

Михаил Иванович Глинка

Опера «Иван Сусанин»

Первый урок по теме.

Ключевые слова: опера, драматургия, развитие, конфликт, структура оперы, интродукция, полонез, мазурка

Музыкальный материал: 1-2 действие оперы «Иван Сусанин»

Опера

- **Опера** – это музыкальный спектакль, в котором вокальное, оркестровое, сценическое действие, драматургия органично связано и дополняет друг друга.
- Характеристика музыки оперы передает переживания человека: страдание, смятение, тревога, протест, возмущение, решительность, столкновения, спор
- **Конфликт** (свет и тьма, добро и зло, любовь и ненависть)- основа драматургического развития музыкального произведения

Драматургия произведения

Определённая последовательность этапов сценического действия-

Экспозиция - вступительная часть литературного или музыкального произведения, содержащая мотивы, которые развиваются в дальнейшем, введение в сюжет

Завязка - событие, которое является началом действия.

Кульминация - «вершина», в литературном произведении — наиболее напряженный момент в развитии действия, решающий, переломный момент во взаимоотношениях, столкновениях **литературных** героев или между героем и обстоятельствами.

Развязка - окончание действия или завершение конфликта между персонажами в эпическом или драматическом произведении

- позволяет раскрыть жизненные ситуации, взаимоотношения людей в разные моменты их жизни, «перенести» зрителей-слушателей в различные эпохи, страны, в реальную жизнь и в сказку.

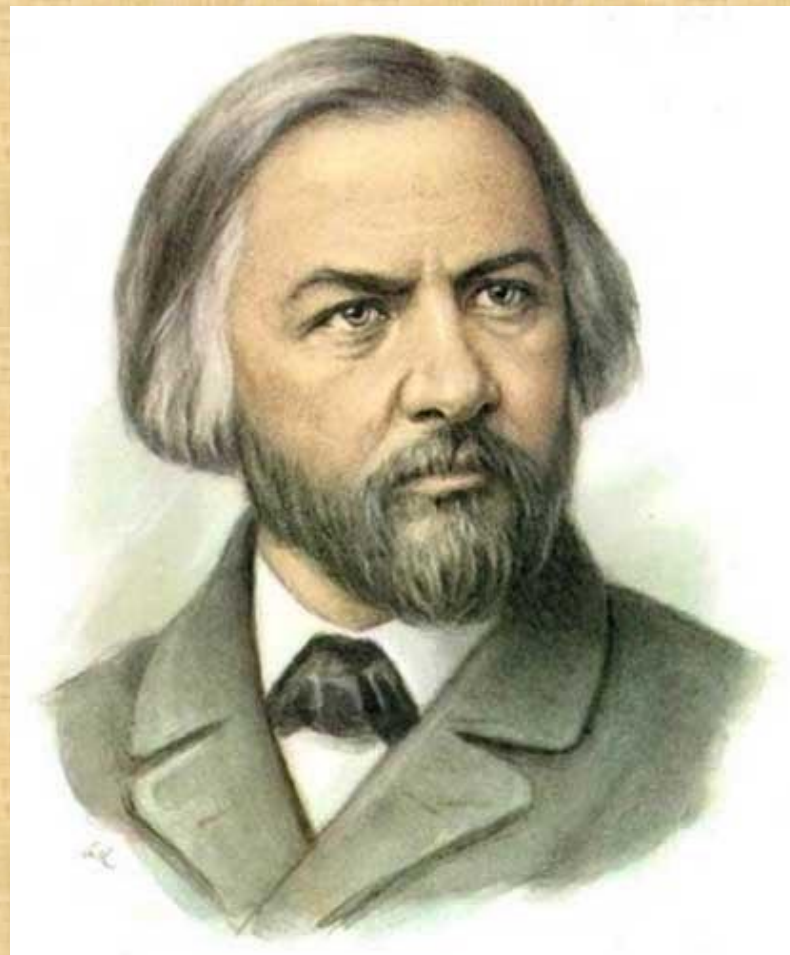
Структура оперы

- **Действия (акты)- картины- сцены**
- **Вступление, увертюра** (выражена идея)
- **Основная характеристика героев- ария, ариозо, песня, каватина, дуэт, трио, речитатив**
- **Ансамбль, хор** (массовые сцены)
- **Оркестр, оркестровые номера**

