

**Михаил Иванович
Глинка**

**Опера
«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.

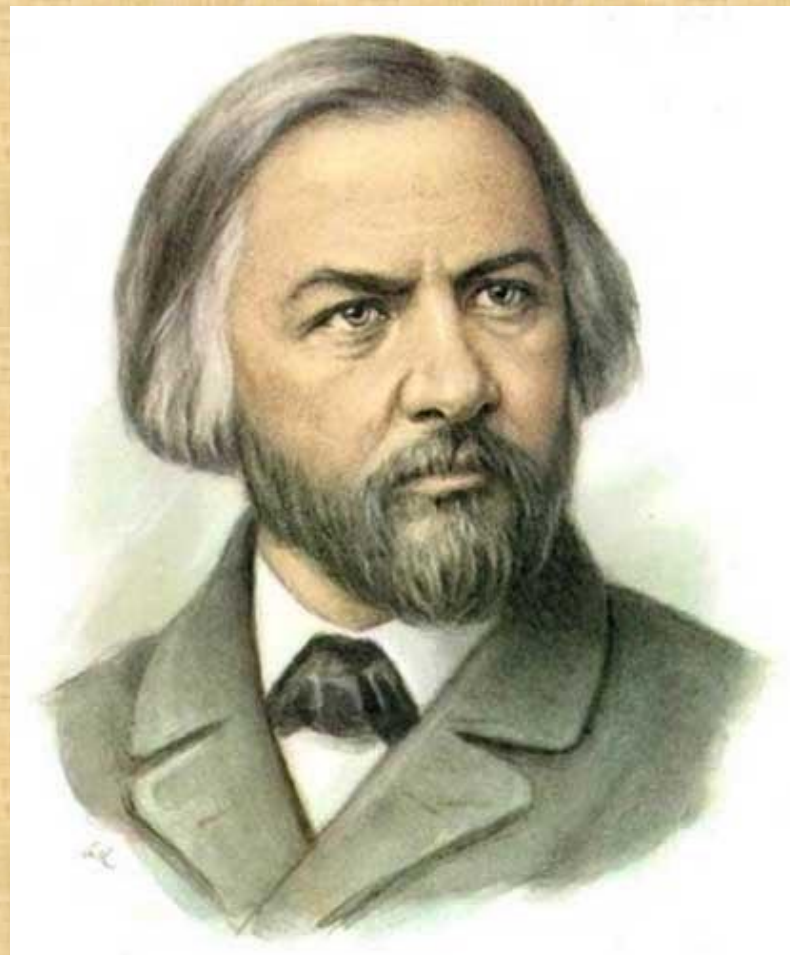
Структура оперы

- **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

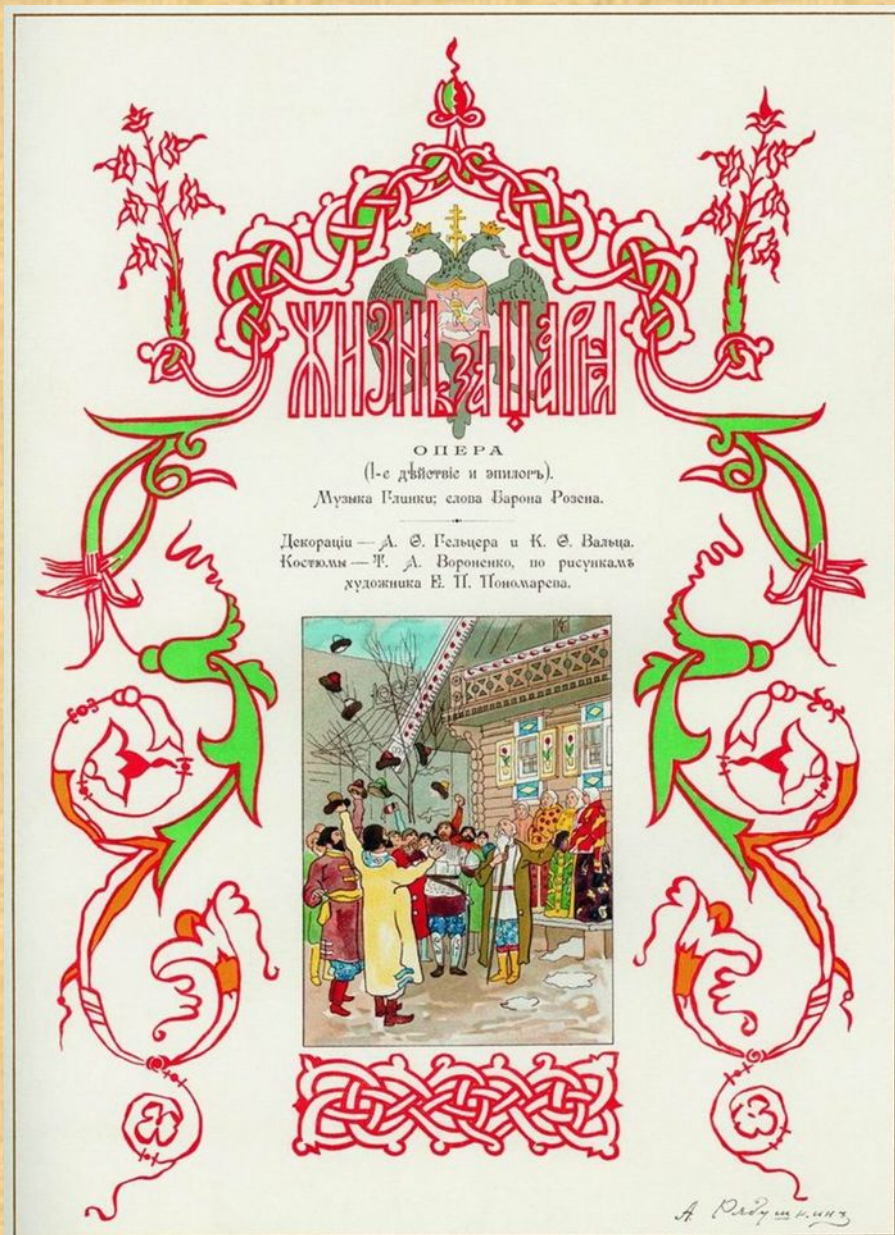
- первый в России композитор-классик, родоначальник русского национального направления в мировом оперном искусстве.
- Подобно А. С. Пушкину в словесности, М.И. Глинка создал новый язык русской музыки.

