

нотная библиотека classON.ru

Мы рады, что вы нашли и скачали интересующие вас материалы в нашей нотной библиотеке. Библиотека непрерывно пополняется новыми произведениями и материалами, и в следующий раз вы обязательно найдете для вас что-то новое и интересное.

Библиотека проекта комплектуется на основе учебной программы, а также материалов рекомендованных для обучения и расширения кругозора учащихся. Здесь найдут полезную информацию как учащиеся, так и преподаватели, т.к. в библиотеке представлена также методическая литература.

Наши домашние любимцы

Композиторы и исполнители

Современные художники

Здесь вы также найдете биографии выдающихся людей искусства, композиторов, известных музыкантов, а также их произведения.

В разделе произведения мы выкладываем записи исполнений, которые вам помогут при обучении, вы услышите как это произведение звучит, акценты и нюансы произведения.

Ждем вас на classON.ru.

**АЛЕКСАНДР
ПОРФИРЬЕВИЧ
БОРОДИН
1833 – 1887**

Бородин — неповторимо своеобразный композитор. Он проявил себя и как крупный ученый, общественный деятель. В музыке Бородин во многом продолжал традиции Глинки. Замечательно характеризуют облик композитора слова В. В. Стасова: "Талант Бородина равно могуч и поразителен как в симфонии, так и в опере и в романсе. Главные качества его — великанская сила и ширина, колоссальный размах, стремительность и порывистость, соединенные с изумительной страстностью, нежностью и красотой".

В своей музыке Бородин воплотил величие и мощь русского народа, героические черты характера русских людей, величавые образы национального былинного эпоса. И наряду с этим в творчестве Бородина встречаются образы лирические, задушевные, чарующе-искренние, полные страсти и нежности. Основным средством музыкального высказывания у Бородина всегда является мелодия — широкая, песенная, пластичная. Красочность, яркость присущи гармоническому языку Бородина. Здесь он выступает как новатор, создатель смелых и необычных аккордовых сочетаний. Все музыкально-выразительные средства используются у Бородина гармонично и подчинены строгой логике развития.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

Александр Порфирьевич Бородин родился 31 октября 1833 года в Петербурге. Маленький Саша отличался разнообразными способностями и был трудолюбив. Еще в детстве он усвоил три иностранных языка — французский, немецкий и английский, а в

молодые годы изучил и итальянский. Во время прогулок мальчик любил слушать духовой оркестр, затем подбирал дома по слуху услышанное.

Мать будущего композитора была любительницей музыки: пела русские песни и романсы, играла на гитаре. Она заметила музыкальные способности мальчика. В восемь лет он начинает брать уроки игры сперва на флейте, а потом и на фортепиано. В девять лет Саша сочинил свою первую музыкальную пьесу — польку "Элен", в тринадцать лет — небольшой концерт для флейты.

Помимо музыки Бородин с детских лет увлекался химией и естествознанием. Его товарищем был музыкально одаренный Миша Шиглёв, отец которого преподавал математику в Александровском лицее. Мальчики вместе учились музыке, играли в четыре руки, посещали симфонические концерты.

В 1850 году Бородин поступил в Медико-хирургическую академию. Занимался он с рвением и самоотверженностью. Теперь для музыки оставалось меньше времени, но при случае Бородин всегда старался поиграть в ансамбле, слушал с приятелями — такими же любителями музыки — романсы Алябьева, Варламова, Гурилева и Вильбоа и сам пытался сочинять романсы, похожие на них. Сочинял он и камерные ансамбли. Его струнное трио на тему русской городской песни-романса "Чем тебя я огорчила" очень нравилось друзьям. Уже тогда юноша на всю жизнь проникся глубокой любовью к Глинке. Оперу "Иван Сусанин" знал наизусть. Занимаясь на четвертом курсе академии, Бородин одновременно изучал гармонию и полифонию.

По окончании Медико-хирургической академии Бородин некоторое время служил в госпитале. В 1858 году он защитил диссертацию и получил звание доктора наук. Как подающего большие надежды молодого ученого, его на три года направили в научную командировку за границу. В 1859 году Бородин прибыл в Германию в старинный университетский город Гейдельберг, один из тогдашних научных центров Европы. Там находились и другие молодые русские ученые: Сеченов, Юнге, Боткин и Менделеев. Всех их объединяли дружба, увлеченность наукой и любовь к музыке. Ко времени окончания командировки Бородин был уже автором многих печатных научных трудов. В Гейдельберге Бородин познакомился с талантливой русской пианисткой Екатериной Сергеевной Протопоповой. Своей одухотворенной игрой она сумела пробудить в Бородине горячую любовь к Шопену, Шуману, Листу, которую он пронес через всю свою жизнь. Впоследствии Екатерина Сергеевна стала женой Бородина.

В 1862 году Бородин вернулся в Петербург и стал профессором на кафедре химии в Медико-хирургической академии. В том же году произошло другое важное событие: он познакомился с Балакиревым, сблизился с ним и стал членом балакиревского кружка. По совету старшего друга Бородин начал писать симфонию. Над ней он проработал около семи лет. Первая

77

симфония с большим успехом была исполнена 16 января 1869 года в концерте Русского музыкального общества под управлением Балакирева. Это положило начало признанию Бородина как композитора. Тогда же появились его песни-сказки "Спящая княжна" и "Морская царевна", могучая "Песня темного леса", драматическая баллада "Море", а также лирические романсы "Отравой полны мои песни" (на слова Гейне), "Фальшивая нота".

В 1869 году была задумана новая симфония героического характера (закончена в 1876 году). Друзья композитора называли ее "славянской героической", "львиной", "богатырской". В том же году началась работа и над оперой "Князь Игорь", длившаяся много лет.

В конце 70-х и в 80-е годы музыка Бородина постепенно получает признание на родине и за границей. В 1877 году он познакомился со знаменитым венгерским композитором и пианистом Ференцем Листом. По инициативе Листа первая симфония Бородина была исполнена на музыкальном фестивале в Баден-Бадене. Успех был огромным.

Зимой 1879 года в одном из камерных концертов Русского музыкального общества исполнялось новое произведение — струнный квартет Бородина. Все привлекало в этой обаятельной "беседе" четырех инструментов: плавность и широта развития музыкальной мысли, удивительная пластичность и напевность мелодии. Прошло немногим более двух лет, и вот 26 января 1882 года в одном из московских концертов Русского музыкального общества прозвучал уже второй бородинский квартет в характере сосредоточенного лирического раздумья. Особенно понравилась слушателям медленная третья часть — "Ноктюрн" — жемчужина русской песенной лирики. Осенью того же года второй квартет успешно исполнялся в Петербурге. Уже тогда любители камерной ансамблевой музыки поняли, что вместе с ансамблями Чайковского струнные квартеты Бородина явились ценным вкладом в сокровищницу инструментальной музыки.

В 80-е годы Бородин сочиняет несколько ярких романсов и песен: "Для берегов отчизны дальней" на стихи Пушкина, характерные иронические картинки "У людей-то в дому" на слова Некрасова и "Спесь" на слова А. Толстого, поэтичную "Арабскую мелодию". Творческой удачей оказались также программная симфоническая картина "В Средней Азии" и "Маленькая сюита" для фортепиано. Интенсивно шла работа над третьей симфонией, отдельные части которой проигрывались композитором в кругу друзей. Продолжалась и работа над оперой. Незадолго до смерти Бородин создал увертюру, арию Игоря, хор поселян. Но все же сочинение оперы подвигалось медленно. Композитор был перегружен научной и общественной работой. Музыкальному творчеству мешала неустроенность быта, тяжелые болезни жены.

В 80-е годы произведения Бородина все чаще и чаще исполняются на родине и за рубежом. Его симфонии и квартеты завое-

вывают мировую славу и становятся популярны в Европе и Америке. Исполнение музыки Бородина в 1886 году в Антверпене носило характер триумфа.

Утро воскресного дня 15 февраля 1887 года было посвящено сочинению грандиозного "богатырского" финала третьей симфонии, а вечером того же дня Бородин скоропостижно скончался от сердечного приступа. Третья симфония осталась незаписанной и фактически была потеряна для русской музыки. Ибо Глазунов, запомнивший наизусть общий план симфонии, восстановил по сохранившимся наброскам только две ее первые части.

Не успел завершить Бородин и оперу "Князь Игорь". Ее закончили Глазунов и Римский-Корсаков. По памяти Глазунов восстановил увертюру, которую не раз слышал в исполнении автора. Он же по эскизам Бородина написал весь третий акт. Римский-Корсаков заново оркестровал оперу и многое отредактировал в ней. Премьера оперы состоялась в 1890 году на сцене Мариинского театра в Петербурге. Оперу встретили очень тепло. В Москве она впервые была поставлена в 1898 году и вскоре стала одним из любимых репертуарных произведений.

Вопросы и задания

1. Расскажите биографию Бородина.
2. Дайте общую характеристику творчества композитора.
3. Назовите его основные музыкальные произведения.

"КНЯЗЬ ИГОРЬ"

Замечательное произведение древней русской литературы XII века — "Слово о полку Игореве" — увлекло Бородина и вдохновило его на создание оперы. В "Слове" рассказывалось о неудачном походе отважного князя Игоря против половцев. Междоусобицы удельных князей, их распри и разобщенность ослабляли Русь. Автор "Слова" призывал русских князей к объединению, и в этой патриотической направленности произведения заключалась его огромная прогрессивная роль.

Сюжет для оперы предложил композитору В. В. Стасов, он же набросал и первый вариант сценария. И в последующие годы Стасов много помогал Бородину в работе над оперой: отыскивал в библиотеках материалы по истории Киевской Руси, старинные русские песни и мелодии восточных народов.

"Князь Игорь" — лирико-эпическая опера в четырех действиях с прологом. Музыка оперы во многом основана на интонациях народных песен — русских и восточных. Яркими красками написаны народные сцены, как русские, так и восточные. Русь и Восток показаны в опере многогранно и правдиво. В этом Боро-

дин был последователем Глинки, который для изображения стана врагов также находил художественно убедительную характеристику.

Пролог. Площадь в Путивле. Игорь со своим войском собирается в поход на половцев. Народ величает князя, желает ему победы над врагом.

Внезапно начинается солнечное затмение. Непонятное явление кажется всем дурным предзнаменованием. Но Игорь остается непоколебимым. Он успокаивает народ: "Идем за правое дело, за веру, родину, за Русь". Все полны решимости. Только гудошники Скула и Ерошка струсили¹. Они решили сбежать из войска и идти на службу к князю Галицкому: "Там и сытно, и пьяно, и целы будем". Игорь прощается со своей женой Ярославной. Напрасно она горестно причитает и уговаривает мужа остаться. Игорь тверд. Он поручает Ярославну заботам ее брата — князя Галицкого — и во главе войска выступает в поход. Торжественный народный хор "Солнцу красному слава!", обрамляющий пролог, по своему складу близок величальным хорам опер Глинки. Хор прославляет Игоря с сыном Владимиром, поет славу его дружине. Народ желает Игорю удачи в походе. Мелодия хора близка напевам древних обрядовых и эпических русских песен:

Умеренно скоро, торжественно

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

нас! Князю И-го-рю сла-ва, сла-ва, слава у нас на Ру-си!

Важное значение в развитии действия имеет сцена солнечного затмения. В народной эпической поэзии различные драматические события в жизни людей нередко сопоставлялись с

¹ Гудошники — народные музыканты-скоморохи, игравшие на гудке, старинном струнно-смычковом инструменте.

Терем Ярославны.
Эскиз декораций первого действия оперы Бородина "Князь Игорь"

могучими и грозными явлениями природы. Музыкальные средства сцены затмения необычны. Гармонический и мелодический язык этого эпизода основан на звучании увеличенного трезвучия.

Первое действие. Первая картина. Княжий двор Галицкого. Веселятся пьяные гости. Скула и Ерошка издевательски прославляют Галицкого, насмешливо рассказывая, как слуги князя похитили для него девушку. Галицкий мечтает стать князем на Путивле. Песня Галицкого — характеристика человека, все интересы которого заключаются в бесшабашной гульбе. Разудалый характер этой песни подчеркивается резкими акцентами в сопровождении, лихим плясовым ритмом.