Михаил Иванович Глинка

1804- 1857

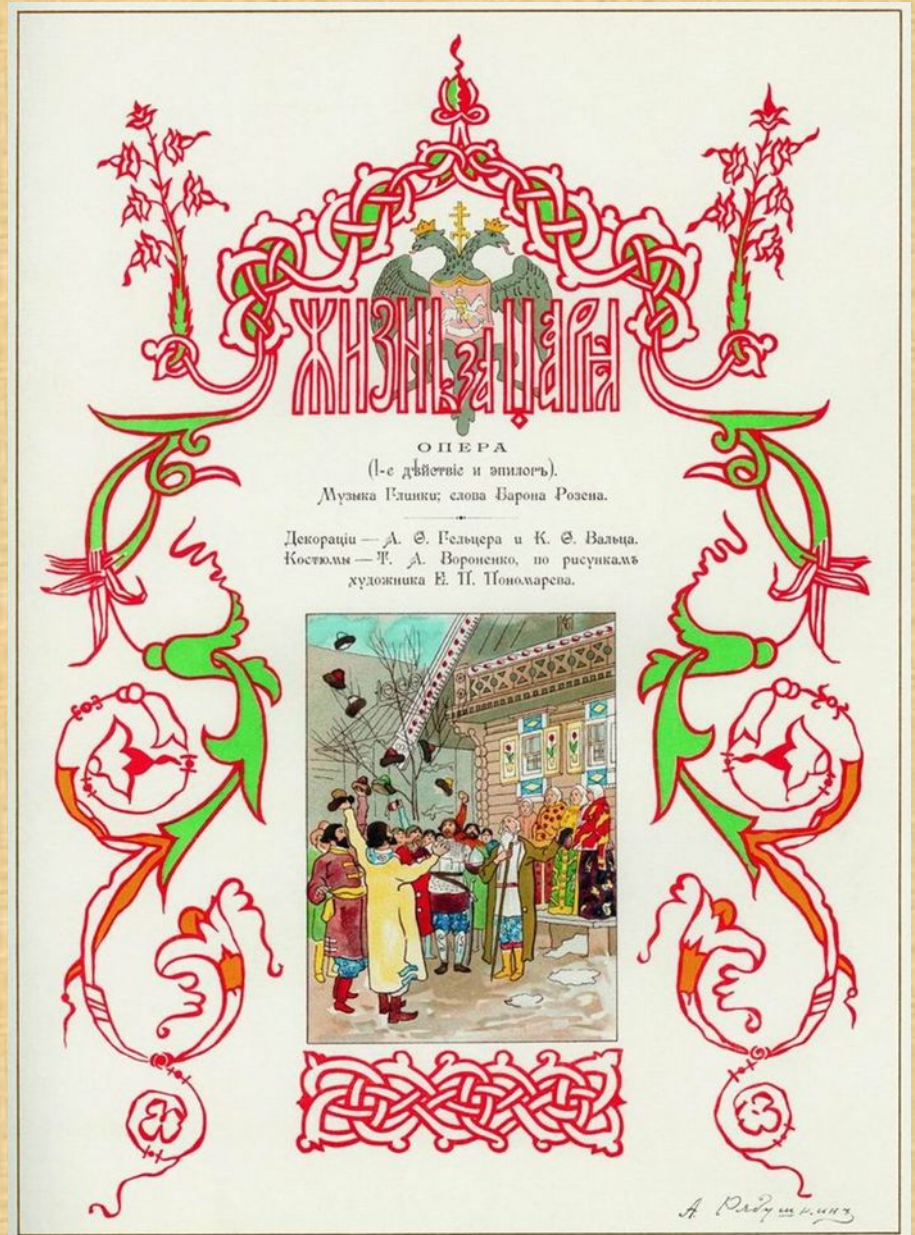
- первый в России композитор-классик, родоначальник русского национального направления в мировом оперном искусстве.
- Подобно А. С. Пушкину в словесности, М.И. Глинка создал новый язык русской музыки.

М.И.Глинка

Опера «Иван Сусанин»

Новая эпоха
в русском
музыкальном
искусстве

Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на Русской земли!
В ней каждый Отчизну с младенчества
любит
И душу изменой свою не погубят!

