание темы «Славься»).

2 - *«Страха не страшусь, смерти не боюсь»* (на теме «Родина моя» из хоровой интродукции»).

Свадебный хор *«Разливалися, разгулялися воды вешние по лугам»-С dur-a moll-*контраст. Народно-песенные истоки: диатоника, трихорды, размер 5|4. Оркестр дублирует мелодию хора.

Романс Антониды *«Не о том скорблю подруженьки».*Куплетная форма с хоровым припевом. Опора на стилистику плача и городского романса. Музыкальный материал заимствован из романса, созданного за 7 лет до создания оперы «Не осенний частый дождичек» на сл. Дельвига.

Финал. Появление Собинина: *«Что случилось»* на теме ГП увертюры.

4 действие. 3 картины, трагическая развязка. 2 картину – сольную сцену Вани (ария, песенный характер) Глинка написал по просьбе первой исполнительницы партии Вани Петровой-Воробьёвой

1 к. – драматическаякульминация действия. Свободная композиция. Хор поляков, идущих ночью в заснеженном глухом лесу. На *pp,* в низком регистре изменённая тема мазурки теряет свой блеск, лишена бравурности и воинственности, звучит мрачно, надломлено, передавая угнетённое состояние поляков. Низкий регистр, ув.5/3, VII ум.7, фугато усиливают ощущение мрака.

***Ария Сусанина*.** Кульминация развития образа, достигает высокого трагизма. Арии предшествует речитатив *«Чуют правду! Смерть близка!»*. Это один из лучших образцов распевного речитатива Глинки. Хроматическое движение аккордов предвещает трагический исход.

В арии господствует настроение скорбного раздумья. Сусанин сохраняет присущие ему мужество и твёрдость духа. Тема арии *«Ты взойдёшь моя заря».* На основе народно-песенных интонаций впервые возникает музыка, проникнутая подлинным трагизмом. Одоевский писал, что Глинка *«сумел возвысить народный напев до трагедии».*

Средний раздел более эмоциональный. Реприза динамизирована.

Речитатив и финал*.* Асафьев назвал «монологом шекспировской силы». Раздумье, скорбь, мужество. Сусанин мысленно обращается к семье, к детям: темы финала Iд., квартета из 3 д., рондо Антониды, лейттема семейного счастья в миноре, песня Вани. Возрастает функция русских тем, угасает линия контрдействия. Убывание польского тематизма. Далее драматизация сцены. Симфонический эпизод – картина метели, Полифоническое фугато. Далее - тема поляков и ответ Сусанина *«Туда завёл я вас, куда и серый волк не забегал».* Смерть Сусанина.

Эпилог. Опера завершается грандиозной картиной народного торжества на Красной площади в Москве. Апофеоз. Три хора, tutti, два медных духовых оркестра на сцене, колокола. Эпилог состоит из трёх разделов: 1) хор «Славься»; 2) сцена и трио Вани, Антониды и Собинина *«Ах, не мне, бедному...»* с хором; 3) заключительное изложение «Славься».

В гениальном хоре ***«Славься»*** воплощен богатырский образ народа-победителя. Ликование, величие и мощь русского народа. Истоки хора многообразны: народная песня, знаменный распев, стиль партесного пения VII в., петровские хвалебные канты XVIII века, марши, гимны. Глинка применяет излюбленную форму вариаций и подголосочно-полифонические приёмы развития. Высокая оценка Стасова, Чайковского, Асафьева.

Задание:

1. Прочитать. Опорный конспект по данной теме «М.И. Глинка. Опера «Жизнь за царя». Анализ 2, 3, 4 действий и эпилога».
2. Прочитать более развёрнутый материал по данной теме: глава в учебнике «Русская музыкальна литература», выпуск 1, ред. Фрид Э.Л
3. Послушать 2,3,4 действия и эпилог оперы «Жизнь за царя» с клавиром.
4. Переписать в рабочую тетрадь из опорного конспекта текст.