55 Умеренно быстро

Толь-ко мне до-ждать-ся че-сти, на Путив-ле кня-зем се-сти, —

я бы не стал ту-жить, я бы знал, как жить!

Прибежавшие девушки с плачем умоляют отпустить украденную подружку. Хор девушек "Ой, лихонько, ой, горяшко" близок по своим интонациям русским причитаниям.

Но Галицкий грубо гонит их вон. Пьяные гости славят князя.

Вторая картина. В тереме Ярославны. Ярославна тоскует по Игорю и полна тревоги за него. Приходят девушки и, горько причитая, жалуются княгине на Галицкого:

56

Не спеша

Мык те - бе, кня - ги - ня, мык те - бе, род - на - я,
про - сим мо - лим, не о - ставь нас...

Увидев Галицкого, девушки в страхе разбегаются. Ярославна в гневе отчитывает Галицкого, но он держится самоуверенно и нагло. Ярославна грозит отправить Галицкого домой к их отцу и требует вернуть девушку. Входят бояре с недобрыми вестями: войско Игоря потерпело поражение, князь с сыном в плену у половцев. Хор звучит сурово, сдержанно и даже мрачно. Звучание мужских голосов в низком регистре, строгое и размеренное сопровождение оркестра создают впечатление неумолимо надвигающейся беды:

57

Негоропливо

Му - жай - ся, кня - ги - ня, не - доб - ры - е

82

вес - ти те - бе мы не - сем, кня - ги - ня.

Ярославна в отчаянии, но бояре успокаивают ее: "Нам, княгиня, не впервые под стенами городскими у ворот встречать врагов". Бьет набат, за стенами Путивля вспыхивает пожар. Это приближаются половцы. Бояре и ополченцы отправляются на борьбу с врагом. Женщины горестно причитают.

Второе действие посвящено показу другого мира — быту и жизни восточных народов. Бородин вдумчиво изучал среднеазиатские и кавказские напевы. По-видимому, он не использовал здесь подлинных восточных мелодий, но претворил их интонации и особенности лада в своей музыке. Все восточные сцены оперы отличаются красочностью и сочностью гармоний.

Теплый южный вечер. Половецкие девушки поют и танцуют. Молодая дочь хана Кончака — прекрасная Кончаковна — ждет свидания с Владимиром. Пылко и нежно признаются они друг другу в своем чувстве (дуэт), но Игорь не дает пока согласия на их свадьбу. Заслышав его шаги, они скрываются.

Князь Игорь один. Он тяжело переживает поражение своего войска, тоскует в неволе.

Ария Игоря — один из лучших номеров оперы. В ней ярко обрисован главный герой — мужественный доблестный воин, готовый бороться за родную землю, и в то же время страдающий человек с любящим сердцем.

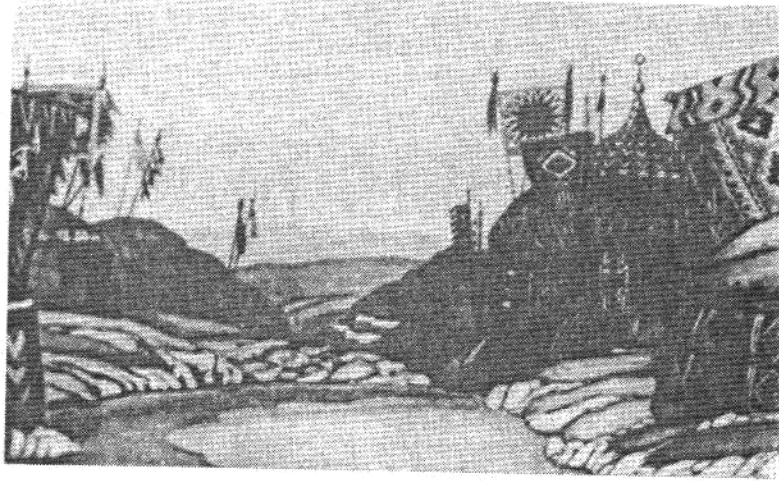
Первые фразы оркестра вводят в настроение сосредоточенного раздумья: "Ни сна, ни отдыха измученной душе..." Воспоминание о роковой битве у реки Каялы и гибели русской рати пробуждает в пленнике страстное стремление к свободе, мечту о новом походе на врага. Полна неудержимого порыва и мужественной силы основная, героическая тема арии "О дайте. дайте мне свободу":

58

Не спеша, но с воодушевлением

О дай - те, дай - те мне сво - бо - ду, я мой по - зор су -

83

Половецкий стан.
Эскиз декораций И. Билибина

- ме - ю ис - ку - пить; спа - су я честь сво - ю и
сла - ву, я Русь от не - дру - га спа - су!

Ярким контрастом звучит светлая лирическая средняя часть арии — обращение Игоря к любимой Ярославне ("Ты одна, голубка лада"):

59 *Медленное dolce*

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!

84

Далее снова возвращается тема душевных терзаний плененного князя. И еще более драматично и напряженно звучит героическая тема стремления к свободе. Скорбная музыка сосредоточенного раздумья (из вступления к арии) симметрично окаймляет всю арию.

Крещеный половчанин Овлур украдкой заговаривает с князем Игорем, предлагая устроить ему побег. Сперва Игорь с негодованием отказывается, потому что не желает нарушить данное хану Кончаку слово, но потом решает подумать.

Наступает утро. С охоты возвращается хан Кончак. Его большая ария — живая характеристика этого дикого, необузданного человека и в то же время мужественного воина. По-своему он даже благороден: его отношение к Игорю дружелюбно, он взял Игоря на поруки, готов даже отпустить его на волю, если князь даст слово не подымать против него оружия. Не врага, а верного союзника ему хочется видеть в лице русского князя:

Ах, не врагом бы твоим,
А союзником верным,
А другом надежным,
А братом твоим
Мне хотелось быть,
Ты поверь мне!

Но Игорь честен. Он отвечает прямо и смело:

Лишь только дай ты мне свободу,
Полки я снова соберу
И на тебя ударю вновь...

Приводят невольниц. Они поют и танцуют. Их песни и танцы полны грусти и нежного очарования:

60 *Не спеша*

У - летай на крыльях вет - ра ты в край род -
- ной, родна - я пе - сня на - ша, ту - да, где
мы те - бя сво - бод - но пе - ли, где бы - ло

85

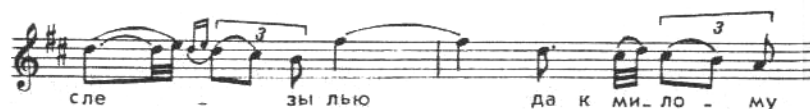
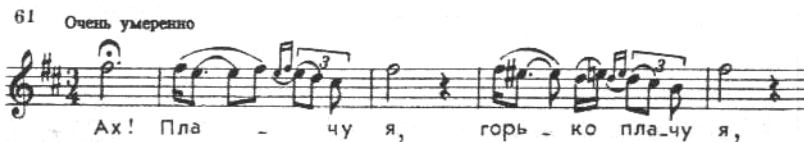

Задумчиво-мечтательную песню-пляску "Улетай на крыльях ветра" сменяет дикая, воинственная пляска мужчин в ритме лезгинки. Далее следует общая пляска с хором, прославляющим доблесть и силу хана. Она сменяется пляской мальчиков — гибкой и легкой. Затем все эти пляски снова чередуются, и все завершается общей кульминационной пляской. "Половецкие песни и пляски" представляют собой балетную вокально-оркестровую сюиту, основанную на подлинно симфоническом развитии разнохарактерных восточных образов: задушевных лирических, мужественных, воинственных.

Третье действие. Половецкий стан. Половцы встречают отряд хана Гзака. Его воины ведут за собой русских пленников и несут добычу. Князь Игорь и Владимир с горечью наблюдают за происходящим. Половцы прославляют жестокого хана Гзака и его рать. В своей суровой и дикой песне хан Кончак похвастается победами. Затем воины собираются делить добычу. Под впечатлением виденного князь Игорь решает бежать. Глубокой ночью он готовится к побегу с помощью Овлура. Кончаковна умоляет Владимира остаться и задерживает его, подняв тревогу. Сбегают половцы. Кончак восхищен смелым побегом Игоря. Он объявляет о предстоящей свадьбе своей дочери с русским княжичем: "Если сокол ко гнезду улетел, то мы соколика опутаем красной девницей". Половцы готовят новый поход на Русь.

Четвертое действие. У городской стены Путивля Ярославна горько оплакивает печальную судьбу Игоря.

Плач Ярославны возникает из старинных народных голошений и причитаний с характерными для них интонациями увеличенной секунды и тонкой мелодической орнаментикой:

Ярославна обрисована как простая русская женщина, тяжело переживающая поражение Игоря войска и разорение края. Тоска и скорбь Ярославны подчеркиваются сравнением ее с горькой кукушкой. Этот образ часто встречается в русском и украинском фольклоре. Вторая тема плача ("Я кукушкой перелетной") — та же самая взволнованная лирическая мелодия, что и в средней части арии Игоря.

Обращение Ярославны к силам природы — ветру, солнцу, к широкому и славному Днепру — придает ее образу исконные черты древней славянской женщины. Недаром и плач ее, и ариозо "Как уныло все кругом" сливаются с хором разоренных поселян: ведь Ярославна переживает с народом общее горе.

Одно из гениальных мест оперы — хор поселян "Ох, не буйный ветер" в манере распевной протяжной песни. Начинаясь одногласным запевом, песня постепенно "обрастает" выразительными подголосками. И в каждой следующей строфе запев переходит (как это бывает иногда в народном пении) к новому запевале.

Но вот вдаль появляются всадники. С великой радостью Ярославна узнает Игоря. Его замечают и Скула с Ершкой. Они напуганы возвращением князя. Но затем хитрецы принимают решение созвать народ и первыми объявить о возвращении Игоря. Раздается набатный звон. Народ радостно встречает князя. Всеобщим ликованием заканчивается действие.

Опера "Князь Игорь" — одно из лучших творений оперной классики. Композитор посвятил ее памяти Глинки. Опера пользуется неизменным успехом и любовью широких масс слушателей.

Вопросы и задания

1. Расскажите историю создания оперы "Князь Игорь". Какое литературное произведение лежит в ее основе?
2. Какова главная идея оперы? Содержание каждого действия?
3. Как охарактеризованы в опере основные действующие лица: Игорь, Ярославна, Галицкий, Кончак?
4. Расскажите о музыкальной характеристике русского народа в опере.
5. Какими музыкальными средствами и в каких действиях оперы обрисованы половцы?

РОМАНСЫ И ПЕСНИ

Бородин написал шестнадцать романсов и песен на тексты Пушкина, Некрасова, А. Толстого, Гейне и некоторые — на собственные стихи. По содержанию романсы и песни Бородина

весьма различны. Наряду с воплощением тонкой поэтической лирики или напряженного душевного переживания ("Отравой полны мои песни") для них характерны и образы могучей народной силы, молодецкая удаль ("Песня темного леса", баллада "Море"), глубокая мудрость сказочного повествования ("Спящая княжна"), а порой и живой, острый юмор. Бородин не стремился, подобно Даргомыжскому и Мусоргскому, передавать в музыке речевые интонации. Он брал за основу общее настроение стихотворения. В каждой песне и романсе на первом плане — пластичная и выразительная мелодия. Большое художественное значение имеет и партия фортепиано, в которой нередко возникают отдельные образы поэтического текста.

Романс "Для берегов отчизны дальней" на стихи Пушкина был создан в 1881 году под впечатлением преждевременной смерти Мусоргского — верного друга Бородина.

Музыка романса передает чувство глубокой скорби, вызванное тяжелой утратой. В стихотворении Пушкина рассказывается о горечи расставания поэта с любимой, о том, что она звала его покинуть "мрачный край изгнания", звала туда, где "небо вечно голубое", и о том, как безвременно она "заснула последним сном".

Печальный смысл этого стихотворения выражен в музыке просто и сдержанно. Следуя пушкинскому тексту, Бородин придал романсу трехчастное строение. Первая и третья части повествуют о прощальной встрече и смерти любимого человека. Музыка носит скорбный сосредоточенный характер. Вокальная партия изложена в напевно-декламационной манере. В ней преобладают в основном секундовые интонации, чередуемые с мягкими ходами на терцию. Впечатление душевной скованности усиливает фортепианное сопровождение. Мерно звучат диссонирующие аккорды в миноре, глухо и глубоко отзываются басы. Во всем оцепенение скорби, ощущение неумолимо надвигающегося несчастья:

62 Подпись *p*

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.