К. Рылеев, дума «Иван Сусанин»

Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин»

- **Отечественная героико- трагическая опера.** в четырех действиях с эпилогом Михаила Ивановича Глинки на либретто барона Георгия (Егора) Федоровича Розена.
- В опере рассказывается о событиях 1613 года, связанных с походом польского войска на Москву.
- Сквозная **идея оперы** - любовь к Отечеству
- **Драматургия** основана на конфликтном противостоянии двух сил, развитии контрастных музыкальных тем: **русской** песенности и **польской** танцевально- инструментальной музыки.

Действующие лица

□ ИВАН СУСАНИН, крестьянин села Домнина (бас)

□ АНТОНИДА, его дочь (сопрано)

□ ВАНЯ, его приемный сын (контральто)

□ БОГДАН СОБИНИН, ратник, жених Антонида (тенор)

□ НАЧАЛЬНИК ПОЛЬСКОГО ОТРЯДА (бас)

□ ВЕСТНИК (тенор)

□ НАЧАЛЬНИК РУССКОГО ОТРЯДА (бас)

Краткое содержание оперы

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

**ИВАН
СУСАНИН**

М. ГЛИНКА

Увертюра

- Начинается опера увертюрой, в которой средствами музыки передаётся основной драматический конфликт между русскими и польской шляхтой. Медленное вступление выражает глубокую печаль о героях, погибших за народ. В увертюре совершается постепенный переход от сумрачного, печального вступления через столкновение противостоящих образов к торжествующей коде.
- Темы, которые звучат в увертюре, потом будут использованы композитором в различных эпизодах оперы. Но уже здесь, в увертюре, последовательно развивается основная идея оперы - идея народности, патриотизма.

- Интродукция - "введение", "вступление". Строится на двух контрастных хорах - мужском ("сила и беззаботная неустрашимость русского народа") и женском (оживленный и радостный характер).

1 действие

□ **Картина мирной жизни** поселян и семьи Сусанина. Дочь Сусанина Антонида ожидает своего жениха Сабинина. Она готовится к свадьбе. Медленно выходит Антонида, она с грустью глядит в сторону реки. Она ждет возвращения домой своего суженого, Богдана Собинина, который с дружиной ушел громить польскую шляхту

□ Каватина Антониды (рондо, мир девичьих мечтаний) «Что ни утро, что ни вечер, жду я с милым другом встречи»

2 действие. Польский акт

Это действие часто называется "польским", поскольку и персонажи и место действия польские. Замок короля Сигизмунда. Роскошный бал. Пируют паны и панны. Они предвкушают скорую победу над Москвой. Пение сменяется танцами (звучит роскошная балетная сюита). В разгар веселья входит гонец; он сообщает, что о разгроме наемных войск и осаде польского отряда в Москве. Польские рыцари клянутся мстить. Музыка сюиты пленяет красотой и изяществом (хотя и совсем иного типа, чем в первом действии). Эти качества особенно наглядно выступают в средних номерах: краковяке и вальсе.

- Контрастный образ польских завоевателей представлен польскими танцами
- **Полонез**
- **Мазурка**
- **Вальс**
- **Краковяк**

Эти два танца - полонез и мазурка - станут своеобразными «лейтмотивами». Они будут сопровождать польских захватчиков и в русских сценах, но там они будут носить совсем другой характер.

Полонез - торжественный и помпезный – служит вступлением ко всему акту. К нему присоединяется хор хвастливых врагов: «Мы - шляхта, и всех мы сильнее!»

Мазурка - полна лихости и блеска, с размашистой мелодией и звонкими аккордами - ударами на третьей доле, напоминающими сабельные удары. На интонациях и ритмах этого танца Глинка строит заключительную сцену второго действия. Здесь наиболее полно нарисован портрет польских захватчиков, за внешним блеском которых скрыты алчность, пустая самонадеянность и безрассудное тщеславие.

Итоги урока

- Основу драматургии оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки составляет противопоставление двух образных сфер. Главная из них - русская. Она показана композитором во всем многообразии душевных и духовных качеств человека. Она поднята до уровня трагедийности благодаря идее любви к Отечеству, и вся пронизана интонациями русской песенности. Ей противостоит польская сфера, показанная композитором обобщенно. Её воплощением являются польские танцы - мазурка, полонез, краковяк, вальс.
- Важной особенностью драматургии оперы является её симфонизация.
- Всё развитие строится на системе тематических связей. С её помощью композитор не только проводит через всю оперу главную патриотическую мысль, выраженную в народно-песенных темах, но и воплощает идею борьбы двух сил – русских и поляков - посредством конфликтного развития.

