

Александр Порфирьевич БОРОДИН (1833–1887)

БИОГРАФИЯ

- 31 октября 1833 г. —** Б. родился в Петербурге. Получил прекрасное домашнее образование; играл на виолончели, флейте, фортепиано. Самостоятельно изучал музыкальную литературу: переиграл в четыре руки все симфонии Й. Гайдна, Л. Бетховена, Ф. Мендельсона. Первые сочинения: полька «Элен», концерт для флейты и фортепиано, струнное трио.
- 1856 г. —** Б. оканчивает Медико-хирургическую академию. Через два года получает степень доктора медицины.
- 1859–1862 гг. —** заграничная командировка: Германия (Гейдельберг), Италия, Франция, Швейцария. Знакомство с музыкой современных композиторов-романтиков: К. Вебера, Ф. Листа, Г. Берлиоза. Окружение: Д. Менделеев, И. Сеченов, А. Бутлеров и др. Встреча с будущей женой — пианисткой Е. Протопоповой.
- 1862 г. —** Б. избран профессором Медико-хирургической академии. Знакомство с М. Балакиревым. Б. становится членом «Могучей кучки».
- 1867 г. —** окончание Первой симфонии. Появление ряда романсов эпического и лирического склада на собственный текст («Спящая княжна», «Песня темного леса», «Морская царевна», «Фальшивая нота», «Море»).
- 1869 г. —** замысел двух основных сочинений — оперы «Князь Игорь» и Второй («Богатырской») симфонии (работа над оперой продолжалась 18 лет, а над симфонией — 7 лет).
- 1872 г. —** Б. становится одним из организаторов и преподавателей Высших женских медицинских курсов.

- Конец 1870-х — начало 1880-х гг. — создание двух струнных квартетов, романсов.
- 1877, 1881, 1885 гг. — поездки за границу: в Германию, Бельгию, Францию. Встреча с Ф. Листом в Германии. Начало популярности музыки Б. за рубежом.
- 1880-е гг. — последние крупные сочинения: программная симфоническая картина «В Средней Азии», незаконченная Третья симфония.
- 15 февраля 1887 г. — смерть от сердечного приступа в Петербурге. Б. похоронен в Александро-Невской лавре.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧЕСТВА

Б. — самобытный русский композитор, известный ученый-химик, педагог и общественный деятель, дирижер и музыкальный критик, академик Медико-хирургической академии. Член «Могучей кучки». Продолжатель традиций Глинки.

Темы

- Эпос, лирика, Восток, добродушный юмор.

Жанры

Творческое наследие невелико, но разнообразно по жанрам: опера, симфонии, квартеты, симфоническая картина, романсы.

Музыкальный язык

- Не цитировал народные песни, а создавал собственные мелодии в духе былин, обрядовых и лирических песен.
- Музыкальный стиль отличается классической завершенностью (Б. часто использует классические формы — сонатную, трехчастную). Речитативу предпочитает кантилену. Лучшие мелодии Б., как русские, так и восточные, звучат плавно и широко. Гармонии Б., красочные и необычные, предвосхитили многие новшества в европейской музыке (К. Дебюсси, М. Равель, И. Стравинский).

Опера «Князь Игорь»

История создания

Опера начата в 1869 году. Б. работал над ней в течение 18 лет. Завершена после смерти Н. А. Римским-Корсаковым и А. Глазуновым, поставлена в 1890 году в Мариинском театре в Петербурге.

Литературный источник

Летопись XII века «Слово о полку Игореве» (была предложена В. Стасовым в качестве основы оперного сюжета).

Либретто

А. П. Бородина.

Основные действующие лица

Игорь Святославович, князь Северский — *баритон*

Ярославна, его жена — *сопрано*

Владимир Ярославович, князь Галицкий, брат княжны — *высокий бас*

Кончак — *бас*

Кончаковна, дочь хана Кончака — *контральто*

Сюжет

П р о л о г. Прощание народа с князем Игорем и его дружиной, уходящей в поход против половцев. Мощная хоровая сцена с эпизодом затмения в центре.

П е р в о е д е й с т в и е («русское»).

Первая картина

Характеристика Владимира Галицкого и его окружения. Сцена с девушками.

Вторая картина

Музыкальный портрет Ярославны. Сцена Ярославны с девушками и Галицким.

Приход бояр с вестью о поражении Игорева войска. Пожар в Путивле.

В т о р о е д е й с т в и е («Восток»). Половецкий стан. Свидание Кончаковны и Владимира, сына Игоря. Страдания Игоря в плену. Музыкальный портрет хана Кончака. Половецкие пляски с хором.

Т р е т ь е д е й с т в и е. Половецкий стан (при постановках оперы обычно пропускается. Музыка дописана по памяти А. Глазуновым).

Ч е т в е р т о е д е й с т в и е («русское»). Плач Ярославны и хор поселян. Встреча Игоря с Ярославной. Комическая сцена с гудошниками Скулой и Ерошкой. Финал — слава Игорю.

Жанр

Эпический:

- богатырские музыкальные образы;
- неспешное чередование масштабных контрастных законченных сцен;
- множество хоровых сцен;
- не показ событий, а рассказ о них.

Структура

Номерная структура. Классическая завершенность сцен. Наряду с ариями, каватинами — песни, плачи, славы. Закругленные песенные интонации преобладают над «сухим» речитативом.

Новаторство

- Эпические сцены органично связаны с лирическими (Ярославна, Кончаковна, Владимир), с драматическими (Ярославна с Галицким и с боярами), с комическими (Скула и Ерошка).
- Русская музыка соседствует с восточной (второй акт с танцевальной сюитой). Восток Б. роскошный, упоительный, грациозный, необузданно-воинственный.
- Яркая, неповторимая гармония с необычными аккордами, состоящими из секунд и кварт.

РОМАНСЫ И ПЕСНИ

Авторы стихов

- А. Пушкин, Н. Некрасов, Г. Гейне, А. К. Толстой.
- Некоторые романсы написаны на собственные тексты.

Жанры

- *Эпические* (сказочные): «Спящая княжна», «Песня темного леса», «Морская царевна».

Образы русского «богатырского» эпоса.

- *Лирические*: «Отравой полны мои песни», «Фальшивая нота», «Для берегов отчизны дальной», «Из слез моих». Выражение тонких душевных переживаний — от страстных и порывистых до созерцательных и нежных. Влияние композиторов-романтиков: Р. Шумана, Ф. Листа, Ф. Мендельсона.

- *Сатирические*: «Спесь», «У людей-то в дому». Большая роль речевой интонации. В этих песнях Б. — последователь А. Даргомыжского. Театральность и звукоизобразительность.

- *Восточные*: «Арабская мелодия».

Мелодии

В эпических и сказочных произведениях мелодии песенные. В лирических и сатирических романсах и песнях преобладает декламационность.

Партия фортепиано

Поддерживает мелодию, а не главенствует. В одних романсах и песнях сопровождение имеет изобразительный характер («Море», «Морская царевна»), в других усиливает смысловую выразительность мелодии с помощью яркой, неповторимой гармонии («Для берегов отчизны дальной»).

СИМФОНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Б. — автор трех симфоний (Третья не завершена) и симфонической картины «В Средней Азии».