В средней части, где говорится о несбывшихся надеждах на счастье и об ином, прекрасном крае, музыка временами как будто светлеет. Менее скованной становится мелодия. В ней появляются распевные мелодические обороты, ходы на широкие интервалы. Минорное звучание сменяется мажорным. Однако и здесь характер музыки остается печальным и сдержанным.

Завершается романс речитативной фразой на главном тоническом устое. В сочетании с диссонирующими аккордами сопровождения она придает музыке трагическое звучание.

Творчество Бородина — сокровище русской музыки. Оно не так велико по количеству написанных произведений, но охватывает почти все музыкальные жанры. Наряду с глубоким претворением мелодического склада русской народной музыки важное место в творчестве Бородина заняли интонации Востока. Композитор с интересом изучал подлинные восточные напевы, используя их выразительные особенности так же любовно, как и русские. Своеобразие музыкального фольклора восточных народов вдохновляло Бородина на создание ярких образов.

Традиции Бородина нашли свое продолжение в симфониях Глазунова и отчасти Калинникова. Среди его последователей в XX веке можно назвать Прокофьева, Шапорина, Свиридова.

**НИКОЛАЙ
АНДРЕЕВИЧ
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ
1844 – 1908**

Вопросы и задания

1. Назовите известные вам романсы и песни Бородина.
2. Расскажите о возникновении романа "Для берегов отчизны дальней". На чьи стихи он написан?
3. Каково содержание романа, его строение и характер музыкального развития?

Основные произведения

Опера "Князь Игорь", опера-фарс "Богатыри"
Три симфонии (третья не окончена), симфоническая картина "В Средней Азии"
Квintет для струнных с фортепиано, два струнных квартета, "Маленькая сюита" для фортепиано
16 романсов

Среди композиторов "Могучей кучки" Римский-Корсаков занимает особое место. С его творчеством пыльным цветом расцвела в русской музыке сказка. Сказка и песня всегда были душой народа. Именно в сказке народ высказывал светлую мечту о лучшей доле, о торжестве правды и победе добра над злом, насилием и несправедливостью. Вся жизнь Римского-Корсакова — это беззаветное и бескорыстное служение искусству, верность своим идеалам.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

Николай Андреевич Римский-Корсаков родился 6 марта 1844 года в небольшом городке Тихвине Новгородской губернии, где его отец — бывший губернатор — имел дом. Мать композитора была дочерью крепостной крестьянки. Музыкальные способности ребенка проявились рано. Подобно многим дворянским детям, мальчика стали обучать игре на фортепиано. Старший брат Римского-Корсакова, Воин Андреевич, был военным моряком, он окончил Морской корпус в Петербурге. Туда же в 1856 году поступил и двенадцатилетний Николай.

Занятия в Морском корпусе не особенно привлекали мальчика, хотя до этого он живо интересовался морем, с увлечением читал книги о мореплавателях и в письмах засыпал старшего брата вопросами о морской службе. Причиной охлаждения была казенная обстановка, царившая в корпусе, — "кадетский дух, унаследованный от николаевских времен", — как писал впоследствии Римский-Корсаков.

Музыкальные способности мальчика в эти годы развивались не так быстро, как это могло быть в более благоприятной

обстановке. По воскресеньям, правда, он брал уроки фортепиано, но упражняться в течение недели не имел возможности. Изредка посещал концерты и оперные спектакли, причем предпочтение отдавал опере. Особенно любил он оперы Глинки. Это увлечение Глинкой разделял и новый его учитель музыки Ф. А. Канилле.

Канилле был прекрасным пианистом, образованным музыкантом, почитавшим Глинку как великого гения. С Канилле юный Римский-Корсаков изучил немало музыкальной литературы и, кроме того, стал пробовать свои силы в сочинении. В конце 1861 года Канилле познакомил своего ученика с Балакиревым. Под руководством Балакирева была начата первая симфония. Правда, сочинение ее вскоре было прервано отъездом Римского-Корсакова.

Окончив в 1862 году Морской корпус, Николай Андреевич отправился в кругосветное плавание на клипере "Алмаз". Плавание продолжалось три года. Все это время Римский-Корсаков мало занимался музыкой, зато много читал, думал, спорил, набирался новых впечатлений, видел много стран, полюбил море, которое не раз потом изображал в своих произведениях.

В 1865 году он вернулся в Петербург. Вскоре закончил свою первую симфонию, и она была с успехом исполнена под управлением Балакирева. С этого года началась напряженная творческая деятельность Римского-Корсакова. В короткий срок были созданы симфоническая картина "Садко" (1867), симфоническая сюита "Антар" (1868, по восточной сказке О. Сенковского). В эти же годы задумана первая опера — "Псковитянка" — на сюжет исторической пьесы Л. Мея. В опере нашло отражение борьба между вольными городами Новгородом и Псковом и царем Иваном IV, стремившимся подчинить их единой государственной власти.

В 1873 году "Псковитянка" была поставлена. Особенно восторженно приняла оперу студенческая молодежь. Студенты подхватили песню псковской вольницы "Притупились топоры, зазубрились мечи" и с молодым азартом распевали ее.

Вскоре Римского-Корсакова пригласили на должность профессора Петербургской консерватории по классам сочинения, инструментовки и руководителем оркестра. И Римский-Корсаков с энтузиазмом сам взялся за изучение этих предметов. Впоследствии он написал в своей книге "Летопись моей музыкальной жизни": "...Я... стал одним из лучших ее (консерватории. — Э. С.) учеников, — а может быть, и самым лучшим, — по тому количеству и ценности сведений, которые она мне дала". Римский-Корсаков работал так много, что друзья его стали даже опасаться, не помешают ли эти "сухие" упражнения созданию вдохновенной и живой музыки. И только Чайковский восхитился трудолюбием Римского-Корсакова и написал ему ободряющее письмо: "Все эти бесчисленные контрапункты, которые Вы проделали, эти 60 фуг и множество других музыкальных хитростей — все это такой подвиг для человека, уже восемь лет тому

написавшего „Садко“, что мне хотелось бы прокричать о нем целому миру”.

Тогда же Римский-Корсаков много работал над сборниками русских песен. Вначале он записал 40 песен от талантливого певца-любителя Т. Филиппова и гармонизовал их, а затем с горячим увлечением сам стал разыскивать русские народные песни разных жанров. Особенно его интересовали древние игровые и обрядовые песни. Так возник еще один сборник — "Сто русских народных песен".

В 1878 году была создана опера "Майская ночь". В своем произведении композитор сумел чутко передать поэзию повести Гоголя, колорит теплых, ароматных украинских ночей. В опере использованы подлинные русские и украинские народные напевы, например старинная троицкая песня "Завью венки" и лирическая "Солнце низенько" ("Солнышко низко, вечер уж близко").

В 1880 году Римский-Корсаков написал одно из самых прекрасных и вдохновенных своих произведений — оперу "Снегурочка".

В 80-е годы Римский-Корсаков стал дирижировать симфоническим оркестром. В эти годы многие из русских музыкантов сблизилась с М. П. Беляевым — богатым лесопромышленником и горячим почитателем музыки. В его доме часто устраивались концерты, на которых бывали выдающиеся музыканты и актеры. Значительные средства Беляев уделял для нотного издательства и организации Русских симфонических концертов, где дирижером нередко выступал Римский-Корсаков. В 1889 году композитор дирижировал двумя концертами за границей на Парижской всемирной выставке. Под его управлением прозвучали произведения Глинки, Даргомыжского, Бородина, Мусоргского, Чайковского, Глазунова и его собственные сочинения. После того Римского-Корсакова пригласили в Брюссель, где блестящая оркестровая пьеса "Испанское каприччио" принесла автору заслуженную славу. В новых произведениях Римского-Корсакова — "Испанском каприччио" и "Шехеразаде" — его мастерство симфониста достигло высокой зрелости. Оркестр в этих произведениях представлен разнообразной палитрой ярких красок, а сами произведения захватывают и погружают слушателей в чудесный мир сказочно прекрасных образов.

Однако в эти годы Римский-Корсаков пережил кризис, который был вызван целым рядом причин. Не могла не повлиять на композитора реакция 80-х годов. Творить в эти годы ему было очень тяжело. В это время написан романс "Анчар" на стихотворение Пушкина (его первый вариант). В образе анчара, ядовитое дыхание которого отравляло все живое, Римский-Корсаков, как и Пушкин, выразил тяжесть самодержавного гнета. Сильно загружен был Римский-Корсаков и педагогической работой в консерватории, а также в Придворной певческой капелле. В капелле плохо были поставлены и общее образование, и инструментальные классы. С потерей голоса мальчиков-певцов просто выгоня-

ли на улицу. Много сил и энергии положил Римский-Корсаков на то, чтобы наладить музыкальное обучение мальчиков в капелле. Тяжелые личные переживания также обрушились на него. Умерли двое младших его детей.

Но и в эти трудные годы Римского-Корсакова не покидали надолго вдохновение и трудолюбие. Он создает оперы "Ночь перед Рождеством" (1895) и "Садко" (1896). Оперу "Садко" Римский-Корсаков назвал былинной. Долго изучал он различные варианты былины о новгородском гусяре и мореплавателе Садко. Действие в этой опере происходит в древнем Новгороде. Как живой встает город в опере — с шумом богатых торговых рядов, с иноземными гостями, разноликой и пестрой толпой, скоморохами и с обычаями древней старины. Главный герой оперы — молодой удалой гусяр и певец Садко. Велика сила его чудесных песен — приворожил он к себе красавицу-царевну, дочь грозного Морского царя-владыки. Много чудес в этой опере-былине — величественно простой и немного печальной. И неповторимо прекрасна музыка оперы. Неторопливо разворачиваются в ней события.

Степенным распевным былинным говором написан ряд сцен, например речитатив и ария Садко "Кабы была у меня золота казна". Используются и подлинные былинны напевы, например в хоре "Высота ли, высота поднебесная". Но, несмотря на музыкальную красоту, опера эта в свое время не была принята к постановке на сцене императорского театра. Впервые эту жемчужину русского искусства зрители услышали со сцены частного театра Мамонтова в Москве.

Тогда же Римский-Корсаков написал много романсов, среди них "Редает облаков летучая гряда" на слова Пушкина, "Мой голос для тебя", "На нивы желтые", "Медлительно влекутся дни мои", цикл "У моря". Среди оперных произведений выделяется своим драматизмом "Царская невеста" по историко-бытовой драме Л. Мея. В ней повествуется о горькой и бесправной женской доле на Руси. Гибнет чистая, прекрасная и нежная Марфа, гибнет и другая героиня оперы, Любаша — страстная, беззаветно любящая.

В 1899 году Римский-Корсаков создал чудесную оперу "Сказка о царе Салтане" на сюжет одноименной сказки Пушкина. Уже в этой опере юмор порой перерастает в тонкую и едкую сатиру на окружающую действительность. В последних операх — "Кашей бессмертной" и "Золотом петушке" — эта сатира стала еще более острой и беспощадной.

В 1904 году композитор закончил оперу "Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии". Описанные в ней события происходят в далекие времена татарского нашествия. Вновь сталкиваются в этом произведении добро и зло, как во многих русских народных сказках. И светлое начало побеждает. Не удастся татарам проникнуть в Китеж, несмотря на предательство. Скрылся от глаз врагов Великий град, опустившись на дно озера, лишь в воде отражается он да слышен ликующий звон его коло-

колов. Ужас охватывает татар, и разбегаются они, беспомощные перед свершившимся чудом.

В те годы Римский-Корсаков еще был полон сил и энергии, всего себя отдавал творчеству и педагогической работе. Был он педагогом требовательным, строгим, внимательным, но никогда не был равнодушным. Радовался всему талантливому, умело руководил, терпеливо растил. Человек высокого благородства, передовых взглядов, он был и остается образцом воспитателя и педагога.

