

Михаил Глинка

опера "Жизнь за царя"

("Иван Сусанин")

премьера состоялась в
Петербурге в 1836 г.



Глинка сам определил жанр оперы «Жизнь за Царя» -

«отечественная героико-трагическая опера»

В нём очень важны следующие моменты:

- *опора на подлинные события русской истории;*
- *показ русского народа как нации, как великой силы, определяющей ход истории;*
- *правдивость, жизненность характеров и ситуаций;*
- *создание национального музыкального стиля, который опирается на народные источники и одновременно, по словам Одоевского, «возвышает народный напев до трагедии»;*
- *яркое воплощение драматического конфликта через противопоставление русской и польской музыки, чуткое и точное воссоздание музыкального облика иного народа.*

мечтал о создании большой русской оперы.

В письме другу он так говорит о своих планах: «Важнее всего найти сюжет; я, во всяком случае, хочу, чтобы все это было национальным, – прежде всего, сюжет, а затем и музыка, так, чтоб мои дорогие соотечественники почувствовали себя дома».

Вернувшись в Петербург, Глинка обсуждал свои планы в творческом кругу передовых деятелей русской литературы и искусства.

Первые шаги работы над оперой он впоследствии вспоминал в своих «Записках»: «...Жуковский искренно 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. Жуковский хотел сам писать слова...

Занятия не позволили ему исполнить своего намерения, и он сдал меня в этом деле на руки барона Розена ...

... как бы по волшебному действия вдруг создался и план целой оперы,

мысль противопоставить русской музыке – польскую;

наконец, многие темы и даже подробности разработки

– все это разом вспыхнуло в голове моей».



памятник Ивану Сусанину
в Костроме



Либретто - литературный текст, на который поётся опера

...Из воспоминаний Глинки ясно, что музыка оперы рождалась раньше словесного текста. Барон Егор Фёдорович Розен - автор либретто - работал в тесном сотрудничестве с композитором.

Кроме Розена, в работе над либретто участвовал и сам Жуковский (ему принадлежит текст Эпилога). А для дополнительной сцены 4 действия (сцена Вани у ворот монастыря была дописана композитором уже после премьеры) текст писал друг Глинки поэт Нестор Кукольник.

В 1939 г. по правительственному заказу поэтом Сергеем Городецким было написано новое либретто. В нем было убрано всякое упоминание о царе, искажен смысл подвига Сусанина. Переписав практически весь текст, уничтожили то единство музыки, слова и действия, о котором так заботился Глинка. В этом виде опера была названа «Иван Сусанин» и широко исполнялась в Советском Союзе. В наше время восстановлен оригинал оперы. Первым проблему возобновления «Жизни за Царя» поднял ученый-музыковед Николай Угрюмов.



Е. Розен



Основа сюжета: спасение русским крестьянином Иваном Сусаниным Михаила Романова, первого русского царя из династии Романовых.

7 февраля 1613 г. Земский собор избрал царем «всех Руси» костромского боярина Михаила Федоровича Романова, и это событие должно было положить конец долгому и тяжелому периоду войн и безвластия (этот период в русской истории получил название – Смутное время).

Избрание царя стало итогом побед русского ополчения во главе с Мининым и Пожарским.

Враги русской державы – Речь Посполитая, польское войско – не смирились с поражением.

Был послан военный отряд, чтоб захватить в плен или убить Михаила Романова, который вместе с матерью и небольшой свитой укрывался в костромских лесах, в отдаленном монастыре.

В деревне Домнино поляки ворвались в дом старосты, Ивана Сусанина и угрозами заставили его вести их в монастырь.

Сусанин, послав приемного сына Ваню предупредить царя об опасности, завел поляков в непроходимую лесную чащу и погиб под ударами польских сабель.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ИВАН СУСАНИН, крестьянин села Домнина – бас

АНТОНИДА, дочь его – сопрано

Богдан САБИНИН, ополченец, жених её – тенор

ВАНЯ, сирота, воспитанник Сусанина – меццо-сопрано

Начальник русского отряда – бас

Начальник польского отряда – бас

Гонец польский – бас

Русский народ, польские воины.



