Группы: **Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Вокальное искусство**

Курс **3**

Дисциплина **Музыкальная литература**

Преподаватель **Пронина Наталья Викторовна**

**Темы: «Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Царская невеста». Общая характеристика. Анализ увертюры и первого действия».**

**«Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Царская невеста». Анализ 2–4 действий оперы.**

**1. Изучить опорный конспект по данным темам.**

История создания. В основу оперы «Царская невеста» положена одноименная драма русского поэта, переводчика и драматурга Л. А. Мея (1822—1862). Еще в 1868 году по совету Балакирева Римский-Корсаков обратил внимание на эту пьесу. Однако к созданию оперы на ее сюжет композитор приступил лишь тридцать лет спустя.

Сочинение «Царской невесты» было начато в феврале 1898 года и закончено в течение 10 месяцев. Премьера оперы состоялась 22 октября (3 ноября) 1899 года в московском театре частной оперы С. И. Мамонтова.

Действие «Царской невесты» Мея (пьеса написана в 1849 году) происходит в драматичную эпоху Ивана Грозного, в период жестокой борьбы царской опричнины с боярством. Эта борьба, способствовавшая объединению русского государства, сопровождалась многочисленными проявлениями деспотизма и произвола. Напряженные ситуации той эпохи, представители различных слоев населения, жизнь и быт московской Руси исторически правдиво обрисованы в пьесе Мея.

В опере Римского-Корсакова сюжет пьесы не претерпел сколько-нибудь существенных изменений. Автор либретто оперы – И. Ф. Тюменев. (1855—1927), вошли многие стихи драмы. Основные образы оперы: светлый, чистый образ Марфы, невесты царя, — один из наиболее обаятельных женских образов в творчестве композитора, драматичные и многогранные образы Грязного и Любаши, образная антитеза Иван Лыков – Елисей Бомелий (юношески простосердечный и доверчивый Лыков и расчетливо-жестокий коварный Бомелий). На всем протяжении оперы ощущается присутствие Ивана Грозного, незримо определяющего судьбы героев драмы. Лишь во втором действии ненадолго показывается его фигура (эта сцена отсутствует в драме Мея). Лейтмотив царя Ивана Грозного проходит во втором действии оперы и сопровождается мотивом русской народной песни «Слава».

Жанр оперы — реалистическая лирическая драма, насыщенная острыми сценическими ситуациями и бытовыми народно-песенными эпизодами и интонациями. При этом отличительной ее чертой является преобладание закругленных арий, ансамблей и хоров, в основе которых – проникновенно-выразительные мелодии. Господствующее значение вокального начала подчеркивается прозрачным оркестровым сопровождением.

Увертюра и первое действие оперы. Решительная и энергичная увертюра своими яркими контрастами предвосхищает драматизм последующих событий. Это развернутая оркестровая пьеса, написанная в традиционной форме сонатного allegro, с двуя контрастными темами-образами.Тема-образ главной партии концентрирует в себе все зле начало, которое противостоит счастью будущей царской невесты – Марфы и ее жениха Ивана Лыкова, вторая тема-образ («побочная» партия) — светлая певучая мелодия акцентирует светлое начало оперы, которое в свою очередь концентрируется в образе Марфы. В процессе развития музыки увертюры проявляется еще одна важная особенность – контраст -сопоставление двух новых тем –тема-лейтгармония Ивана Грозного (драматическая кульминация увертюры) и тема «златых венцов»,завершающая всю увертюру.

**Первое действие «Пирушка».**Основные номера первого действия. Опорными драматургическими номерами 1 действия оперы являются: взволнованный речитатив и ария («Куда ты, удаль прежняя, девалась?») Грязного – завязка драмы; развернутая сцена Грязного и опричников, хор опричников «Слаще меду» (фугетта) выдержан в духе величальных песен.Ариозо-портрет Ивана Лыкова «Иное все»,где раскрываются основными черты его характера. Хоровая пляска «Яр-хмель» («Как за реченькой») близка к русским плясовым песням. Скорбные народные напевы напоминает песня Любаши «Снаряжай скорей, матушка родимая», исполняемая a capella. В терцете Грязного, Бомелия и Любаши преобладают чувства скорбной взволнованности. Дуэт Грязного и Любаши, ариозо Любаши «Ведь я одна тебя люблю» и ее заключительное ариозо создают единое драматическое нарастание, образующее драматическую кульминацию всего первого действия.