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.

«Родина моя! Русская земля»

- **Сцена в лесу**- гибель Сусанина- трагическая кульминация, драматургическая вершина оперы.
 - **Хор поляков**
-

Речитатив и ария Сусанина

(монолог, в котором важна роль оркестра, Сусанин вспоминает о детях, о любимой семье, в оркестре-темы Антонида, Собинина, Вани)

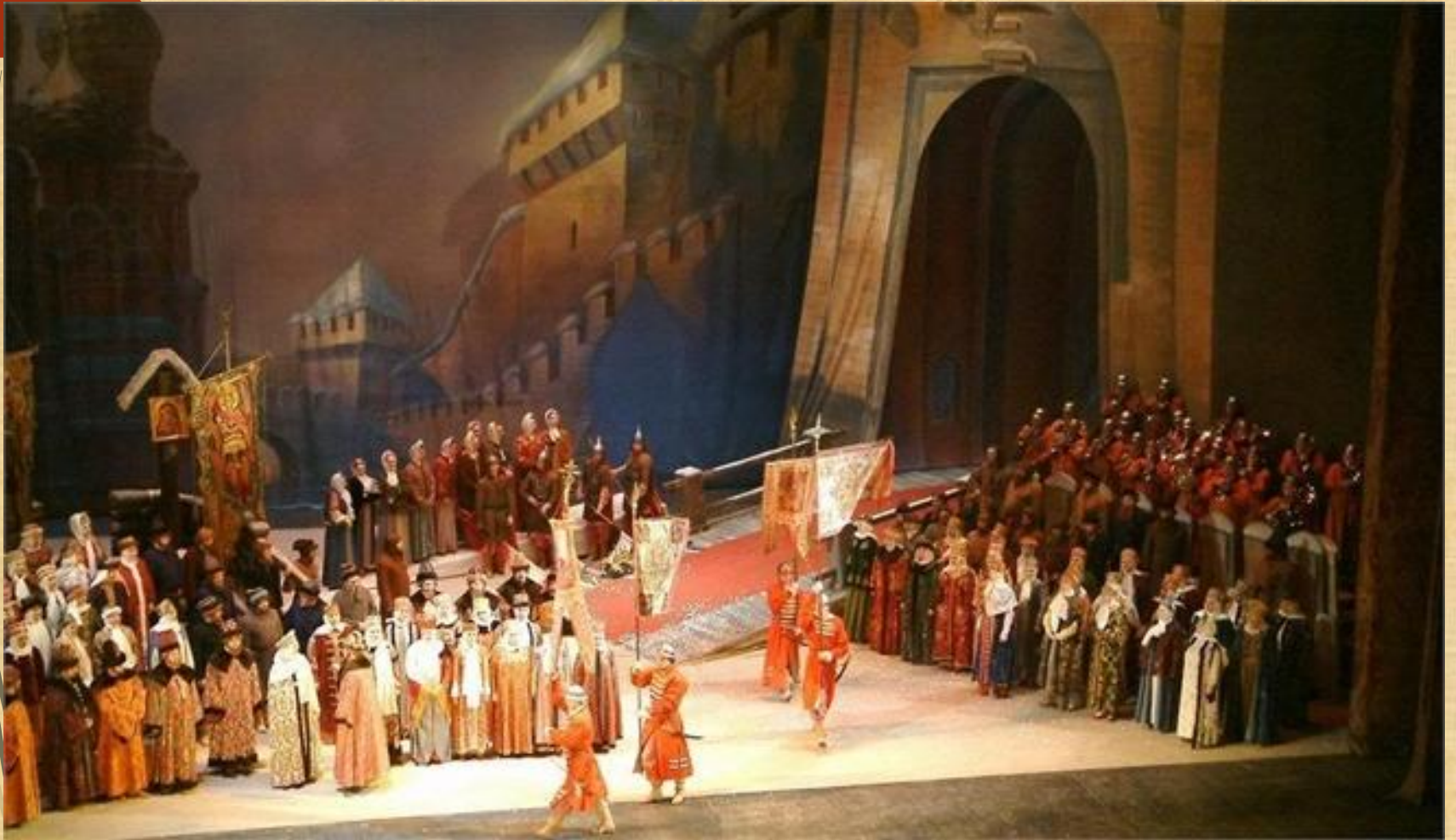

□ «Велик и свят наш край родной.
Блестят снега в тиши лесной.»

□ «Ты взойдёшь, моя заря!
лицо твоё.
Настало время моё.»

Взгляну в
Последняя заря.

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

□ 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.