Действие первое содержит характеристику русского народа и главных героев произведения. Оно открывается **интродукцией** (Интродукция — «введение», «вступление» (лат.)). В оперной и балетной музыке это оркестровое вступление ко всему произведению или отдельным действиям, а также хоровая сцена, следующая за увертюрой и открывающая первое действие). Эта развернутая хоровая сцена строится на двух контрастных хорах — мужском и женском. Мужской хор, по словам Глинки, передает «силу и беззаботную неустрашимость русского народа».

Музыкальный фрагмент (интродукция) с нотами и русскими текстами:

mf
Ро - ди - на мо - я!

Хор
Рус - ская - я сла - ва!

Рус - ская - я сла - ва!

Бу - ри мчат - ся на - восток, то - го - го!





Мелодия женского хора (появляющаяся сначала в оркестре) своим оживленным и радостным характером напоминает весенние хороводные песни.

8 **Скоро**

p

На зов сво - ей род - ной стра - ны и - дут е - е сы -

The image shows a musical score for a female chorus. It begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 2/4 time signature. The tempo is marked '8 Скоро' (8 Fast). The dynamics are marked 'p' (piano). The melody consists of a series of eighth notes, some beamed together, and some with slurs. The lyrics are 'На зов сво - ей род - ной стра - ны и - дут е - е сы -'.

После монументальной интродукции следуют **каватина и рондо Антонида** — музыкальный портрет героини, раскрывающий ее душевный мир, нежность и верность в любви.

Каватина, неторопливая и задумчивая, близка своей распевностью русским протяжным песням.

9 Медленно



Ах ты, по - ле, по - ле
ты мо - е! Что там в тво - ей да
- ши не - тер по - ет?

The image shows a musical score for a vocal piece. It consists of three staves of music in a single system. The key signature has three flats (B-flat, E-flat, A-flat) and the time signature is 2/4. The tempo is marked 'Медленно' (Ad libitum). The lyrics are in Russian. The first staff begins with a fermata over the first note, followed by a melodic line with a slur and a '5' above it. The second staff continues the melody with a slur and a 'y' below it. The third staff concludes the phrase with a fermata over the final note.



Рондо, оживленное и шаловливо-грациозное, раскрывает светлый мир мечтательной Антонидаы:

10 **Скоро**



Солн-це ту - чи не за - кро-ют, луч про - гля-нет зо - ло .



- той! Ско-ро серд-це у - спо-ко-ит друг же - лан - ный мой



Трио «Не томи, родимый» является лирической кульминацией всего первого действия. Оно пронизано общим настроением грусти, поэтому вокальные партии Собинина, Антонида и Сусанина основаны на одних и тех же выразительных задушевных интонациях, близких городскому бытовому романсу:

Собинин

Не то-ми, ро-ди-мый, не кру-ши ме-ня!

Ты не о-мра-чай мне до-ро-го-го дня!



Действие второе. Ослепительный бал в тронном зале замка польского короля резко контрастирует со сценами русской крестьянской жизни, представленной в первом акте.

Четыре танца (все польские, кроме вальса) образуют большую сюиту. Она начинается парадным и воинственным **полонезом** с призывной и горделивой темой фанфарного характера:

12 Умеренно



Темпераментный **краковяк** с острым синкопированным ритмом строится на быстрой смене разнохарактерных эпизодов, то жизнерадостных и удачных, то грациозно-элегантных. **Вальс**, лирический и изящный, благодаря размеру 6/8 и синкопе на второй доле такта приобретает польский колорит.



