

А. С. Даргомыжский опера «Русалка»

Музыкальная литература,
3 год обучения

Опера «Русалка»

- В основу либретто оперы «Русалка» легла неоконченная пушкинская драма. Она увлекла композитора жизненностью сюжета, народностью языка и человеческих характеров. А главное, что определило выбор композитора, — социальная направленность сюжета, осуждение несправедливости существовавшего уклада. Именно это помогло Даргомыжскому не только правдиво показать в опере жизнь отдельных людей из народа, но и подняться до больших обобщений. Личная трагедия девушки-крестьянки становится частью трагедии народа.
- О «Русалке» Пушкина известный русский критик Белинский писал: «Великий талант только в эпоху полного своего развития может в фантастической сказке высказать столько общечеловеческого, действительного, реального, что, читая ее, думаешь читать совсем не сказку, а высокую трагедию».
- В опере заключена целая портретная галерея образов. Причем Даргомыжский заменил некоторые второстепенные персонажи и подробности действия. Заключительные сцены, не дописанные Пушкиным, были досочинены композитором. Каждый из героев оперы показан не только как определенный человек, но и как порождение своей среды, своего времени, как определенный социальный тип. На основе этого сюжета Даргомыжским была создана опера нового типа — психологическая бытовая музыкальная драма.

- В центре оперы два крестьянских образа: Мельник и его дочь Наташа. Это привело к тому, что всю оперу композитор наполнил народно-песенными элементами. Среди арий, ансамблей и хоров есть основанные на подлинных народных мелодиях, но есть и созданные самим Даргомыжским в народной манере.
- В опере развиваются две драматические линии. Первая из них охватывает все первое действие. Наташа и Мельник показаны здесь так часть той среды, в которой они живут. Эта среда представлена народными хорами, плясками.
- Им противостоит образ Князя, характеристика которого связана с интонациями городского романса. Правда, и сама Наташа вначале обрисована такой же музыкой.
- Первое действие начинается сценой Наташи (сопрано) и Мельника (бас). В опере это действие играет очень важную роль: здесь происходит показ основных образов, завязка драмы, её развитие и даже развязка (самоубийство Наташи). Содержание его так разнообразно, что могло бы послужить сюжетом для целой оперы.

- Ария Мельника, открывающая действие, рисует нам портрет этого героя. Человек простодушный и грубоватый, Мельник искренне любит свою дочь, но житейские заботы, мысли о наживе всецело поглощают его. С каким мастерством и юмором Даргомыжский показывает ворчливость старика, его попытки навязать дочери свои жизненные правила.
- Наташа безучастна к наставлениям отца. Лишь приезд Князя (тенор) выводит ее из задумчивости. Ее переполняют различные чувства: радость встречи с Князем, огорчение, что он должен скоро уехать, предчувствие беды и снова радость после уверений Князя. Все это очень правдиво выражено в музыке. В сцене Наташи и Князя друг за другом следуют разговорные диалоги, песенные дуэты и терцет с участием Мельника.
- Наташе здесь отводится ведущая роль, так как ее чувства определяют характер всего драматического развития. В первом действии Наташа не имеет отдельной арии, и с ее образом мы впервые знакомимся в терцете. То с замиранием сердца она вслушивается в знакомый топот коня, и каждое ее слово передает взволнованную радость. То узнает, что Князь уже торопится домой, и ее новое настроение передается лирической мелодией «Ах, прошло то время».
- Чувства Князя и его поведение неопределенны, туманны. Он еще не решается сказать Наташе о разрыве.

- После этого ансамбля композитор резко переключает действие. Появляется толпа крестьян. Их мирные песни оттеняют, подчеркивают драматизм всего действия. Три песни, которые поют крестьяне, — своеобразная хоровая сюита. Протяжная песня «Ах ты, сердце» сменяется подвижной хороводной «Заплетися, плетень». А третья песня, веселая плясовая «Как на горе мы пиво варили», — подлинно народная.
- После ухода крестьян действие стремительно идет к кульминации и завершению. Музыка очень ярко рисует разные состояния Наташи и Князя. Сцену решительного объяснения композитор назвал Дуэтом Князя и Наташи. Но совместное пение возникает здесь только в те моменты, когда музыка как бы подытоживает предыдущее развитие. Их решительное столкновение — контрастное противопоставление двух ярко выраженных человеческих характеров.

