

Николай Андреевич РИМСКИЙ-КОРСАКОВ (1844–1908)

БИОГРАФИЯ

- 6 марта 1844 г. — Р.-К. родился в г. Тихвине Новгородской губернии в дворянской семье.
С шести лет — занятия на фортепиано. В одиннадцать лет — появление первых сочинений.
- 1856–1860 гг. — получение образования в Морском корпусе в Санкт-Петербурге.
- 1859–1860 гг. — занятия с пианистом Ф. Канилле. Знакомство с М. Балакиревым.
- 1861 г. — Р.-К. становится членом музыкального кружка «Могучая кучка». Под руководством Балакирева Р.-К. начинает работу над первой симфонией. Знакомство с М. Мусоргским и Б. Стасовым.
- 1862–1865 гг. — Р.-К. совершает кругосветное путешествие на клипере «Алмаз» (вокруг Европы и Америки).
Окончание Морского корпуса в чине гардемарина.
- 1865 г. — знакомство с А. П. Бородиным.
- 1860-е гг. — создание симфонической картины «Садко», симфонической сюиты «Антар». Работа над первой оперой «Псковитянка». Знакомство с П. И. Чайковским.
Женитьба на Н. Пургольд — одной из участниц вечеров «М. К.».
- 1871 г. — Р.-К. становится профессором Петербургской консерватории по классу сочинения и инструментовки.
- 1873–1874 гг. — Р.-К. — инспектор духовых оркестров Военно-морского ведомства.
- 1873–1884 гг. — Р.-К. — директор Бесплатной музыкальной школы. Дирижер симфонических концертов, а позже — оперных спектаклей. Интенсивные занятия гармонией, контрапунктом и инструментовкой в целях совершенствования своей композиторской техники.
Изучение древнейших пластов народного фольклора, народных обрядов. Создание двух фольклорных сборников («100 русских народных песен», «40 русских народных песен»).

1882 г. —

Р.-К. возглавил Беляевский кружок.

Для любознательных

Беляевский кружок состоял в основном из учеников Р.-К.: А. Глазунова, А. Лядова и других композиторов.

Митрофан Беляев — богатый лесопромышленник, организатор публичных исполнений русской музыки, издатель сочинений русских композиторов, учредитель Глинкиных премий.

Оперы «Майская ночь» и «Снегурочка».

Работа в Придворной певческой капелле.

Гастроли за границей в качестве дирижера в «Русских сезонах» в Париже, Брюсселе.

Для любознательных

«Русские сезоны» — выступления русской оперы и балета, организованные в 1907 году С. Дягилевым во Франции.

1890-е, 1900-е гг. — работа над книгой «Летопись моей музыкальной жизни». Музыкальные статьи («Вагнер и Даргомыжский»). Создание учебника оркестровки.

Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Моцарт и Сальери», «Царская невеста», «Кашей Бессмертный», «Золотой петушок».

Ряд лирико-психологических романсов.

8 июня 1908 г. — смерть Р.-К. в усадьбе Любенск (под Лугой). Р.-К. похоронен в Петербурге в Александро-Невской лавре.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧЕСТВА

- Композитор, педагог, дирижер, общественный деятель, музыкальный критик, представитель «Могучей кучки».
- Профессор Петербургской консерватории (с 1871).
- Инспектор военно-морских духовых оркестров (1873–1884).
- Директор Бесплатной музыкальной школы (1874–1881).
- Помощник управляющего Придворной певческой капеллы (1883–1894).
- Руководитель Беляевского кружка.

Жанры

Оперы, симфонии, симфонические сюиты, симфонические картины, увертюры, концерты для различных инструментов (в т. ч. для духовых), романсы и песни.

Музыкальный язык

- Продолжая традиции М. Глинки, композитор использовал подлинные народные мелодии и сочинял собственные в народном стиле.
- Р.-К. — яркий музыкальный живописец. В произведениях, связанных с миром сказки, народной фантазии, природой, использовал смелые новаторские гармонии, красочные оркестровые сочетания, изумительные по красоте мелодии.
- Совершенствовал свой музыкальный язык на протяжении всей жизни, заложив основы музыкального языка XX века.