**2–4 действия оперы.**

2 действие – «Приворотное зелье». В центре вотрого действия –образ Марфы.Особенности драматургии центрального образа оперы. Центральный в опере образ Марфы имеет уникальное композиционное решение: две арии с одинаковым музыкальным материалом (арии во втором и четвертом действиях). Но если в первой арии — «счастье Марфы» — ударение поставлено на светлые песенные мотивы ее характеристики, а светлая тема «золотых венцов» только экспонируется, то во второй арии, предваряемой и прерываемой «фатальными» аккордами и трагическими интонациями , «тема венцов» как бы раскрывает трагическую судьбу главной героини. Сцена Марфы в четвертом действии является вершиной драматургии «Царской невесты», и одновременно придает этой опере-лирической драме черты высокой трагедии

Лейтмотивы «Царской невесты»: «фатальные» лейттемы и лейтгармонии: темы лекаря Бомелия, Малюты, два лейтмотива Грозного («Слава» и «знаменный»), «аккорды Любаши» (тема рока), аккорды «приворотного зелья», тема «златых венцов» как тема,характеризующая Марфу.,ее мечты о счастье. В партии Грязного, тесно соприкасающейся со сферой фатального, большое значение имеют драматические интонации его первого речитатива и арии: они сопровождают Грязного до конца оперы. Темы-характеристики акцентируют два контрастных женских образа и направляют дрматургическое движение всего произведения.

Музыка оркестрового вступления ко 2 действию имитирует светлый перезвон колоколов. Безмятежно звучит начальный хор, прерываемый зловещим хором опричников «То не соколы». В мягкой и нежной арии Марфы «Как теперь гляжу» и последующем квартете Лыков-Марфа –Дуняша-Собакин господствует настроение счастливого умиротворения. Оттенок настороженности и затаенной тревоги вносит оркестровое интермеццо перед появлением Любаши; оно основано на мелодии ее скорбной песни из 1 д. Сцена с Бомелием — напряженный дуэт-поединок. Чувством глубокой печали проникнута ария Любаши «Господь тебя осудит». Бесшабашный разгул и молодецкая удаль слышатся в лихой песне опричников «То не соколы», близкой по характеру к русским молодецким песням.

Третье действие «Дружко». Открывается торжественным оркестровым вступлением. Терцет Лыкова, Грязного и Собакина звучит неторопливо и степенно. Беспечна, беззаботна ариетта Грязного «Пускай во всем». Ариозо Сабуровой — рассказ о царских смотринах, ария Лыкова «Туча ненастная мимо промчалася», секстет с хором исполнены мирного покоя и радости. С народными свадебными песнями связана величальная «Как летал сокол по поднебесью».

Действие 4 «Невеста». Вступление к 4 д. передает настроение обреченности. Сдержанная скорбь слышится в арии Собакина «Не думал, не гадал». Напряженным драматизмом насыщен квинтет с хором; признание Грязного образует его кульминацию. Мечтательно хрупкая и поэтичная ария Марфы «Иван Сергеич, хочешь, в сад пойдем?» образует трагический контраст рядом с отчаянием и исступленным драматизмом встречи Грязного и Любаши и краткого заключительного ариозо Грязного «Страдалица невинная, прости».

Н.А.Римский-Корсаков об опере «Царская невеста» (отрывок из «Летописи моей музыкальной жизни»). «Стиль оперы должен был быть певучий по преимуществу; арии и монологи предполагались развитые, насколько позволяли драматические положения; голосовые ансамбли имелись в виду настоящие, законченные, а не в виде случайных и скоропреходящих зацепок одних голосов за другие, как то подсказывалось современными требованиями якобы драматической правды, по которой двум или более лицам говорить вместе не полагается. <...> Сочинение ансамблей: квартета II действия и секстета III, вызывало во мне особый интерес новых для меня приемов, и я полагаю, что, по певучести и изяществу самостоятельного голосоведения, со времен Глинки подобных оперных ансамблей не было. <...> „Царская невеста“ оказалась написанною для строго определенных голосов и выгодно для пения. Оркестровка и разработка аккомпанемента, несмотря на то, что голоса выставлялись мной не всегда на первый план, а состав оркестра взят был обыкновенный, оказались везде эффектными и интересными».

Б. В. Асафьев считал, что сила воздействия «Царской невесты» — в том, что «тема любовного соперничества... и давняя оперно-либреттная ситуация „квартетности“... озвучена здесь в интонациях и рамке русской реалистической бытовой драмы в далекой перспективе, что тоже усиливает ее романтическую и романтическую привлекательность», а главное, в «богатой русской проникновенно эмоциональной напевности».

**2.Составить тезисный конспект по учебнику «РМЛ», вып. 3., стр.110-137.**

**3. Подготовиться к викторине по данной теме, используя тематический материал учебника. Список тем на викторину:**

1. Увертюра

2. Ария Грязного из 1 д.

3. Песня Любаши из 1 д.

4. Дуэт Любаши и Грязного из 1 д.

5. Ария Марфы из 2 д.

6. Квартет из 2 д.

7. Интермеццо из 2 д.

8. Ария Любаши из 2 д.

9. Ария Марфы из 4 д.

**4. Подготовить ответы на следующие вопросы:**

1. Когда и в каком театре состоялась премьера данной оперы?

2. В каком действии оперы проходит лейтмотив царя Ивана Грозного?

3. Автор либретто оперы.

4. Указать названия всех четырех действий данной оперы-драмы.

**5. Перечислить основные темы лейтмотивного значения в опере.**