Михаил Иванович Глинка

Опера «Иван Сусанин»

Второй урок по теме.

Ключевые слова: кульминация, речитатив, ария

Музыкальный материал: Действие 3-4 оперы «Иван Сусанин»

Повторение

Объясните понятия:

- опера,
- драматургия,
- развитие,
- конфликт,
- структура оперы,
- интродукция, полонез,
- мазурка

Краткое содержание
оперы 3-4 действие

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

**ИВАН
СУСАНИН**

М. ГЛИНКА

3 действие

- В третьем акте происходит первое столкновение противоборствующих сил – поляков и русских. Поэтому он состоит из двух разделов: первый - до прихода врагов, второй - с момента их появления. В первой половине господствуют спокойствие и светлое настроение. Сусанин показан здесь как любящий отец в кругу семьи, что раскрывает новые стороны характера героя.
- **Конфликт** (свет и тьма, добро и зло, любовь и ненависть)- основа драматургического развития музыкального произведения.
- Спокойно звучит знаменитая песня Вани - приёмного сына Сусанина, ласковы обращения к нему Сусанина. Всё полно тихой и сердечной радости и тепла. Пришедшие односельчане, узнавшие о готовящейся свадьбе, хотят всем миром принять в ней участие. Все приступают к радостным хлопотам.
- И вдруг в эту светлую безоблачную музыку врываются интонации полонеза. Появляются поляки. Они требуют, чтобы Сусанин показал им дорогу на Москву.

Решительно и с достоинством отвечает им крестьянин: «За Русь мы все стеной стоим, в Москву дороги нет чужим!» Когда шляхтичи начинают угрожать Сусанину, он отвечает: «Страх не страшусь, смерти не боюсь, лягу за святую Русь».

Потихоньку отправив Ваню предупредить ополченцев Минина, Сусанин делает вид, что соблазнился поляками деньгами, уходит вместе с ними.

3 действие. Свадебный хор «Разгулялися, разливалися...»

Композитор с удивительным мастерством продолжает накалять драматическое напряжение. После полной отчаяния музыки Антонида из-за сцены раздаётся безмятежно-радостный хор девушек, пришедших поздравить невесту.

Это одна из жемчужин русской классической хоровой музыки, очень близкая к обрядовым народным песням.

Романс Антонида «Не о том скорблю подруженьки»

- В ответ Антонида с глубокой скорбью поёт свой знаменитый романс. В нем так проникновенно выражено чувство печали и скорби, что он мог быть использован в этой сцене оперы.

- Пришедшим гостям Антонида рассказывает о несчастье, и крестьяне принимают решение: «Выйти всем селом, вслед врагам погнаться, Смертным боем драться». И вот уже вооружённые кто чем может крестьяне во главе с Собининым идут на бой. «Всех врагов земли родной покараем!» - клянутся они.

4 действие

- Короткое оркестровое вступление к четвёртому акту переносит нас в зимний настороженный лес. И сразу - резкая смена настроения: слышен топот стремительной скачки, биение уставшего человеческого сердца.
- Ваня прибегает ночью к небольшому посаду, чтобы предупредить о приближении врагов.
- Слова Вани взволнованны и торопливы:

Бедный конь... в поле пал..

Я бегом... добежал!

Вот и наш посад...

Ваня настойчиво стучится в ворота, горько сетует на то, что он ещё не витязь, не богатырь и нет у него силушки одолеть врага. На его стук посад просыпается, и ополченцы торопятся в поход.

<https://www.youtube.com/watch?v=BXcHF53hYM4>

Речитатив и ария Сусанина «Чуют правду», «Ты взойдёшь моя заря...»

□ И снова картина заснеженного леса - дремучего, непроходимого. В истинно русскую музыку вдруг вторгаются интонации мазурки. Это враги, уставшие и продрогшие, бредут за Сусаниным. Их мазурка утратила свой былой блеск. Выбившиеся из сил шляхтичи устраивают привал и засыпают.

□ Сусанин остаётся один со своими мыслями. Его предсмертная ария не только кульминация развития его образа. Это драматическая кульминация всей оперы. В начале арии Иван Сусанин обращается к заре. Эта заря станет его последней зарей.