Для любознательных

Благодаря редакторской работе Р.-К. были исполнены многие произведения русских композиторов, его предшественников и современников: «Каменный гость» А. Даргомыжского, «Князь Игорь» А. Бородина, «Борис Годунов» и «Хованщина» М. Мусоргского; подготовлены к изданию произведения М. Глинки.

За 37 лет педагогической работы Р.-К. воспитал более 200 учеников, среди которых знаменитые композиторы А. Глазунов, А. Лядов, И. Стравинский, С. Прокофьев, Н. Мяковский и др.

Р.-К. — автор книги «Летопись моей музыкальной жизни», учебника «Основы оркестровки», учебника гармонии, двух сборников русских народных песен, музыкальных статей.

ОПЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Жанры

15 опер: сказочные, исторические, лирико-психологические и т. д.

Центральное место в творчестве занимают сказочно-эпические оперы: «Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок».

Оркестр

Яркие оркестровые картины: вступление «Океан-море синее» к «Садко», антракты «Три чуда», «Сеча при Керженце» в операх «Сказка о царе Салтане» и «Сказание о невидимом граде Китеже».

Особенности драматургии

Масштабные обрядовые сцены: сцена масленицы в «Снегурочке» и т. д.

Для любознательных

Обряд — традиционные действия, сопровождающие важные моменты жизни и деятельности человека. Существуют обряды, связанные с календарным земледельческим циклом (Рождество, святки, масленица), и семейные, связанные с рождением, свадьбой, смертью.

«Снегурочка»

Годы создания

1880–1881

Премьера

29 января 1882 года в Мариинском театре.

Жанр

По определению Р.-К. — «весенняя сказка» (пробуждающиеся теплые человеческие чувства Снегурочки гармонируют с пробуждением и цветением весенней природы).

Эпический размах опере придает большое количество обрядовых сцен.

Идея

Воспевание жизни древних славян-язычников, мудрой красоты и гармонии «берендеева царства», могучей природы, великой силы искусства и любви.

Либретто

Составлено Р.-К. по пьесе-сказке А. Островского.

Структура

Четыре действия с прологом.

Сольные номера: песни, ариозо, ариетты, каватины. В крупных вокальных номерах — ариях Снегурочки, Весны — сложные двухчастные и трехчастные формы. Сцена таяния решена Р.-К. как развернутый монолог.

Масштабные обрядовые сцены построены по принципу сюиты.

Действующие лица

Царь Берендей — *тенор*

Снегурочка — *сопрано*

Лель, пастух — *альт* (низкий женский голос)

Весна-Красна — *меццо-сопрано*

Дед Мороз — *бас*

Мизгирь, торговый гость — *баритон*

Купава, молодая девушка — *сопрано*

План оперы (сюжет)

Пролог делится на две части:

1) знакомство со сказочными персонажами: Снегурочкой, родителями Снегурочки — Весной и Дедом Морозом, Лешим.

2) Большая обрядовая сцена «Проводы масленицы», состоящая из хоровых эпизодов.

Первое действие. Знакомство Снегурочки с пастухом-музыкантом Лелем, Купавой и ее женихом Мизгирем. Ради Снегурочки Мизгирь отказывается от невесты.

Второе действие. Дворец царя Берендея. Ярило-солнце гневается на берендеев, посылая людям мало тепла. Купава жалуется Берендею на

Мизгиря. Увидев красоту Снегурочки и узнав, что она не ведает любви, царь понимает причину гнева Ярилы-солнца. Он объявляет, что в жены Снегурочку получит тот, кто до рассвета завоюет ее сердце.

Третье действие. Праздник Ивана Купалы открывается большой хоровой сценой в заповедном лесу. Лель поет песню и в награду выбирает себе в невесты Купаву. Снегурочка огорчена выбором Леля.

