

ЖИЗНЬ ПОДВИГЪ ИВАНА СУСАНИНА ЦАРЯ

ОЛЕНА
М. И.

ГЛИНКИ
ВЪ

КАРТИНАХЪ

«ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ» (ПОДВИГ ИВАНА СУСАНИНА). ТИПОГРАФИЯ Т-ВА И. Д. СЫТИНА,
1908

Жизнь за царя

- Отечественная героико-трагическая опера
- Первая «большая» опера в России
- 4 действия и эпилог
- Время действия: 1612 - 1613 годы

3 действие

- **Песня Вани (+ сцена и дуэт с Сусаниным)**
- Хор крестьян «Мы на работу в лес»
- Квартет «Милые дети»
- **Сцена Сусанина и поляков**
- Хор девушек «Разгулялися, разливалися»
- **Романс Антонида**
- **Финал (дуэт Собинина и Антонида)**

Настигло горе горькое,
Убила черная судьба:

Были враги у насъ,
Взяли отца сейчасъ.

Свадебный хор

- Сочиненная мелодия, близкая обрядовым
- Пятидольный размер, переменный лад

ХОРЪ ДѢВУШЕКЪ. MÄDCHEN-CHOR.

Раз-гу-ля-ла-ся, раз-ли-ва-ла-ся во-да вьш-ня-я по лу-гамъ.
Lus-tig er-gie-ssen frei von dem Bi-ze Früh-jahrge-wäs-ser sich in's Feld.

Романс Антониды

- Написана за 7 лет до оперы (романс)
- Признаки народно-песенных жанров: крестьянских плачей и городского романса

Подчеркните интонация м. 2 (У/У)

Музыкальный фрагмент романса Антониды, состоящий из двух нотных строк. Первая строка содержит ноты и русские слова: «Не о томъ скорбю по - луженьки я го - дю - ю не о». Вторая строка содержит ноты и немецкие слова: «томъ, что мнѣ жал - ко во - ли дѣ - вичьей что ос - тав - лю от - чин домъ! schwer, weil der Mäd - chen hol - de Freiheit, weil ich den Va - ter lassen muss.»

Не о томъ скорбю по - луженьки я го - дю - ю не о

томъ, что мнѣ жал - ко во - ли дѣ - вичьей что ос - тав - лю от - чин домъ!
schwer, weil der Mäd - chen hol - de Freiheit, weil ich den Va - ter lassen muss.

4 действие

Первая картина

- Вступление
- Хор «Вокруг ни одной встречной души»
- **Ария Собинина «Братцы, в метель»**

Вторая картина

- **Ария Вани «Бедный конь в поле пал»**
- Хор

Ария Собинина

- Трехчастная форма А В А
- Бравурная ария с лирической серединой

Allegro vivace risoluto con forza.

СОБИНИНЪ.
SOBININ.

Брат - цы, вѣмнѣ - тель вѣне - вѣ - до -

мой глу - ши, мы съра - зу не - мо - гли до - брать - ся

Взгля - немъ крас-нымъ сол-нышкомъ, съпа - - ми - ти сле-титъ

вью - га трудъ и бой, про гля - - нетъ лю-бовь, про

гля - - нетъ лю-бовь, про гля - - нетъ лю-бовь, про - -

ich nur Dein Ge - bot von Lie - - be hoch be - glückt, von

гля - нетъ, прогля - - - нетъ, прогля-нетъ лю - бовь.

Речитатив и ария Вани «Бедный конь в поле пал»

- Написана специально для А.

Вс

Речитатив

ВАНЯ
WANJA

Recitativo a tempo

Бѣд_ный конь въ по_ль

паль, я бѣ_гомъ до_бѣ_жать. вотъ и Цар_скій дворъ.

Здѣсь Ца_ри_ца и Царь; поси_в_ши Го_су_дарь близ_ко

не_дру_ги! Но кру_гомъ все мол_чатъ. Мо_на_стырь крѣ_пко

спятъ, до_сту_чусь ли я? О_то_при_те!