Речитатив и ария Сусанина «Чуют правду», «Ты взойдёшь моя заря...»

- Музыка этой сцены с большой тонкостью передаёт разнообразные чувства героя, мельчайшие движения его души. Перед его мысленным взором проходит вся его жизнь, родные и дорогие сердцу образы. Он вспоминает недавнее счастье в кругу любимой семьи. В этой музыке такая трагедийная сила, страстность, что кажется - большее напряжение чувств уже невозможно. Но усилием воли эта боль приглушается: видя уснувших поляков, Сусанин и сам решает отдохнуть, обратиться с силами: «Надо смерть достойно встретить...»
- Предчувствие гибели, смертная тоска Сусанина выражены прекрасной и высоко трагедийной музыкой, которая потрясает своей правдивостью.

□ Начинается метель, изображённая оркестром. Причём это не только образ беспокойной природы. Музыка передаёт и внутреннее состояние главного героя. Но вот шляхтичи проснулись. Они чувствуют беду и начинают допрашивать Сусанина: «Признайся сейчас - ты хитришь или нет!» На что русский крестьянин с достоинством отвечает: «Хитрить мне нужды нет». Эта мелодия уже звучала во вступлении к четвёртому акту. Её сопровождает мелодия русской народной песни «Вниз по матушке по Волге». Так Глинка утверждает нерасторжимость своего героя с народом, его русскую национальную природу, его типичность.

□ **Последние мысли Сусанина о Родине. Последнее объяснение крестьянина с захватчиками трагично. На вопрос: «Куда завёл ты нас?» - он отвечает: «Туда завёл я вас, куда и серый волк не забежал, куда и чёрный враг костей не заносил».**

□ **Победным торжеством звучат последние слова Сусанина: «Родной край спасён! О, Русь моя, живи вовек!» Так завершается сюжет оперы.**

Сцена в лесу

Трагической **кульминацией** оперы является сцена в лесу и гибель Ивана Сусанина. Она открывается хором поляков. Контрастом теме поляков звучит речитатив и ария Сусанина “Чуют правду...”. Впервые композитор оставляет своего героя наедине с его думами. Он вспоминает свою семью. Речитатив передает огромную внутреннюю силу человека, встречающего последнюю зарю в своей жизни и верящего в спасение своей родной земли. **В арии “Ты взойдешь, моя заря!”** Глинка с непревзойденным мастерством сочетает простоту мелодического движения (плавные распевы, народные песни, речевые интонации народного говора, черты молитвенных песнопений) с глубиной человеческих чувств. В этом портрете главного героя оперы композитор умело использует жанр арии – молитвы, арии – песни.

Ария - сольная партия героя в опере, в которой раскрывается его мир чувств и переживаний. (это музыкальный портрет, музыкальная характеристика героя)

Речитатив и ария Сусанина

Чуют правду!

Ты, заря, скорее заблести,
скорее возвести, спасенья час возвести!

Ты взойдёшь, моя заря!

Взгляну в лицо твоё, последняя заря.

Настало время моё!

Господь, в нужде моей ты не оставь
меня!

Горька моя судьба!

Ужасная тоска закралась в грудь мою,
терзает сердце скорбь...

Как страшно тяжело на пытке умирать...

Ты придешь, моя заря!

Взгляну в лицо твоё, последний раз
взгляну...

Настало время моё!

В тот горький час! В тот страшный час!

Господь, меня ты укрепи, ты укрепи!

Мой горький час, мой страшный час,
мой смертный час! Ты укрепи меня! Мой
смертный, мой смертный час!

Ты укрепи меня!

Предчувствие гибели, смертная тоска Сусанина выражены прекрасной и высоко трагедийной музыкой, которая потрясает своей правдивостью