Завершает сюиту блестящая **мазурка** с упругой мелодией и
вонкими аккордами на третьей доле:

13 Темп мазурки



Действие третье состоит из двух частей. Первая (до прихода врагов), лирическая и светлая по настроению, отличается неторопливым и спокойным течением событий. Начинается она **песней Вани** «Как мать убили», выражающей, по словам Глинки, «тихую и беззаботную жизнь и благодарность благодетелю». Приветливая и ясная мелодия близка русским народным песням:

14 Умеренно скоро



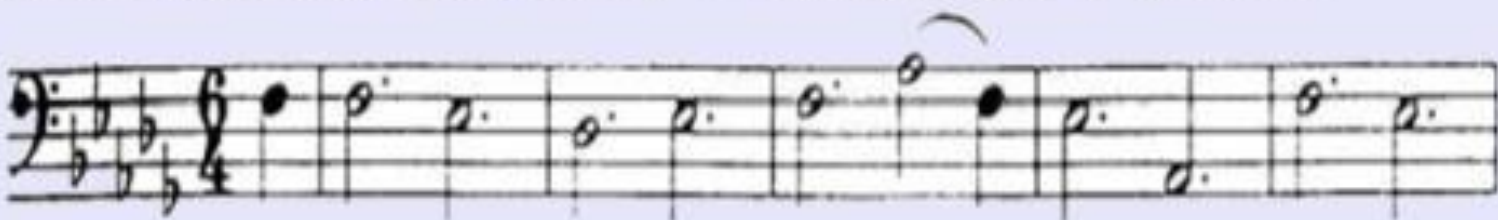
Как мать у - би - ли у ма - мо - ло - тки - на



Центральный и наиболее напряженный эпизод

— сцена Сусанина с поляками.

Речь Сусанина резко противопоставлена агрессивным интонациям врагов: она звучит серьезно, с большой гордостью и достоинством. Его ответы полякам Глинка построил на темах главных хоровых сцен оперы — интродукции и эпилога.



Ве - лик и свят наш край род - ной. Бле - стят сне -



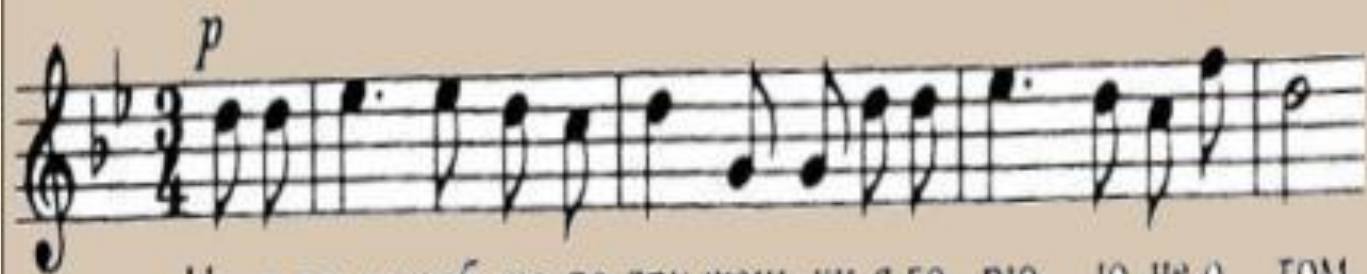
Слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай



После ухода Сусанина с поляками в избе собираются девушки: следует **свадебный хор** «Разгулялися, разливалися», который своей безмятежностью и поэтичностью усугубляет драматизм предыдущей сцены.



Романс Антониды «Не о том скорблю, подруженьки»
раскрывает глубокие переживания девушки, ее тревогу и отчаяние.



Не о том скорблю, подруженьки, я горю - ю не о том,



Центральный эпизод картины — речитатив и ария Сусанина



Ария «Ты взойдешь, моя заря» полна глубокой скорби. В ней Глинка, по словам В. Ф. Одоевского, сумел «создать новый, неслыханный дотоле характер, возвысить народный напев до трагедии». Ее сдержанная величественная мелодия пронизана певучими интонациями народных лирических песен:

21 Не слишком затягивая



Ты взойдешь, мо - я, за - ря! Над ми ром свет прол



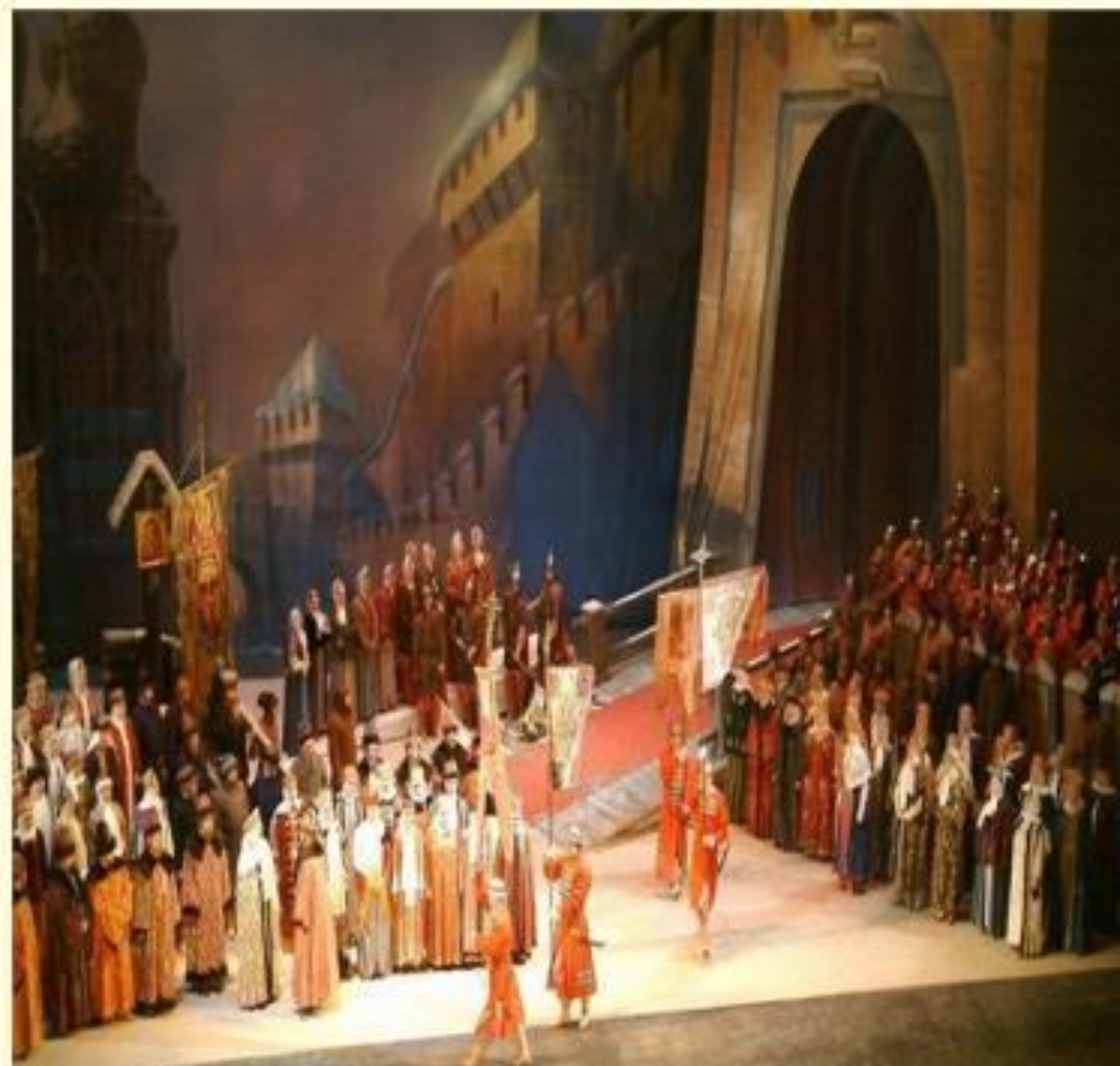
ьешь. По - следний раз взой дешьду чом привет ным горя.



Эпилог оперы — грандиозная народная сцена. Величественный хор «Славься» выражает всеобщую радость и ликование, он воплощает основную идею оперы. Звучание колоколов придает музыке особую торжественность.

Торжественно, с движением

Славь - ся, славь-ся ты, Русь мо - я!



Жанр оперы — народная музыкальная драма —
положил начало целому направлению в русской оперной музыке,
к которому, прежде всего относятся «Борис Годунов» и
«Хованщина» Мусоргского, «Псковитянка» Римского-Корсакова.