Ария Вани

Andante moderato. ♩ = 66.

v. Ты не плачь, не плачь си-ро-ти-ну-
Ar - - me Wai-se, o wei - ne, o wei - ne

v. шка!
nicht!

Ахъ
Ach,

не мнѣ,
nicht durch Dich

не soll der

Третья картина

- **Хор поляков «Устали мы»**
- **Ария Сусанина**
- Монолог Сусанина
- Сцена метели (оркестровая)
- **Финал**

Хор поляков

The first system of the score shows the piano accompaniment. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature has three flats (B-flat, E-flat, A-flat), and the time signature is 3/4. The music features a steady bass line with quarter notes and chords, and a more active treble line with eighth and sixteenth notes, often beamed together. There are several accents (>) and slurs throughout the system.

Tenori.

У - ста - ли мы про -

The second system of the score includes the vocal line and piano accompaniment. The vocal line is on a single treble clef staff, starting with a rest and then singing the words "У - ста - ли мы про -". The piano accompaniment continues with two staves (treble and bass clef). It includes dynamic markings such as *p* (piano) and *pp* (pianissimo). The piano part features a mix of chords and moving lines, with some slurs and accents.

The third system shows the vocal line on a single treble clef staff. It continues the melody from the previous system, with notes and rests. The key signature remains three flats.

Хор поляков

- Основан на изломанных, хроматизированных интонациях мазурки
- Форшлагги в мелодии создают впечатление неровного, спотыкающегося шага
- Эти изменения показывают усталость поляков, упадок сил после пути по заснеженному русскому лесу

Речитатив и ария Сусанина

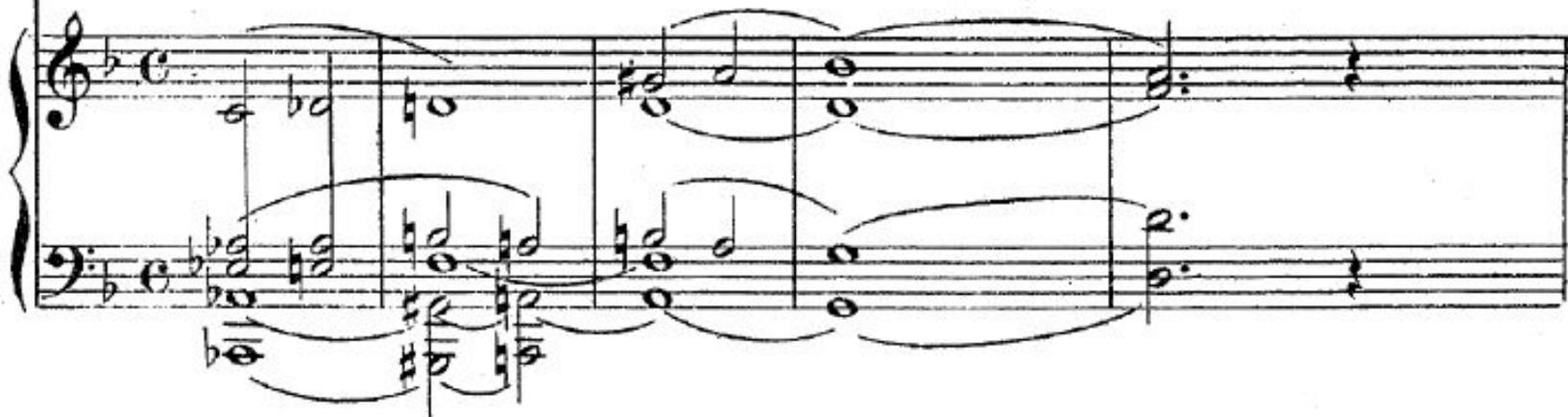
Adagio non tanto.

СУСАНИНЪ.
SUSSANIN.

Чу - ютъ правду! Ты жъ за -

Piano.

c.