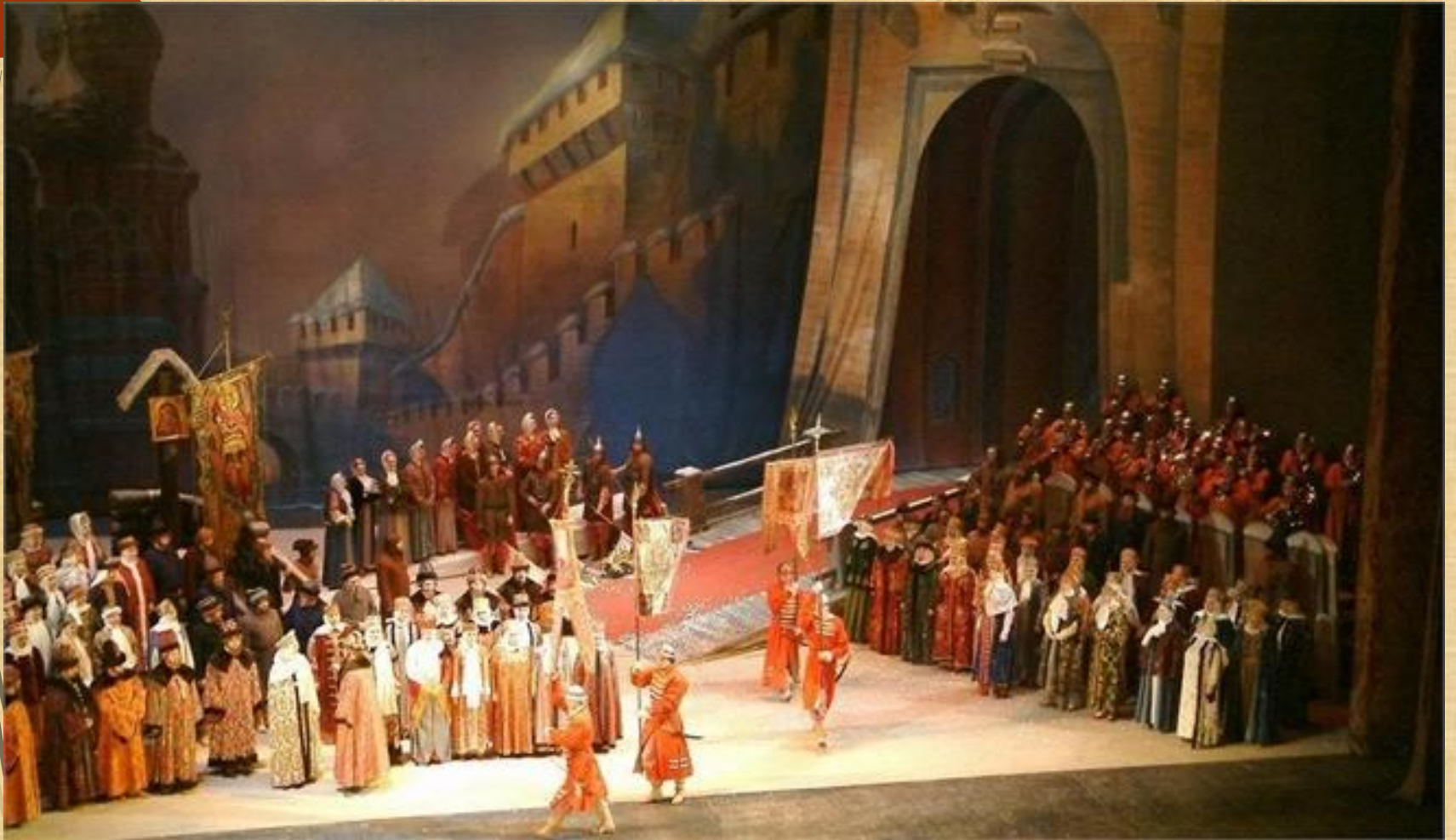
Речитатив и ария Сусанина

-
- Заключительный **хор «Славься!»** «Славься, славься ты, Русь моя!»
 - Написан в духе победного народного канта (торжество, ликование народа)
 - Колокольный звон

<http://music-fantasy.ru/materials/glinka-opera-ivan-susanin>

□ В начале 1613-го г., когда Москва уже была освобождена от польских интервентов, отряды захватчиков еще бродили по русской земле в надежде переломить исход войны. Один из таких отрядов хотел захватить в плен только что избранного русского царя Михаила Федоровича Романова, жившего неподалеку от Костромы. Тогда-то и совершил свой знаменитый подвиг крестьянин из села Домнино, расположенного близ Костромы — Иван Осипович Сусанин. Враги пытались сделать его своим проводником, а он завел захватчиков в глухой лес, погубил их, но погиб при этом сам.