События 1905 года глубоко взволновали Римского-Корсакова. В знак солидарности с восставшими студентами консерватории вынесли решение о прекращении занятий. Полиция потребовала от профессоров список зачинщиков. Римский-Корсаков стал на сторону революционно настроенной молодежи. Свое отрицательное отношение к действиям реакционной дирекции композитор выразил в нескольких открытых письмах, напечатанных в газетах. В ответ на это дирекция уволила Римского-Корсакова из консерватории. В знак протеста консерваторию покинули лучшие ее силы: Глазунов, Лядов, Есипова, Блюменфельд и другие. Возмутились все передовые люди России. Ведь Римский-Корсаков был тогда крупнейшим композитором, гордостью русской музыки. Отовсюду Николай Андреевич получал письма, проникнутые сочувствием и гневным осуждением. В марте 1905 года силами студентов была поставлена опера Римского-Корсакова "Кашей бессмертной". Спектакль вылился в политическую демонстрацию. Полиция прервала митинг в театре и запретила последующее концертное отделение.

За Римским-Корсаковым учредили полицейский надзор, запретили исполнять его произведения. Но дальнейшее развитие революционных событий вынудило дирекцию пойти на уступки и пригласить Римского-Корсакова обратно в консерваторию. Директором ее стал Глазунов.

Под впечатлением революционных событий Римский-Корсаков обработал для симфонического оркестра трудовую бурлацкую песню "Дубинушка".

Последняя опера великого композитора — сатирическая сказка "Золотой петушок" (по Пушкину). Сам Николай Андреевич писал: "Додона надеюсь осрамить окончательно". Это произведение не было допущено цензурой к постановке. В 1908 году Римский-Корсаков скончался от болезни сердца, так и не увидев на сцене свое последнее творение.

Вопросы и задания

1. Изложите основные события жизни Римского-Корсакова.
2. Какое место в его творчестве занимает оперный жанр?
3. Какова роль сказочных сюжетов в творчестве Римского-Корсакова? Назовите известные вам произведения композитора на сказочные сюжеты.

"СНЕГУРОЧКА"

Опера "Снегурочка" на сюжет пьесы А. Н. Островского — одно из самых любимых произведений Римского-Корсакова. Написана она была необычайно быстро, за лето 1880 года. Композитор так писал об этом: "Проявлявшееся понемногу во мне тяготение к древнему русскому обычаю и языческому пантеизму¹ вспыхнуло теперь ярким пламенем. Не было для меня на свете лучшего сюжета, не было для меня лучших поэтических образов, чем Снегурочка, Лель или Весна, не было лучше царства берендеев с их чудным царем, не было лучше мирозерцания и религии, чем поклонение Яриле-Солнцу".

Действие оперы происходит в сказочном царстве берендеев, где все люди добры и справедливы, любят искусство. Ложь и обман считаются преступлением. Берендеи поклоняются природе и солнцу — источнику жизни на земле. С большой теплотой воспроизвел в своей опере композитор старинные обычаи и обряды. Правдивое изображение быта людей сочетается с миром фантастики, сказки. Царь Берендей, Бермята, Купава, Лель и Мизгирь, Бобыль и Бобылиха — образы жизненные. Человеческими чертами наделены Весна-Красна, Дед-Мороз.

В опере Римского-Корсакова часто изображается природа с ее шумом, звоном, голосами птиц. Иногда образы природы имеют иносказательный смысл: они олицетворяют собой справедливость и закономерность жизненных явлений — смен времен года, столкновения добра и зла, торжества светлого начала.

Образ Снегурочки — дочери Мороза и Весны — сочетает в себе реальные девичьи черты с фантастическими, сказочными. Снегурочка — дитя природы и тесно связана с ней. Кроме того, в ее образе олицетворено великое чувство любви, под воздействием которого тает холодное сердечко дочери Мороза.

В "Снегурочке" Римский-Корсаков часто использует лейтмотивы — выдержанные музыкальные характеристики. Сцены, основанные на непрерывном ("сквозном") развитии, чередуются в опере с законченными номерами. В опере много хоров, близких по характеру русской народной песне. Широко использованы и подлинные народные мелодии.

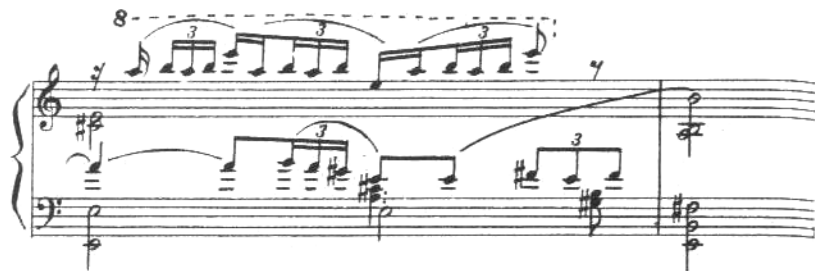
Пролог. Действие пролога происходит далеко, далеко, за непроходимыми лесами, где лежит сказочная страна берендеев. По полям в сугробах стоят мохнатые ели, а в глубоких дуплах гнездятся Леший и прочая нечистая сила. Холодно в стране берендеев.

Оркестровое **вступление** вводит слушателя в царство природы. Музыка напоена звуками леса, таинственными шорохами, криками птиц. Среди многих попевок и мелодических тем, на которых основано вступление, выделяются две: тема Деда-Моро-

за и тема Весны. Суровая и властная тема Деда-Мороза ярко контрастирует мягкой, согретой теплом теме Весны.

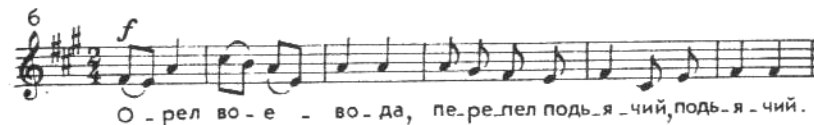
63 а
Сдержанно, не спеша

¹ Пантеизм — одухотворение явлений природы, характерное для мировоззрения многих древних народов.

Леший возвещает о приходе Весны-Красны. Прилетает Весна с журавлями, но не уходит зима. Виновата в этом сама Весна. Пятнадцать лет прошло с тех пор, как родилась у нее и Деда-Мороза дочь Снегурочка, и рассердилось Ярило-Солнце. Жмутся к Весне птицы и, чтобы согреться, затевают пляски.

С большим художественным мастерством Римский-Корсаков воспроизводит голоса птиц. В музыке ясно слышатся крик кукушки, стук дятла, пощелкивание, посвистывание и цоканье других птиц. А на фоне этого гомона звучит чудесная мелодия народного склада "Сбирались птицы, сбирались певчи". Своеобразие ее заключается в семитактном построении. Не менее характерна и вторая тема народного происхождения ("Орел-воевода"):

Постоянная смена ярких гармоний, нежное звучание деревянных духовых инструментов, выразительная смена регистров — такими средствами Римский-Корсаков рисует картину птичьих песен и плясок.

Но вот завывла, закружила метель: это выходит Дед-Мороз. Весна просит его уйти. Беспокоит их лишь судьба дочери Снегурочки. Мороз опасается, что солнце собирается сгубить Снегурочку:

Известно мне, что Солнце
Сбирается сгубить Снегурку;
Только и ждет того,
Чтоб заронить ей в сердце
Лучом своим огонь любви.
Тогда спасенья нет Снегурочке.
Доколе ж младенчески чиста ее душа —
Не властен он вредить Снегурке.

Снегурочку решают отдать в Берендееву слободку. Девушка выбегает из леса. Ей скучно одной в лесной чаще. Ее тянет к людям, к их песням, которые так хорошо поет пастушонок Лель.

Образ Снегурочки в опере не остается неизменным. Вначале это образ прекрасного, но холодного существа, лишенного человеческой теплоты, хотя и стремящегося к людям. Такова она в своей арии из пролога. Музыка этой арии легка, изящна и грациозна. Колоратурам сопрано отвечают пассажи деревянных духовых инструментов. Особенно велико значение флейты. Ее холодноватый тембр постоянно сопровождает Снегурочку в начале оперы. По характеру музыка здесь несколько напоминает арию Людмилы из первого действия оперы Глинки "Руслан и Людмила".

Проводы масленицы — русский обряд

В средней части арии Снегурочка говорит о будущем своем возвращении зимой к отцу и о людских песнях, которые она принесет с собой. И далее, действительно, звучит прекрасная песня, сочиненная Римским-Корсаковым, но похожая на народную:

66 *Медленно*

В су - ме - реч - ки те - бя у - те - шу,
пес - ню под на - и - грыш ме - те - ли за - по - ю,
за - по - ю ве - се - лу - ю.

Третья часть сходна с первой (реприза). В целом ария создает холодный и прекрасный образ. Но уже и выразительные интонации кларнета (который впоследствии займет место флейты в характеристике Снегурочки), и особенно интонации виолончели как бы намекают на будущее потепление и пробуждение сердечности в Снегурочке.

Дед-Мороз дает Лешему строгий наказ охранять Снегурочку. Весна и Дед-Мороз исчезают. На поляну выбегает веселая толпа берендеев. Они волокут большое соломенное чучело Масленицы. Оно ярко наряжено.

Проводы масленицы — древний русский обряд. Соломенное чучело наряжали, величали Масленицей и с пением возили по

деревенским улицам, а к вечеру сжигали. Этим надеялись ускорить приход весны. Веселая возня с чучелом отражена в первой части сцены — хоре "Прощай, Масленица". Мелодия хора построена на мелодических оборотах старинных обрядовых песен. Ярко своеобразен припев со словами "Прощай, прощай, прощай, Масленица" с характерным для него повторением одних и тех же интонаций.

67 *Быстро, живо*

Ра - ным - ра - но ку - ры за - пе - ли, про вес -
- ну об - ве - сти - ли, про - щай, про - щай, про - щай,
Мас - ля - ни - ца, про - щай, про - щай, прощай, Мас - ля - ни - ца.

В конце всей сцены снова звучит основная тема хора. Но в отличие от первоначального ее вида она приобретает здесь печальный характер. Берендеи сожалеют о том, что прошли дни масленицы — пора гуляний и веселья.

Но вот Бобыль замечает Снегурочку. Берендеи замирают от удивления, пораженные ее красотой. Вместе с Бобылихой он уводит ее к себе в дом. Деревья и кусты кланяются Снегурочке, прощаясь с нею.

Первое действие. В страну берендеев пришла весна. Снегурочка живет у Бобыля. К бедной избенке приходит Лель. Снегурочка просит его спеть песню. Лель за песню просит поцелуй. Но Снегурочка песни Леля ценит дороже, сердечко ее холодно. Она дарит Лелю цветок. На улицу выходят девушки. Они манят к себе Леля, и он, бросив цветок, убегает к ним. Снегурочка огорчена, сердце ее сжимает тоска. Дед-Мороз обидел Снегурочку, не дав ей сердечного тепла.

Подружка Купава рассказывает Снегурочке о скорой свадьбе с красивым торговым гостем Мизгирем. Появляется Мизгирь. По обычаю он должен одарить девушек — подружек Купавы, чтобы выкупить у них невесту. Запеваются свадебные песни. Но Мизгирь замечает Снегурочку и забывает обо всем на свете. Он сулит ей несметные богатства за любовь.

Берендеи возмущены. Никогда в их стране не нарушали клятвы. Купава горестно причитает и решается просить защиты у царя.

Л. В. Собинов в роли царя Берендея в опере Римского-Корсакова "Снегурочка"

Второе действие. Дворец царя Берендея. Царь занят рисованием: он расписывает лазоревый цветок. Слепые гуслеры поют ему славу. Бермята докладывают царю, что все спокойно в стране. Но не верит царь Берендей. Сердито Ярило-Солнце и не шлет, как прежде, щедро свое тепло людям. И царь решает праздничным утром собрать всех женихов и невест в Ярильной долине и соединить их.

Вбегает Купава и горько жалуется. Царь разгневан и велит созвать всех берендеев, чтобы судить Мизгиря. Ко двору со всех сторон собирается народ. Появляется царь Берендей со своей свитой.

Шествие царя Берендея представляет собой торжественный марш. Громкие возгласы труб, тромбонов и других духовых инструментов ярко контрастируют с легким пиццикато скрипок. Опора в мелодии на

неустойчивые ступени, а также пятитактное строение (необычное для маршей) способствуют своеобразию этого русского сказочного марша:

68 Быстро, в характере марша

Вторая тема, близкая по складу русским народным песням, своим звучанием придает шествию еще больший блеск.