ря! скорѣе заблести. скорѣе возвѣсти спасенья вѣсть про Ца -

Ария Сусанина

- Интонации лирической песни, нисходящее движение, опора на V

p

с. Ты при́дешь мо - я заря! взгляну́вь ли - це тво - е, по - слѣдняя - я за -

p

с. ря! На - ста - ло вре - мя мо - е! Гос - подь, въ ну -

Ария Сусанина

- Средний раздел арии
- Черты молитвенного пения с мелодическими распевами

с. Гос-подь, въ ну - ждѣ мо-ей ты не оставь ме - ня! Горь-ка мо - я судьба! У -

с. жа - - сна - я то - ска за - кралась въ грудь мо - ю! За -

с. ѣ - ла серд - це скорбь-ахъ! стра - шно, тя - же - ло на

pp morendo

с. ныт - къ у - ми - рать!

The image shows a musical score for the middle section of the aria 'Susanna's Aria' from 'The Snow Maiden'. It consists of four staves of music in bass clef with a key signature of one flat (B-flat). The lyrics are in Russian. The first staff begins with 'с.' and the lyrics 'Гос-подь, въ ну - ждѣ мо-ей ты не оставь ме - ня! Горь-ка мо - я судьба! У -'. The second staff begins with 'с.' and the lyrics 'жа - - сна - я то - ска за - кралась въ грудь мо - ю! За -'. The third staff begins with 'с.' and the lyrics 'ѣ - ла серд - це скорбь-ахъ! стра - шно, тя - же - ло на'. The fourth staff begins with 'с.' and the lyrics 'ныт - къ у - ми - рать!'. There are dynamic markings: 'f' (forte) above the third staff and 'pp morendo' (pianissimo morendo) below the fourth staff. There are also trill ornaments (trills) above some notes in the second and third staves.

Ария Сусанина

- Реприза
- Ритмически динамизированна (аккомпанемент)

Ты взойдешь моя заря, взгляну в лице твое

The musical score consists of three staves. The top staff is the vocal line, written in a bass clef with a key signature of one flat (B-flat). The lyrics are written below the notes. The middle staff is the piano accompaniment, written in a treble clef, featuring a rhythmic pattern of eighth notes and triplets. The bottom staff is the piano accompaniment, written in a bass clef, featuring a rhythmic pattern of eighth notes and triplets. The score is divided into measures by vertical bar lines.

Ария Сусанина

- Кода
- Нисходящее движение мелодии с выразительной распевной каденцией

c.

e Охъ горь - кій часъ! Охъ страш - ный часъ! Господь, ме -
Zeit. O Schre - ckens - loos, o bit - trer Kelch! Ach gieb mir,

Эпилог

Эпилог

- Антракт
- Хор «Славься»
- Сцена и трио (Антонида, Собинин, Ваня)
- **Хор «Славься»**

Антракт

- В симфоническом антракте **мотивы польской темы** *(голубая рамка)* постепенно истаивают, рассыпаются и **уступают место теме интродукции** (тема мужского хора «В бурю, во грозу», тема народного героизма) *(красная рамка)*
- Так музыкальными средствами утверждается тема русской сферы, олицетворяющая победу над захватчиками

Антракт

Two systems of piano accompaniment for an intermission piece. Each system consists of a grand staff with a treble and bass clef. The first system is marked *tutti ff* and the second system is marked *ff*. Both systems feature a 4/4 time signature and a key signature of two sharps (F# and C#). The music is characterized by a driving, rhythmic accompaniment in the bass line, often using chords and eighth notes. The treble line contains chords and melodic fragments. Both systems conclude with a first ending bracket labeled '1'.

Musical score for Violin (V-ni) and Voice (Vo.). The Violin part is written in a treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#). The Voice part is written in a bass clef with a key signature of two sharps (F# and C#). The score is divided into two systems. The first system shows the Violin playing a melodic line with eighth notes and the Voice part. The second system shows the Violin playing a melodic line with eighth notes and the Voice part. The score is highlighted with a blue border.

Meno vivo ♩ = 116
Vc.

40

pp

Cb.

p

This musical system shows measures 40 through 45. The Violin (Vc.) part is in the upper staff, and the Cello (Cb.) part is in the lower staff. The key signature has one sharp (F#). The time signature is common time (C). The Violin part begins with a *pp* dynamic and features a melodic line with a slur over measures 41-42. The Cello part has a similar melodic line, also with a slur over measures 41-42. The dynamics change to *p* in measure 44. The system ends with a repeat sign in measure 45.