□ Это реальное историческое событие легло в основу первой в истории мировой музыки героической народной музыкальной драмы «Иван Сусанин» (или как она называлась в первой постановке — «Жизни за царя»).

□ По воспоминаниям друзей композитора, еще в 1832 г. он излагал подробный план пятиактной патриотической оперы, наигрывал мелодии будущих арий и ансамблей. Первоначально Глинка собирался писать оперу на основе произведения В.А. Жуковского «Марьяна роцца», однако поэт предложил композитору использовать другую тему.

□ Глинка вспоминал эту историю в своих «Записках»: "Когда я изъявил свое желание приняться за русскую оперу, Жуковский искренне одобрил мое намерение и предложил мне сюжет «Ивана Сусанина». Сцена в лесу глубоко врезалась в моем воображении; я находил в ней много оригинального, характерно русского...".

□ В период после наполеоновского нашествия подвиг крестьянина казался особенно созвучен с героизмом русского народа в Отечественной войне 1812 г.

□ До Глинки это образ уже пытались воплотить в 1815 г. на оперной сцене композитор К. А. Кавос. В 1823 г. появилась стихотворная поэма К. Ф. Рылеева «Иван Сусанин». Рылеевский Сусанин оказал заметное влияние на образ главного героя оперы Глинки. Особенно волновали Глинку строки поэмы, рассказывающие о гибели Сусанина: «...как бы по волшебному действию, — писал композитор, — вдруг создался и план целой оперы, и мысль противопоставить русской музыке — польскую; наконец, многие темы и даже подробности разработки — все это разом вспыхнуло в голове моей».

□

□ «Во многих отношениях Глинка, — писал известнейший музыкальный критик XIX -го в. В. В. Стасов, — имеет в русской музыке такое же значение, как Пушкин в русской поэзии. Оба великие таланты, оба родоначальники нового русского художественного творчества — оба глубоко национальные, черпавшие свои великие силы прямо из коренных элементов своего народа, оба создали новый русский язык — один в поэзии, другой в музыке». И действительно, Глинка завершил процесс формирования русской музыки, точно так же, как Пушкин в литературе довел до совершенства русский язык. Они похожи — Пушкин и Глинка. Та же уравновешенность, гармоничность любого высказывания, то же совершенно естественное и оригинальное сочетание европейской формы и русского содержания. Творчество Глинки глубоко национально: оно выросло на почве русской народной песенности, впитало традиции древне-русского хорового искусства, по-новому в нём претворились достижения русской композиторской школы XVIII —начала XIX -го вв. Будущий основоположник русской классической музыки Михаил Глинка родился 1 июня 1804 г. в селе Новоспасском, в имении своих родителей, расположенном недалеко от Смоленска. Отец композитора — Иван Николаевич Глинка — был отставным капитаном. Еще в раннем детстве Глинка часто слушал народную музыку и оркестр крепостных музыкантов у дядюшки (иногда даже сам участвовал в их концертах). С 1817 г. Глинка жил в Петербурге, где учился в Благородном пансионе при Главном педагогическом училище. Его гувернером был поэт-декабрист В.К. Кюхельбекер. Одновременно он брал уроки игры на фортепьяно (у Дж. Филда и Ш. Майера), скрипки (у Ф. Бема), учился пению. По окончании учебы (1822 г.) Глинка поступил на службу в ведомство путей сообщения, но вскоре вышел в отставку. В 1830-х гг. Глинка совершил путешествие в Италию и познакомился там со многими выдающимися западными музыкантами и композиторами (такими, как Г. Берлиоз, В. Беллини, Г. Доницетти). В 1833–1834 гг он жил в Берлине, где занимался гармонией и контрапунктом с З. Деном. В 1836 г. Глинка стал капельмейстером Придворной певческой капеллы, а в 1839 г. вышел в отставку. В этом же году состоялась премьера его оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). А через шесть лет (в 1842 г.) была поставлена другая опера композитора «Руслан и Людмила». 1844–1848-е гг. композитор проводит во Франции и Испании. Концерт Глинки в Париже прошел с огромным успехом, подтверждая не только необыкновенную популярность русского композитора, но и признание на Западе русской музыки. Умер Глинка в Берлине 3 (15) февраля 1857 г. В 1857 г. был перевезен в Россию и погребен на кладбище Александро-Невской Лавры в Петербурге.