Собравшийся народ требует, чтобы Мизгирь женился на Купаве, но Мизгирь любит только Снегурочку. Народ и царь осуждают его на вечное изгнание. Приходит Снегурочка. Царь не может налюбоваться ее красотой.

Каватина Берендея звучит тихим, восторженным гимном всемогущей природе: "Полна, полна чудес могучая природа". Голосу Берендея вторит виолончель своей мерно покачивающейся мелодией, ласковой и убаюкивающей:

69 Неторопливо

С удивлением узнает царь Берендей о том, что холодно сердце Снегурочки и не знает она любви. Мизгирь умоляет отсрочить изгнание и обещает заронить любовь в сердце Снегурочки. Берендей соглашается.

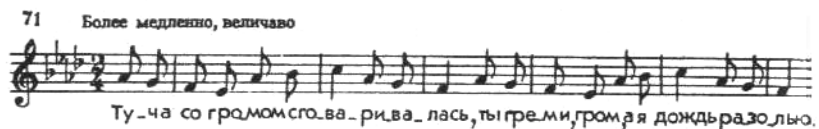
Третье действие. В канун Ярилина дня — праздника солнца — молодежь водит хороводы. Старики угощаются брагой и пряниками. Царь Берендей выходит к народу. Заплясали скоморохи. Запел свою чудесную песню Лель.

Появление Леля почти всегда сопровождается нежными переливами кларнета (иногда гобоя). И эта **песня** начинается с соло кларнета, исполняющего подлинный народный наигрыш:

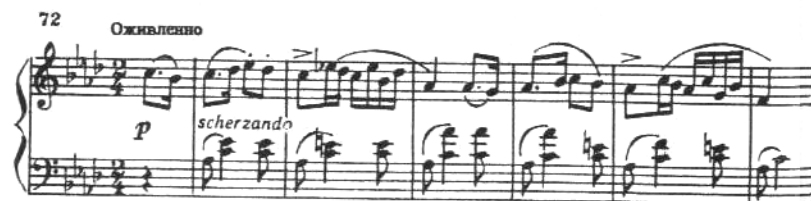
Во вступлении и первом куплете имеются изобразительные черты — подражание раскатам грома (тремоло литавр).

Мелодия песни основана на народных оборотах и попевках. Характерна смена мажорного и минорного наклонения, указывающая на ладовую переменность. Песня начинается медленно, протяжно:

Но постепенно темп ее ускоряется, и песня переходит в грациозную хороводную с традиционным припевом "Лель мой, Лель мой, лёли, лёли, Лель".

После каждой строфы следует быстрый инструментальный проигрыш плясового характера, исполняемый кларнетом. Такое строение песни подчеркивает ее связи с традициями бытовой народной музыки:

В награду за песню царь предлагает Лелю выбрать девушку. Снегурочка просит Леля выбрать ее, но Лель идет к обиженной и покинутой Купаве и, подводя ее к царю, нежно целует. Огорченная Снегурочка убегает в лес. Ее преследует Мизгирь. Девушка с трудом вырывается от него. Лес оживает, превращаясь в непроходимую чащу, вдали мелькает призрачный образ Снегурочки.

Леший заманивает Мизгиря в лесную глушь. Поляна принимает прежний вид. Выходят Лель и Купава. Они счастливы. Вбежавшая Снегурочка упрекает Купаву. Лель советует Снегурочке учиться любить у Купавы.

Четвертое действие. В Ярилину долину прибегает Снегурочка и зовет мать-Весну, моля наделить ее чувством любви:

Хочу любить,
А слов любви не знаю
И чувства нет...

Весна надевает на голову Снегурочки волшебный венок из душистых цветов — и в тот же миг для Снегурочки преображается весь мир. Весна предостерегает Снегурочку от Ярилы-Солнца. Появляется Мизгирь. Его преданная любовь трогает сердце девушки. Счастливый Мизгирь ведет ее к царю. Но Снегурочка боится солнечных лучей. Восходит солнце. Настает Ярилин день — праздник лета. Царь Берендей благословляет молодые пары. Мизгирь подводит Снегурочку. Ласково спрашивает ее Берендей: охотно ли она отдает свое сердце Мизгирю?

Великий царь!
Спроси меня сто раз,
Сто раз отвечу, что я люблю его,—

отвечает Снегурочка. И в этот миг яркий луч солнца падает на нее. Снегурочка начинает таять. В своей последней арии она воспевает великую силу человеческой любви. Гибнет прекрасная Снегурочка — дитя Весны и Мороза. "Как вешний снег, растаяла она!" — восклицает Мизгирь. В отчаянии бросается он в озеро.

И. И. Масленникова в роли Снегурочки

Но финал оперы звучит светлым гимном Солнцу — источнику света и жизни на земле. Ведь с гибелью Снегурочки прекратилось вмешательство Мороза и засияло Солнце над сказочной страной берендеев.

Музыка "Снегурочки" проникнута любовью к людям, природе, верой в красоту человека и высокое призвание искусства, пробуждающего все лучшее в человеке, верой в торжество правды и добра.

Вопросы и задания

1. Расскажите о работе композитора над оперой "Снегурочка".
2. На чей сюжет написана опера?
3. Дайте общую характеристику оперы и изложите содержание каждого действия.
4. Как обрисованы в музыке оперы главные действующие лица: Снегурочка, Лель, Купава, Мизгирь, Берендей, Дед-Мороз, Весна?
5. Расскажите об образах природы в опере.
6. Какое место занимают в опере фантастические сцены? Роль оркестра в этих сценах?
7. Перечислите народно-обрядовые сцены в опере и расскажите о значении в них русской песни.

"ШЕХЕРАЗАДА"

Симфоническая сюита "Шехеразада" Римского-Корсакова (1888) — произведение программное, написанное по мотивам арабских сказок "Тысяча и одна ночь". Она состоит из четырех частей, объединенных не только одним замыслом, но и общими музыкальными темами. Так, тема рассказчицы Шехеразады появляется во всех частях. Сочиняя сюиту, композитор сперва предполагал дать каждой части свое название. Однако позднее он от этой мысли отказался, считая более полезным, чтобы слушатели свободно следовали своей фантазии.

Первая часть первоначально называлась "Море и Синдбадов корабль". Во вступлении звучат две контрастные темы: царя Шахриара — грозного и жестокого владыки — и прекрасной юной Шехеразады. Первая тема исполняется струнными и медными духовыми инструментами в низком регистре:

73 Широко, величественно

Тема мудрой рассказчицы Шехеразады всегда звучит у скрипки соло. По своему мелодическому рисунку она напоминает затейливый восточный орнамент, как бы "вьется". Композитор придал ей своеобразный ладовый колорит, применив дорийский минор (с большой секстой):

74 Медленно

Главная партия последующего сонатного аллегро — образ волнующегося моря. Мелодия главной партии основана на теме Шахриара, однако теперь она становится темой героя сказки — отважного путешественника Синдбада, сохраняя суровый характер.

75 Не слишком быстро

С ней контрастирует светлая побочная — тема Синдбадова корабля:

Мерное и тихое чередование мягких аккордов у деревянных духовых инструментов с неповторимо своеобразным звучанием бесполутонового лада в мелодии передает плавное покачивание корабля на волнах океана. И снова море волнуется и бушует (ключевая партия). Вслед за видоизмененной репризой следует заключение — кода. Тема Шахриара здесь светлеет, как будто деспотический владыка под влиянием прекрасных сказок смягчился и дарует Шехеразаде еще один день жизни, чтобы услышать продолжение.

Симфоническое развитие этой части отличается большой динамичностью. Все темы изложены неустойчиво, текуче. Это способствует созданию впечатления непрерывного движения, изменчивости, характерных для морской стихии.

Вторая часть. Первоначальное название ее было такое: "Фантастический рассказ Календера-царевича". Вновь звучит голос Шехеразады. Она начинает новую сказку. Но поскольку далее сказка ведется "от первого лица", на первый план выступает новый рассказчик — Календер. Вот почему солирующую скрипку сменяет другой инструмент — солирующий фагот. Основная тема второй части построена на интонациях восточных народных песен и вначале звучит спокойно, повествовательно:

Далее следуют несколько ярких симфонических вариаций. Переходя от инструмента к инструменту, меняя гармоническое сопровождение, тема получает новый облик.

Середина части ярко контрастна. Слышатся тревожные фанфарные призывы (тромбоны). К концу музыка переходит в марш.

С наступлением репризы повествовательная тема звучит уже не так спокойно. В конце появляется грозная тема Шахриара.

Третья часть — "Царевич и Царевна" — носит лирический характер. Музыка полна света, жаркого солнца, сладостного томления. Первая тема (Царевич) — широкая, напевная — напоминает восточную народную мелодию:

Вторая тема (Царевна) — танцевального характера — создает грациозный, женственный образ:

110

В середине части появляется тема Шехеразеды, рассказавшей еще одну удивительную сказку. Задумчиво звучит голос скрипки.

Для музыки всей части характерен восточный колорит. Он проявляется и в мелодических оборотах, и в орнаментальных наигрышах, напоминающих звучание восточных инструментов.

Четвертая часть — "Багдадский праздник и корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником". Слышится гневный голос Шахриара — ему отвечает мягкий голос Шехеразеды. Она начинает свою последнюю сказку. Доносится шум праздника в восточном городе. Основная тема четвертой части — в характере восточного танца, в ритме лезгинки:

111

Среди множества мелькающих образов можно уловить темы Царевны из третьей части и тревожного марша из середины второй части. Постепенно музыка становится все более драматичной. И вот уже все заполняет грозная и могучая тема моря. Разбушевалась морская стихия. Тема моря переплетается с грозной темой марша из второй части. Наступает кульминация. Затем все стихает, успокаиваются волны, и нет уже корабля Синдбада. Он разбился о скалы во время бури. Звучит тихая грустная тема Шехеразады и укрощенная, покоренная ею тема Шахриара. Он даровал жизнь прекрасной мудрой рассказчице Шехеразаде.

Все части сюиты контрастны. Но вместе с тем они объединены двумя основными темами (Шахриара и Шехеразады). Тема Шехеразады проходит во всех частях. В финале появляются темы из всех предыдущих частей, что придает ему роль итоговой части.

Римский-Корсаков оставил огромное творческое наследие почти во всех музыкальных жанрах. Его произведения разнообразны по своему содержанию, но основная черта их — глубокое проникновение в жизнь и быт народа, его думы и чаяния.

Великой силой своего огромного таланта умел Римский-Корсаков выразить в своих творениях все прекрасное, что окружает человека в жизни: красоту и любовь, веру в торжество света и правды, мечту о лучшем будущем, народную мудрость и силу народного искусства, великолепие родной природы. Но гневным и обличительным становилось его перо, когда он хотел заклеить отрицательные стороны жизни — деспотизм, жестокость и несправедливость, глупость и ханжество. Человеком гуманным и кристально чистым, художником, посвятившим музыке всю свою жизнь, вошел Римский-Корсаков в историю русского искусства и навеки прославил его.

Творчество Римского-Корсакова оказало влияние на многих композиторов последующих поколений. Его произведения до сих пор не перестают быть высокими образцами художественного мастерства и вдохновения.

Вопросы и задания

1. По мотивам какого литературного произведения написана сюита "Шехеразада"? Расскажите о строении цикла.
2. Дайте характеристику каждой части и расскажите об основных музыкальных темах.
3. Какие темы повторяются на протяжении всего произведения?
4. Какова роль оркестра в сюите? Какими инструментами пользуется композитор для создания музыкальных образов Шехеразады, Шахриара и других?