50

3

3

3

This musical system shows measures 46 through 51. The Violin part is in the upper staff, and the Cello part is in the lower staff. The key signature has one sharp (F#). The time signature is common time (C). The Violin part features a melodic line with a slur over measures 46-47. The Cello part has a similar melodic line, also with a slur over measures 46-47. The dynamics are *pp*. The system ends with a repeat sign in measure 51.

Хор «Славься»

- Черты гимна
- Колокольный звон

Allegro maestoso. M. M. $\text{♩}=108.$

Soprani.
Alti.
ХОРЪ.
Тенори.
CHOR.
Bassi.

Славь - ся, славь - ся нашъ Рус - скій Царь! Гос - по - домъ

Heil dir, Heil dir, o Russ - lunds Kraus Gott gab dem

Музыкальная драматургия

Первая в истории русской музыки
«большая опера»

– это масштабное сценическое произведение
на исторический сюжет, с большой ролью
хоров и танцевальными дивертисментами, без
разговорных диалогов

Большая роль хоров

- **1д** Интродукция, хор гребцов, трио с хором и финал
- **2д** обрамлено хорами. Польские персонажи изображены массовыми хоровыми эпизодами
- **В 3д** оттеняют лирические сольные номера
- Участвует во всех картинах **4д** (поляки)
- Большой хоровой **эпилог**

Композиция оперы складывается по образу большой сонатной формы:

1	2	3	4 действие	Эпилог
действие	действие	действие		
ГП	ПП		Развитие, конфликт, сопоставление	Реприза, кода (с антракта)
Русская сфера	Польская сфера	Русская и польская сферы		Утвержден ие материала русской сферы

Лейтмотивы

1. Тема мужского хора интродукции

Звучит также в

- 3м ответе Сусанина полякам (3д)
- Антракте к эпилогу

ХОР
ОПОЛЧЕНЦЕВ
И КРЕСТЬЯН

Тенора *solo* (запевало) ¹⁾ *[mf]*

Бабы *[mf]*

tutti

Ро - ди - на мо - я! Рус - ска .

Рус - ска .

The image shows a musical score for a male chorus introduction. It features two staves: a tenor staff (Тенора) and a bass staff (Бабы). The tenor part is marked as a solo (запевало) and begins with a mezzo-forte (mf) dynamic. The bass part also starts with mf. The music is in 2/4 time and G major. The lyrics are "Ро - ди - на мо - я! Рус - ска .". The score includes dynamic markings like *[mf]* and *tutti*, and a first ending bracket (1) above the tenor staff.

Лейтмотивы 2. Мазурка

Звучит также в

- Сцене Сусанина с поляками
(3д)
- Хоре поляков «Устали мы»
(3к.4д)

Лейтмотивы

3. Тема хора «Славься»

Звучит также в
- 4м ответе Сусанина полякам
(Зд)

Allegro maestoso $\text{♩} = 90$

С.
A. p dolce
Славь - ся, славь - ся ты, Русь мо - я!

Т. *p dolce*
Славь - ся, славь - ся ты, Русь мо - я!

Б.

Общая интонационная основа всех тем
русской сферы:
сочетание I-V-VI ступеней

- тема интродукции,
- каватина Антонида,
- романс Антонида,
- ария Сусанина

	Русская	Польская
Жанр основа	Крестьянская песня (протяжная, хороводная, плач, свадебная, молодецкая), городской романс, гимн	Танцевальные интонации, фанфарные мотивы, инструментальная мелодика (даже в хоровых номерах)
Тембры	Струнные, деревянные духовые	Медные духовые
Размер	Двудольный	Трехдольный
Ритм	Равномерный	Неравномерный (синкопы, пунктир, дробление и вуалирование сильных)

Опера «Жизнь за царя»

Первый образец «большой оперы» без разговорных диалогов, с развитой системой двух контрастных образных сфер

Она послужила основой (образцом) для развития исторической русской оперы в творчестве отечественных композиторов XIX и XX века