- Какой сильной и благородной натурой познана здесь Наташа! И как мелок, ничтожен

- Князь в своем безволии и трусости! Ведущая роль принадлежит в дуэте Наташе. Сколько чувства в ее горестном вопросе: «Ты женишься?», когда она, наконец, понимает причину разлуки. Ее смутная догадка, а потом потрясение прекрасно выражены в музыке.

- Пытаясь успокоить Наташу и оправдаться перед ней, Князь говорит о силе обстоятельств, от которых он зависит: «Суди сама, ведь мы не вольны жен себе по сердцу брать».

- Не изменяет решения Князя и известие, что Наташа должна стать матерью. Он оставляет ей дорогие подарки и уходит. Чувство оцепенения сменяется у Наташи осознанием страшной действительности. В отчаянии она срывает с шеи дорогое ожерелье, подаренное Князем, и взбегает на высокий берег Днепра. Ее обращение к царице днепровских вод построено на подлинной народной мелодии «Ох-ти, горе великое».
- В этой музыке не только отчаяние, но и решимость отомстить за себя. Наташа бросается в Днепр.

- Музыка второго действия — светла и празднична. В богатом княжеском тереме свадьба. Это яркая картина старинного русского обряда. Поэтому большую роль в ней играют хоровые обрядовые песни. Среди них выделяется хор «Сватушка». Девушки поддразнивают свата, вымогая у него подарки.
- Контрастом этому хору и свадебному веселью звучит одинокий голос невидимой утопленницы. Он рассказывает о событиях первого действия. Это звучит как упрек Князю. Праздничное настроение нарушено. Заключительный ансамбль передает смятение и недобрые предчувствия. Княгине (меццо-сопрано) прозвучавшая песня кажется предзнаменованием несчастья в ее супружеской жизни.

- Между вторым и третьим действиями проходит десять лет. Несчастливо сложилась жизнь Князя с богатой, но нелюбимой женой.
- Третье действие делится на две картины. В первой — молодая Княгиня, одинокая и страдающая. Ее подруга Ольга пытается развлечь
- свою госпожу шуточной песней «Как у нас на улице».
- Действие второй картины происходит на берегу Днепра. Грустит Князь, бродя по тем заброшенным местам, где когда-то был счастлив с Наташей. Князь терзается раскаянием и предается томительным воспоминаниям.

- Неожиданно перед ним появляется одичавший старик, в котором с трудом можно узнать прежнего Мельника. Его сцена с Князем — самая сильная в опере по психологической характеристике, по выражению различных чувств и трагедийной глубине. Неузнаваемо изменился Мельник. От его прежней грубоватости и юмора не осталось и следа. Перед нами человек, переживший большую человеческую трагедию и ставший для Князя живым укором. Дико звучат его слова. Музыка передает ужимки обезумевшего от горя старика.
- Его бредовый рассказ о превращении в ворона, о бездомной жизни перемежается бурными вспышками безумия. Предложение Князя поселиться в его тереме Мельник с яростью отвергает. «Заманишь, а там, пожалуй, удавишь ожерельем», — кричит он и пытается задушить Князя. Лишь подоспевшие охотники спасают Князя.

- В центре четвертого действия образ Наташи. Подобно Мельнику и Князю, она тоже предстает в конце оперы в новом облике. Уже не нежная, любящая девушка, а гордая холодная Русалка, властительница здешних вод. Ею движет одна лишь страсть — месть Князю за его вероломство. Прекрасны фантастические картины призрачного подводного царства. Их красочность дополняет образ царицы русалок.
- В большой арии Русалка выражает жажду мести. Музыка рисует образ гордой, властной, суровой Русалки-мстительницы. Мелодия ее властного зова к Князю построена на интонациях народной колыбельной.

- На оркестровом проведении зовов Русалки построена заключительная сцена оперы — Русалка принимает в свои безмолвные владения молящего о прощении Князя.

Вопросы:

- *Определи жанр оперы Даргомыжского «Русалка».*
- *Какое литературное произведение легло в основу сюжета оперы? Что нового внес в него Даргомыжский?*
- *Перечисли главных персонажей оперы. Какие певческие голоса поют их партии?*
- *Расскажи, как изменяются на протяжении оперы образы Мельника, Князя и Наташи.*
- *Какой образ занимает ведущее место в драматургии оперы?*
- *Перечисли, какие подлинные народные мелодии использовал композитор в опере.*
- *Расскажи строение второй картины третьего действия. Какая сцена является его кульминацией?*

Все вопросы и выполненные задания
(можно сфотографировать) отправляйте
мне на электронную почту :
ala1974@list.ru