Основные произведения

15 опер: "Псковитянка", "Майская ночь", "Снегурочка", "Садко", "Царская невеста", "Сказка о царе Салтане", "Сказание о невидимом граде Китеже", "Золотой петушок" и др.
 Симфонические сюиты "Антар" и "Шехеразада"; "Испанское капричио"
 Симфонические картины "Садко", "Сказка" и увертюра "Светлый праздник"
 Симфонии, симфониетта
 Концерт для фортепиано с оркестром
 Около 80 романсов
 Сборники русских народных песен для голоса с фортепиано (100 песен и 40 песен), хоры
 Учебник гармонии, учебник оркестровки, статьи
 "Летопись моей музыкальной жизни" (воспоминания)

**ПЕТР
ИЛЬИЧ
ЧАЙКОВСКИЙ**
1840 — 1893

Среди русских композиторов-классиков выделяется имя Чайковского. Оно дорого любителям музыки всего мира. Произведения его в равной мере захватывают и волнуют всех людей — музыкантов-профессионалов и широкого слушателя. Свое творчество Чайковский посвятил человеку, его любви к Родине и русской природе, его стремлениям к счастью, мужественной борьбе с темными силами зла. В музыке композитора — вся жизнь человека с ее радостью, скорбью, надеждами, борьбой, отчаянием. И о чем бы ни говорил Чайковский — он всегда правдив и искренен.

Чайковский писал почти во всех жанрах и в каждом из них сказал свое новое слово гениального художника. Но, пожалуй, самым любимым для него жанром была опера. В ней Чайковский явился подлинным реформатором. Оперу композитор представлял себе как самый демократичный жанр. "Опера, — писал он, — и именно только опера, сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой..." В основе оперного действия — сильные человеческие чувства и переживания. Большое внимание уделял Чайковский содержанию своих опер, отдавая при этом всегда предпочтение сюжету из русской жизни, поскольку именно русского человека он по-настоящему хорошо знал и понимал.

Вместе с тем важное место в творчестве Чайковского занимает и симфоническая музыка. Им написаны шесть симфоний и программная симфония "Манфред", три концерта для фортепиано с оркестром, один для скрипки и ряд оркестровых сюит. Из симфонических одночастных пьес особенно выделяются фантазия "Франческа да Римини" и программные пьесы на сюжеты Шекспира (увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта", фантазия "Буря"). Чайковский сочинил также много фортепианных пьес и романсов, разнообразные инструментальные ансамбли.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

Петр Ильич Чайковский родился 25 апреля 1840 года на Урале в небольшом городе Воткинске, где его отец, горный инженер, был директором завода. Первые музыкальные впечатления Чайковского связаны с песнями, которые он слышал в детстве от матери, родственников и от народных певцов, обитателей рабочего поселка. Вспоминая о детстве, Чайковский писал позже: "... Я вырос в глуши, с детства, самого раннего, проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки..."

В 1849 году семья Чайковских переехала в город Алапаевск, а через год — в Петербург. Десяти лет Чайковского отдали в Училище правоведения. Мало полезного смог получить живой и любознательный мальчик в этом "питомнике чиновничества", как называли училище. Но именно здесь он начал серьезно заниматься музыкой, которая преподавалась для желающих. Ученики часто собирались в музыкальной комнате и там слушали Чайковского, который не только выразительно играл разные пьесы, но также импровизировал.

Впоследствии поэт Апухтин, товарищ Чайковского по училищу, так писал об этих вечерах:

Ты помнишь, как, забившись в музыкальной,
Забыв училище и мир,
Мечтали мы о славе идеальной —
Искусство было наш кумир...

Окончив в 1859 году Училище правоведения, Чайковский получил чин титулярного советника и место в Министерстве юстиции. Однако служба не привлекает его. В свободное от службы время он посещает театр, в особенности оперу. Наиболее глубокое впечатление производят на молодого человека оперы "Иван Сусанин" Глинки и "Дон-Жуан" Моцарта. В начале 60-х годов Чайковский с увлечением изучает теорию музыки, а в 1862 году поступает в только что открытую Петербургскую консерваторию с тем, чтобы серьезно заняться композицией.

В консерватории Чайковский учится под руководством известных педагогов — Н. Зарембы и А. Рубинштейна. Он упорно трудится, настойчиво овладевая композиторским мастерством. По настоянию Рубинштейна юноша окончательно бросает службу и посвящает себя целиком музыке. В 1865 году он оканчивает консерваторию с серебряной медалью и принимается за педагогическую работу в только что открытой Московской консерватории (1866).

С этого времени жизнь Чайковского связана преимущественно с Москвой. Он знакомится с выдающимися русскими музыкантами, литераторами и артистами. Среди них драматург Островский, музыкальный писатель Одоевский, поэт Плещеев,

Дом Чайковского в Клину

артисты Малого театра. Близким другом его становится Н. Рубинштейн, а также музыкальный критик Н. Кашкин, продолжается его дружба с критиком Г. Ларошем, завязавшаяся еще в Петербурге. Помимо педагогической работы Чайковский много и напряженно занимается сочинением музыки, нередко выступает на страницах газет и журналов в качестве музыкального критика. В своих статьях горячо поддерживает талантливых молодых композиторов — Балакирева, Римского-Корсакова, Грига.

За десять лет им было сочинено множество произведений: три симфонии и другие пьесы для оркестра, первый фортепианный концерт и Вариации на тему рококо для виолончели, три квартета и фортепианное трио, четыре оперы — "Воевода", "Опричник", "Ундина" и "Кузнец Вакула", балет "Лебединое озеро", много прекрасных романсов, такие замечательные фортепианные пьесы, как, например, цикл "Времена года".

Переломным в жизни Чайковского оказался 1877 год. Неудачная женитьба вызвала тяжелое нервное потрясение. Сказались и крайняя перегрузка этих лет, постоянное переутомление. В конце 1877 года друзья отправили его за границу. И все же только неустанная творческая деятельность выводит композитора из состояния душевного кризиса. Он писал о себе: "Я буквально не могу жить, не работая". И окончив одно произведение, он сейчас же принимался за другое. Именно в тот год Петр Ильич завершил два своих великих произведения — оперу "Евгений Онегин" и четвертую симфонию.

С конца 70-х годов Чайковский совершает много поездок за границу, выступает как дирижер. Знакомится со многими зарубежными композиторами: Брамсом, Григом, Сен-Сансом, Масне. В летнее время подолгу живет на Украине, в Каменке, в имении своей сестры А. Давыдовой. С триумфом проходят симфо-

нические концерты под его управлением в Берлине, Париже, Женеве, Лондоне. В 1891 году Чайковский побывал в Америке, в 1893 — в Англии, где ему присвоили степень доктора музыки Кембриджского университета. Активное участие принимает Чайковский и в русской музыкальной жизни. В 1885 году его избирают одним из директоров Московского отделения Русского музыкального общества.

В последнее десятилетие жизни он создает свои гениальные пятую и шестую симфонии, оперы "Мазепа", "Чародейка", "Пиковая дама", "Иоланта", балеты "Спящая красавица" и "Щелкунчик" и многое другое. Наиболее значительные по замыслу произведения Чайковского этих лет отразили настроения, которые переживала определенная часть русской интеллигенции. Это была эпоха безвременья, политической реакции, эпоха, когда всякое проявление свободной мысли преследовалось и душилось. Находясь за рубежом, Чайковский писал брату: "...В России теперь что-то неладное творится... В здешних газетах уже давно печатаются известия о студенческих беспорядках. Я издала стал как-то живее и больше сознавать настоящее положение дел у нас и часто испытываю серьезную гражданскую скорбь, читая о том, что у нас творится..."

Произведения этих лет становятся все более драматическими. Все они насыщены огромной любовью к жизни, к человеку, но многие из них трагичны по замыслу. Настроения и переживания русской интеллигенции определили содержание многих творений Чайковского: противоречие между страстным порывом к лучшей жизни, к счастью и невозможностью их достижения. Но наряду с тем были созданы и такие произведения, как лирически светлая опера "Иоланта", балеты "Спящая красавица" и "Щелкунчик", первая и вторая симфонические сюиты, "Серенада для струнного оркестра", "Итальянское каприччио".

Последние годы своей жизни Чайковский живет больше всего под Москвой — в Майданове и в Клину. В эти годы продолжается упорная творческая работа. "Вдохновенье — гостья, которая не любит посещать ленивых, она является к тем, которые ее призывают", — писал он. День композитора отличался строгим распорядком, от которого он никогда не отступал. Умея ценить время, Чайковский выработал высокую культуру и дисциплину труда.

16 октября 1893 года Чайковский дирижировал в Петербурге первым исполнением шестой симфонии, а в ночь с 24 на 25 октября он скоропостижно скончался.

Вопросы и задания

1. Изложите биографию Чайковского.
2. Дайте общую характеристику его творчества.
3. В каких жанрах писал музыку Чайковский? Назовите его основные произведения.

ПЕРВАЯ СИМФОНИЯ "ЗИМНИЕ ГРЕЗЫ"

Первая симфония написана в 1866 году. Ее содержание — это раздумья и лирические чувства человека, образы природы. Симфония состоит из четырех частей.

Первая часть получила подзаголовок "Грезы зимнею дорожкой". По форме она представляет собой сонатное аллегро.

Главная партия (соль минор) основана на двух темах. Первая, песенная тема звучит у флейты и фагота на фоне тихого тремоло струнных. Мягкими приглушенными красками обрисованы здесь излюбленные в русской поэзии картины зимней русской природы, как бы проступающие сквозь легкую снежную дымку. Музыкае присуще сосредоточенное лирическое настроение.

81 Флейта

Скоро, безмятежно

Вторая тема главной партии вызывает в воображении образы зимней стужи, морозной поземки, снежных вихрей:

82 Гобой

Скоро, безмятежно

Флейта

Обе эти темы развиваются и приводят к яркой патетической кульминации.

Внезапно главная партия обрывается и на смену ей приходит лирическая побочная. Это тоже типично русская мелодия. Она льется свободно и извилисто, подобно русской речке, которая течет по равнине, то огибая холмы, то снова привольно разливаясь в долине. По своему мелодическому складу, песенным интонациям, ладовой переменности (ре мажор — си минор) тема эта близка народным протяжным песням:

83 Кларнет

Скоро, безмятежно

В разработке развитие достигает большой напряженности. Героический облик приобретает первая тема главной партии. Слышатся энергичные триольные возгласы у медных инструментов.

Реприза носит беспокойный характер. Тема главной партии звучит у струнных на тревожном фоне деревянных духовых инструментов. После проведения побочной наступает кода — напряженная и драматичная. Однако в конце коды напряжение рассеивается. Слышится песенная мелодия главной партии в ее первоначальном виде — у флейты и фагота на фоне тремоло струнных.

Таким образом, первая часть симфонии — это сонатное аллегро с обычным соотношением тональностей главной и побочной партий (в экспозиции соль минор — ре мажор, в репризе соль минор — соль мажор).

Вторая часть называется "Угрюмый край, туманный край". Музыка навеяна впечатлениями от путешествия Чайковского по Ладожскому озеру. Она обрамлена медленным певучим вступлением и заключением.

Главная тема (у гобоя) глубоко народна. В ней слышатся выразительные интонации русской лирической песни, ее раздолье:

84 Не слишком медленно, певуче

В процессе развития напряжение возрастает. Мелодия оплетается подголосками, наигрышами народного характера. В конце второй части тема, порученная валторне, звучит драматично.

Третья и четвертая части — скерцо и финал — не имеют названий, но по своему образному содержанию не выпадают из общего поэтического замысла. Со стремительно быстрой, "вьюж-

ной” музыкой первого раздела скерцо ярко контрастирует более спокойная мелодия среднего раздела, изящный вальс:

Начиная с Глинки вальс прочно вошел в творчество русских композиторов. В музыке Чайковского вальс занимает важное место. Первый из русских композиторов, Чайковский ввел вальс в симфонию. Спокойный и мягко-лиричный вначале, вальс постепенно становится более напряженным. Обрамленный быстрой музыкой скерцо, он звучит как воспоминание о прекрасном и невозвратимом прошлом. Будто путник в зимнюю метельную ночь видит сквозь заиндеветшие окна танцующие под звуки вальса пары, и в сердце его закрадывается неизъяснимая грусть. В коде тема вальса скорбно звучит в миноре.

Финал начинается в том же сумрачном характере. Его вступление построено на мелодии русской народной песни "Цветы цветики":

Главная партия финала — светлая, жизнерадостная, с чертами танцевальности. По характеру музыки она близка удалым плясовым напевам.

Побочная партия основана на мелодии той же песни "Цветы цветики", которая звучит здесь как плясовая. Подобно финалам некоторых других симфоний Чайковского (например, второй и четвертой), финал первой носит праздничный, массовый характер.

Завершается финал торжественной кодой.

Первая симфония Чайковского — замечательный образец его раннего оркестрового творчества. Впервые в ней появляются характерные образы и приемы, глубоко развитые композитором в симфоническом творчестве зрелого периода.

Вопросы и задания

1. Перечислите важнейшие симфонические произведения Чайковского.
2. Расскажите о замысле симфонии "Зимние грезы" и образном содержании ее частей.
3. Сыграйте или напойте основные темы симфонии.

"ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН"

Еще задолго до решения написать оперу на сюжет "Евгения Онегина" Чайковский горячо увлекался стихами Пушкина. Одним из его самых любимых мест стихотворного романа было письмо Татьяны к Онегину, и композитор мечтал сочинить музыку на эти слова.

Идею написать оперу на сюжет "Евгения Онегина" подала Чайковскому известная певица Е. А. Лавровская. Об этом Петр Ильич пишет брату: "На прошлой неделе я был как-то у Лавровской. Разговор зашел о сюжетах для опер... Лизавета Андреевна молчала и добродушно улыбалась, как вдруг сказала: „А что бы взять Евгения Онегина"? Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего не отвечал. Потом... я вспомнил об Онегине, задумался, потом начал находить мысль Лавровской возможной, потом увлекся и... решился. Тотчас побежал отыскивать Пушкина. С трудом нашел, отправился домой, перечел с восторгом и провел совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценарий прелестной оперы с текстом Пушкина".

К составлению либретто Чайковский привлек своего друга, литератора К. С. Шиловского.

Первое исполнение "Евгения Онегина" по желанию композитора состоялось силами студентов Московской консерватории под руководством Н. Рубинштейна 17 марта 1879 года.

Свою оперу Чайковский назвал "лирическими сценами". Все внимание композитор сосредоточил на раскрытии внутреннего, душевного мира своих героев. "Я не заблуждаюсь, — писал он, — я знаю, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере. Но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменят с лихвой эти недостатки".

В опере ярко и правдиво раскрываются картины быта провинциальной помещицкой усадьбы и столичного светского общества. С большой любовью даны поэтические "зарисовки" русской природы, на фоне которой раскрываются чувства и переживания героев (в сцене письма и в сцене дуэли). Характеры героев на протяжении развития сюжета также развиваются и постепенно изменяются. Каждый из основных героев очерчен своими особыми музыкальными темами. Вокальные партии Татьяны и Ленского — героев, имеющих общее в душевном облике, — обнаруживают заметное сходство и в своем мелодическом складе.

Важную роль в раскрытии характеров играет оркестр, который часто "досказывает" то, что певец не выражает в данный момент в своей вокальной партии.

Первая картина оперы начинается небольшим оркестровым вступлением. Его нежная, задумчивая тема, построенная на нисходящих мелодических оборотах, является музыкальной характеристикой Татьяны. В опере она появляется несколько раз — в первой, второй и седьмой картинах.

Действие первой картины происходит в деревенской усадьбе Лариных — в саду и на веранде старинного барского дома. Ларина и няня варят варенье. Сестры Татьяна и Ольга мечтают — звучит их лирический дуэт "Слыхали ль вы за рощей глас ночной певца любви, певца своей печали?" Музыка дуэта близка по характеру бытовому русскому романсу начала XIX века.

Далее к дуэту присоединяются голоса Лариной и няни — они вспоминают о прошлом. Дуэт переходит в квартет.

С широкой протяжной песней "Болят мои скоры ноженьки со походухи" в усадьбу приходят крестьяне. По случаю окончания жатвы они приносят разукрашенный сноп. Крестьян угощают. Контрастно звучит веселая русская плясовая "Уж как по мосту, мосточку".

88а *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!

6 *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.

Различное отношение к пению и пляске крестьян Ольги и Татьяны раскрывает несходство их характеров. Задумчивая тема Татьяны (из вступления) на ее словах: "Как я люблю под звуки песен этих мечтами уноситься иногда куда-то, куда-то далеко" — звучит широко и привольно. Ольга же весело повторяет мелодию плясовой песни "Уж как по мосту, мосточку".

Ария Ольги "Я не способна к грусти томной" служит ее музыкальной характеристикой и вместе с тем выражает ее несколько ироническое отношение к задумчивости и мечтательности Татьяны, особенно когда она произносит с разными оттенками слово "вздыхать", забавно растягивая слоги и этим подсмеиваясь над Татьяной.

Вся первая половина этой картины посвящена женским персонажам. Но вот в усадьбу приезжают Ленский и Онегин. Квартет Татьяны, Ольги, Ленского и Онегина передает состояние каждого из действующих лиц. Различны музыкальные партии Татьяны и Ольги. В диалоге Ленского и Онегина также обнаруживается несходство их взглядов.

Речитатив и ариозо Ленского — его первая характеристика. Восторженный и поэтический облик юноши раскрывается с первых же слов: "Прелестно здесь! Люблю я этот сад, укромный и тенистый". Ариозо "Я люблю вас" выражает нежное, глубокое чувство Ленского, его искренность и душевную теплоту:

89 *Умеренно*

Я люб - лю вас, я люб - лю вас, Ольга, как од - на бе -
зум - ная душа по - э - та еще лю - бить о - суж - де - на.

Ариозо имеет трехчастную форму с динамической репризой. Интонационно музыка средней части ариозо ("Я отрок был, тобой плененный") напоминает одну из прекрасных тем в партии Татьяны ("Кто ты: мой ангел ли хранитель") в сцене письма.

В заключительной сцене обрисован облик Онегина — учтивого, хорошо воспитанного, но холодного человека. В его небольшом ариозо ("Мой дядя самых честных правил") слышится ритм чопорного менюэта. В конце сцены в оркестре взволнованно звучит тема Татьяны.

Вторая картина открывается оркестровым вступлением, построенным на ярко драматичной теме. Музыка вступления играет важную роль в опере и как бы заранее предсказывает роковой исход любви Татьяны:

Умеренно
90

Далее звучит первая тема Татьяны (из вступления к опере) — тема ее девичьих грез.

Действие происходит в комнате Татьяны. Девушка просит няню рассказать ей что-нибудь о старине. Няня ведет свой нехитрый неторопливый рассказ. Музыка этого эпизода близка народным песням и в то же время построена на выразительных речевых интонациях. Рассказ няни прерывается взволнованным восклицанием Татьяны. Звучит напряженная и тревожная музыка, передающая ее смятение: "Ах, няня, няня, я страдаю, я тоскую, мне больно, милая моя, я плакать, я рыдать готова!" Это тема любви Татьяны, в следующей сцене оперы она получает широкое развитие. Татьяна просит оставить ее одну. Няня уходит.

Сцена письма — одно из высочайших достижений мирового оперного искусства. Характер героини раскрывается здесь в движении, неустанном развитии. Из наивной, мечтательной девочки Татьяна превращается в страстно любящую женщину, обретает душевную зрелость.

Вся сцена представляет собой свободно построенный монолог. Одна за другой звучат прекрасные лирические темы, раскрывающие всю глубину и богатство душевного мира героини.

Сцена письма начинается темой любви Татьяны, взволнованно и страстно звучащей в оркестре:

91 Оживленно

Вся сцена состоит из четырех разделов.
Первый раздел — небольшое ариозо Татьяны "Пускай погибну я" — выражает пылкость и решимость героини:

92 Не слишком быстро

Пускай по-гиб-ну я, но пре-жде я в о-сле-

- пи-тель-ной на-деж-де блажен-ство тем-но-е за-ву,

я не-гу жиз-ни у-зна-ю!

Второй раздел начинается проникновенной лирической темой в исполнении гобоя. На ее фоне Татьяна произносит простые и искренние слова: "Я к вам пишу, чего же боле? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать!" Напевно-декламационная речь Татьяны хорошо сливается с темой оркестра:

93 Умеренно

Я к вам пи-шу, че-го же бо-ле?

Что я мо - гу е - ще ска - зать?

Тема письма проходит дважды. При вторичном проведении музыка звучит более напряженно и драматично. Развитие приводит к новой теме, с которой начинается третий раздел сцены письма: "Другой! Нет, никому на свете не отдала бы сердца я".

94 *Умеренно*

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

На смену ей приходит светлая мечтательная тема "Ты в сновиденьях мне являлся, незримый, ты уж был мне мил":

95 *Медленнее* *p*

Ты в сна - ви - днях мне яв - лял - ся,

pp

не - зри - мый, ты уж был мне мил...

Обе темы повторяются, причем вторая преобразуется в новую тему, становясь выражением окрепшего и восторженно-чувства (четвертый, последний раздел сцены письма): "Кто ты: мой ангел ли хранитель или коварный искуситель?" Вся сцена заканчивается этой темой, звучащей радостно, ликующе.

Некоторые темы будут сопровождать Татьяну и дальше. Можно заметить, что тема "Ты в сновиденьях мне являлся" имеет много общего с арией Ленского из пятой картины ("Что день грядущий мне готовит?..."). Тема "Пускай погибну я" позднее еще раз звучит в шестой картине в устах Онегина.

Наступает рассвет. С помощью оркестровых красок Чайковский рисует картину утра. За окнами слышится мирный наигрыш пастушьего рожка (гобой). Светлая картина утра своим контрастом еще больше оттеняет душевную взволнованность Татьяны. Звучит порывистая тема любви. Входит няня. Татьяна просит ее отослать письмо Онегину. В оркестре вновь тревожно и властно проходит тема любви.

Третья картина — сцена свидания Татьяны и Онегина. Начиная с этой картины драматическое развитие сюжета в опере основано на столкновении противоположных характеров: в 3-й, 6-й и 7-й картинах — Онегина и Татьяны, в 4-й и 5-й — Онегина и Ленского.

Начинается третья картина хором "Девочки, красавицы, душеньки, подруженьки!" Это поют крепостные девушки, собирая ягоды. Своим спокойным и чуть лукавым характером хор еще более подчеркивает драматизм происходящих событий.

96 *Умеренно скоро* *f*

Де - ви - цы, кра - са - ви - цы, ду - шень - ки, по - дру - жень - ки!

Е. Д. Кругликова в роли Татьяны в опере Чайковского "Евгений Онегин"

Вбегает Татьяна и в изнеможении падает на скамью. Ее вокальная партия в этой сцене немногословна. Она построена главным образом на нисходящих интонациях, отражающих настроение обреченности, предчувствие крушения светлых надежд. Оркестр выражает душевное смятение героини.

По-иному обрисован Онегин. Уже в первых тактах вступления к его арии проступают черты человека учтвого, светского, умеющего владеть собой. Мелодия арии разворачивается неторопливо, в спокойном, размеренном ритме:

Не слишком медленно

97

Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел,
когда б не быт' отцом, супругом приятный жребий повелел,
то, вер-ноб, кrame vasodnoy не-ве-сты не и-скал и-ной.

Краткие реплики Татьяны в момент холодной отповеди Онегина выдают ее горе и страдание: "О Боже! Как обидно и как больно!" Сцена заканчивается хором "Девицы, красавицы", обрамляющим картину.

Четвертая картина. Бал в доме Лариных в честь именин Татьяны. В этой картине даны яркие зарисовки провинциального помещичьего быта, здесь же происходит ссора Онегина и Ленского, которая приводит к роковой развязке в следующей картине.

В оркестровом вступлении к четвертой картине звучит тема из сцены письма Татьяны "Кто ты: мой ангел ли хранитель". Она сменяется далее беспокойной музыкой, напоминающей о роковом свидании Татьяны и Онегина в саду. С полными тревогой и смятения переживаниями Татьяны контрастирует сцена веселого домашнего праздника. Звучит вальс, на фоне которого слышатся реплики гостей.

128

Провинциальные барыни судачат и сплетничают. В Онегине они видят претендента на руку Татьяны. Онегин раздосадован.

98 Темп вальса

Во время вальса назревает столкновение Ленского с Онегиным. Онегин танцует с Ольгой, и в душе Ленского вспыхивают ревнивые и горькие чувства. Музыка вальса постепенно драматизируется, отражая переживания героев. На фоне мазурки, сменяющей вальс, происходит ссора Ленского с Онегиным. Мелодия мазурки (в ми миноре) предвосхищает предсмертную арию Ленского:

99 [Более медленно] Онегин *p*

Ты не тан-цу-ешь, Ленский?

ЧайльдГа - роль_домстаишькаким - то! Что с тобой?

-ны моей зла_ты_е дни?

Ссора друзей и гневный вызов на дуэль нарушают простодушное веселье. Сцена ссоры начинается элегическим ариозо Ленского "В вашем доме, как сны золотые, мои детские годы текли!" Оно переходит в ансамбль, в котором каждая партия индивидуализирована и передает тревожное состояние его участников.

Пятая картина. Действие происходит на фоне сумрачного зимнего утра. Оркестровое вступление к этой картине начинается и кончается мрачными аккордами, предвещающими трагический исход дуэли. Звучит тема из арии Ленского "Что день грядущий мне готовит?" Широкая напевная мелодия, основанная на эмоционально "чутких" романсовых интонациях, является характеристикой Ленского. С большой глубиной раскрывает здесь композитор прекрасный душевный мир юноши-поэта.

За небольшим диалогом Ленского со своим секундантом следует ария.

Начинается она декламационно-выразительной певучей фразой "Куда, куда, куда вы удалились, весны моей златые дни?" Далее разворачивается знакомая уже по оркестровому вступлению прекрасная лирическая мелодия "Что день грядущий мне готовит?" Интонационно она родственна, как уже говорилось, теме Татьяны "Ты в сновиденьях мне являлся" из второй картины. Развитие ее составляет первый раздел арии.

Что день гря_ду_щий мне го_

_то - вит? Е - го мой взор на_пра_сно ло - вит...

100 Не спеша

Ку - да, ку - да, ку - да вы у - да - ли - лись, вес_

Отдельные мелодические фразы вокальной партии Ленского постоянно "допевают" солирующие инструменты оркестра (кларнет, струнные). Это способствует широте дыхания, создает впечатление непрерывности, "бесконечности" развития.

Средний раздел арии ("Блеснет завтра луч денницы и заиграет яркий день") светлым характером музыки контрастирует первому разделу. Его мелодия интонационно переключается с ариозо Ленского "В вашем доме". Возвращение первой темы (на словах "Скажи, придешь ли, дева красоты") завершает арию. Ария со всей полнотой раскрывает образ Ленского — юного поэ-

та с чистой душой, искреннего и преданного, с тревогой и тоской предчувствующего свою гибель.

Приезжает Онегин. Дуэт "Враги! Давно ли друг от друга нас жажда крови отвела?" построен в виде канона, в котором Онегин вслед за Ленским полностью повторяет ту же самую мелодию и слова. Перед лицом возможной смерти Ленский и Онегин переживают одни и те же чувства.

101 Умеренно быстро
Ленский
p

Враги! Давно ли друг от друга нас жажда

Онегин

Враги! Давно ли друг от друга нас

sfz

кро - ви от - ве - ла? Давно ли мы ча - сы до -

жажда кро - ви от - ве - ла? Давно ли мы ча -

f

- су - га, тра - пе - зу, и мысли, дела де - лили дружно?

- сы досу - га, тра - пе - зу, и мысли, дела делили дружно?

Скорь Ленского передается Онегину, пробуждая в его душе искреннее раскаяние и желание помириться. Но светское представление о чести не допускает этого, и бывшие друзья произносят: "Нет! нет! нет!..." Весь канон сопровождается однообразными ударами литавр, что придает музыке характер оцепенения. На фоне скорбной и мрачной музыки происходит сцена дуэли.

С большой трагической силой звучат в оркестре темы Ленского — ариозо из первой картины ("Я люблю вас, Ольга") и, в заключение сцены, арии "Что день грядущий мне готовит?..." Ленский гибнет. "Разве не глубоко драматична и не трогательна смерть богато одаренного юноши, — писал сам П. И. Чайковский, — из-за рокового столкновения с требованиями светского

Л. В. Собинов в роли Ленского в опере Чайковского "Евгений Онегин"

взгляда на честь? Разве нет драматического положения в том, что скучающий столичный лев от скуки, от мелочного раздражения, помимо воли, вследствие рокового стечения обстоятельств отнимает жизнь у юноши, которого он, в сущности, любит!"

Шестая картина. Бал в Петербурге, в высшем светском обществе. Звучит блестящий полонез. Появляется вернувшийся из дальних странствий Онегин. Равнодушным взглядом смотрит он на бал, на танцующие пары (монолог "И здесь мне скучно!"). Но вот звучит плавная и теплая мелодия вальса. Она воссоздает новый облик Татьяны — светской женщины, сдержанной и величавой. Онегин поражен. Он расспрашивает о ней князя Грешина. В арии "Любови все возрасты покорны" Грешин рассказы-

вает Онегину о своей глубокой преданной любви к Татьяне — своей жене:

Неторопливо, сдержанно
102 *p*

Люб - ви все воз - рас - ты по - кор - ны, е -

- е по - ры вы бла - го - твор - ны и ю - но - ше в рас -

- цве - те лет, ед - ва у - ви - дев - ше - му свет, и за - ка -

- лен - но - му суд - бой - бой - цу с се - до - ю го - ло - вой!

Гремин представляет Онегина Татьяне. И в этот момент в оркестре взволнованно и страстно звучит тема ее любви из сцены письма: оркестр выражает то, о чем не говорят в данный момент герои. Спокойно и сдержанно разговаривает Татьяна с Онегиным. Затем под предлогом усталости она покидает бал. Картину завершает взволнованное ариозо Онегина: "Увы, сомнения нет, влюблен я, влюблен, как мальчик, полный страсти юной!" В его душе вспыхивает горячее чувство к Татьяне. Пробуждение этого чувства коренным образом меняет интонационный строй его речи — в его партии звучит одна из прежних тем Татьяны:

103 Умеренно скоро

Увы, сомнения нет, влюблен я, влюблен, как
мальчик, полный страсти юной!

Седьмая картина. В доме Греминых. Татьяна одна. В слезах читает она письмо Онегина. Внезапно появляется Онегин. Следует сцена объяснения. Онегин признается Татьяне в любви. Встреча с Онегиным пробудила в душе Татьяны прежнее чувство. Просто и искренне говорит она Онегину, что по-прежнему любит его. С глубокой болью вспоминает о том, что "счастье было так возможно, так близко". Но чувство долга побеждает:

104 *f*

Нет, нет, прошлого не ворошить! Я отдала теперь дру-
гому, мая судьба уж решена, я буду векему верна.

Опера заканчивается горьким восклицанием Онегина "Позор, тоска! О жалкий жребий мой!"

Опера "Евгений Онегин" — одно из высоких достижений русского оперного искусства. Правдивые образы пушкинского романа помогли разрешить задачу создания "интимной, но сильной драмы", действующими лицами которой явились "настоящие живые люди". Естественно, что не все богатейшее содержание романа Пушкина нашло свое воплощение в опере Чайковского. Самое название "лирические сцены", данное автором опере, говорит о преимущественном интересе Чайковского к внутреннему миру своих героев.

Личная драма героев разворачивается на фоне бытовых картин. Разнохарактерные бытовые сцены придают опере особенную прелесть. Таковы в первой картине романс "Слыхали ль вы", пение и пляска крестьян по случаю окончания жатвы ("дожинки"), пастушеский рожок в сцене письма, песня "Девушки, красавицы" в третьей картине, забавные поздравительные куплеты Трике в четвертой и непритязательные танцы, на фоне которых разгорается ссора Онегина и Ленского. Светлый колорит этих бытовых сцен еще ярче и рельефнее оттеняет глубину душевных переживаний героев.

Уже при жизни композитора "Евгений Онегин" стал одной из самых любимых опер. Вслед за постановкой силами студентов Московской консерватории опера с успехом шла сперва на сцене Большого театра в Москве, затем в Петербурге и начала триумфальное шествие по городам России и за границей.

"Я желал бы всеми силами души, — писал Чайковский, — чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящихся в ней утешение и подпору". Желание композитора сбылось.

От сердца к сердцу идет музыка Чайковского. Она всегда искренна, всегда правдива. В ней каждый человек может узнать себя, свои мысли, переживания и чувства. Она волнует, потрясает и возвышает душу.

Творчество Чайковского — вершина мировой музыкальной культуры XIX века — вечно живой и драгоценный родник, из которого не перестают черпать вдохновение композиторы XX века.

Вопросы и задания

1. Расскажите историю создания оперы "Евгений Онегин". Каково было отношение Чайковского к поэзии Пушкина?
2. В каком жанре написана опера? В чем особенности этого жанра?
3. Изложите содержание оперы по картинам.
4. Расскажите о главных героях оперы: Татьяне, Ленском, Онегине, Ольге. Как обрисованы они в музыке произведения?
5. Поясните на примерах роль сольных номеров и роль ансамблей в опере.
6. Какими средствами охарактеризована эпоха и русская жизнь в этой опере?

Основные произведения

10 опер, в том числе "Кузнец Вакула" ("Черевички"), "Евгений Онегин", "Мазепа", "Чародейка", "Пиковая дама", "Иоланта" и др.
 3 балета: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик"
 Музыка к весенней сказке А. Островского "Снегурочка"
 6 симфоний и программная симфония "Манфред"
 Одночастные симфонические произведения: увертюры-фантазии "Ромео и Джульетта" и "Гамлет"; фантазии "Буря" и "Франческа да Римини"
 "Итальянское каприччио", Серенада для струнного оркестра
 3 симфонические сюиты и "Моцартиана" (4-я сюита)
 3 концерта для фортепиано с оркестром
 Концерт для скрипки с оркестром
 Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром
 3 струнных квартета
 Фортепианное трио "Памяти великого художника"
 Струнный секстет "Воспоминание о Флоренции"
 Свыше 100 фортепианных пьес, в том числе циклы "Времена года", "Детский альбом", 2 сонаты, вальсы, мазурки, скерцо и др.
 100 романсов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Творчество композиторов-классиков Глинки, Даргомыжского, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского — подлинное сокровище русской культуры XIX века. Их традиции нашли свое претворение и развитие в произведениях композиторов конца XIX и начала XX столетия — Танеева и Глазунова, Лядова и Аренского, Калининкова, Скрябина и Рахманинова. Все они — достойные преемники своих великих предшественников.

Русская классическая музыка развивалась в тесной связи с передовой русской литературой и искусством. Идеи и эстетические принципы композиторов-классиков прошлого столетия были своего рода маяком, осветившим путь русским музыкантам XX века.

Вся жизнь русских композиторов-классиков — это беззаветное служение искусству, своему народу, своей Родине. И искусство для них — средство общения с людьми. Не для узкого круга тонких ценителей создавали свои произведения русские классики, а для всего народа.

В музыке композиторов-классиков отражена многовековая история нашей Родины, освободительная борьба русского народа против гнета и насилия, воспет народ с его душевной красотой, горем и мечтой о светлом будущем.

Лучшие традиции композиторов-классиков нашли свое развитие в творчестве музыкантов последующих поколений — Мясковского, Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, Кабалевского, Шебалина, Свиридова и многих других композиторов.

СОДЕРЖАНИЕ

РУССКАЯ МУЗЫКА XVIII И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА	3
Песня и романс	6
А. А. Алябьев.....	7
А. Е. Варламов.....	8
А. Л. Гурилев.....	10
Михаил Иванович Глинка	12
Жизненный путь.....	12
"Иван Сусанин"	17
Произведения для оркестра	28
Романсы и песни.....	31
Основные произведения.....	34
Александр Сергеевич Даргомыжский	35
Жизненный путь.....	35
"Русалка"	39
Романсы и песни.....	48
Основные произведения.....	51
РУССКАЯ МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА	52
Модест Петрович Мусоргский	56
Жизненный путь.....	56
"Борис Годунов"	60
Песни	71
"Картинки с выставки"	72
Основные произведения.....	75

Александр Порфирьевич Бородин	76
Жизненный путь.....	76
"Князь Игорь"	79
Романсы и песни.....	87
Основные произведения.....	90
Николай Андреевич Римский-Корсаков	91
Жизненный путь.....	91
"Снегурочка"	96
"Шехеразада".....	106
Основные произведения.....	113
Петр Ильич Чайковский	114
Жизненный путь.....	115
Первая симфония "Зимние грезы"	118
"Евгений Онегин"	121
Основные произведения.....	136
Заключение	137