Вторая половина действия — фантастическая сцена в заколдованном лесу. Мизгирь ищет Снегурочку. Леший дразнит и заманивает Мизгиря в глухой лес призраком девушки.

Четвертое действие. В Ярилиной долине Мать-Весна одаривает Снегурочку чувством любви. Ее избранником становится Мизгирь. Берендей благословляет невест и женихов, среди которых и Снегурочка с Мизгирем. Она счастлива и благодарит мать за дар любви, но с первым солнечным лучом Снегурочка тает. Мизгирь в отчаянии бросается в озеро. Народ поражен, однако Берендей успокаивает людей: с чудесной кончиной Снегурочки Ярило-солнце перестанет сердиться, и восстановится счастливая жизнь. Завершает оперу мощный хоровой финал — гимн Яриле-солнцу.

Герои

Многие образы в опере имеют *символическое* значение. Лель — символ народного искусства, Берендей — мудрого правителя и чуткого ценителя красоты; Весна, Мороз, Ярило-солнце — стихийные силы природы.

- *Образ Снегурочки* — полуреальной, полуфантастической девушки — постепенно меняется: из прелестной, но холодной девочки она превращается в горячо любящую девушку. Ария Снегурочки «С подружками по ягоду ходить» и ариетта «Слыхала я» в прологе — первая ее характеристика (здесь звучат главные лейтмотивы героини). В арии Снегурочка — юная, холодная — характеризуется мелодией инструментального типа в сопровождении солирующей флейты. В ариетте впервые появляется напевная лирическая мелодия с изысканными хроматизмами (музыка ариетты станет основой сцены таяния). В ариетте из первого действия, ариозо из третьего акта и особенно в дуэте с Мизгирем из четвертого действия проявляются человеческие черты Снегурочки. Мотивы инструментального типа постепенно сменяются теплыми и задушевыми песенными мелодиями в сопровождении струнных. Обновляется и усложняется гармония.

- *Образ Леля* раскрывается в трех его песнях народного склада, начинающихся с инструментальных наигрышей. Две первые песни (протяжная и плясовая) контрастируют друг с другом, а в третьей песне — «Туча со громом сговаривались» звучат элементы и первой, и второй песен. Юный Лель пробудил в Снегурочке желание измениться, испытать чувство любви.

- *Образ Берендея:* доброта и мудрость, преклонение перед красотой и юмор сказочного царя раскрываются в двух каватинах и в оркестровом номере «Шествие царя Берендея».

Массовые, хоровые сцены

Взаимоотношения древних славян и природы раскрываются в обрядовых сценах проводов масленицы, праздника Ивана Купалы, гимне Яриле-солнцу.

Музыкальный язык

Для создания народно-обрядовых сцен Р.-К. использовал древний фольклор. В «Снегурочке» звучат 17 народных (подлинных) напевов и наигрышей.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖЕЙ	
РЕАЛЬНЫЕ, ЗЕМНЫЕ	СКАЗОЧНЫЕ
Купава, Мизгирь, Бобыль и Бобылиха, народ	Снегурочка, Весна, Леший
Песенные и плясовые темы, диатоника, подголосочная полифония в хоровых эпизодах; инструментовка, имитирующая звучание народных инструментов (арфа с фортепиано подражает гуслим, кларнет — пастушьим свирелям)	Необычные гармонические созвучия, уменьшенные и увеличенные лады, мелодии инструментального типа; красочный, колоритный оркестр (в музыке Лешего в третьем действии — четыре валторны и удары палкой по тарелке. Музыка мерцающих светлячков — фигурации флейты и арфы с колокольчиками на фоне контрабасов и тубы в низком регистре)

Лейтмотивы

Широкое использование системы лейтмотивов, лейттембров (в партии Леля — кларнет, Снегурочки — флейта, скрипка, Весны — валторна, Берендея — виолончель), лейтгармоний (тритоновое созвучие Лешего).

СИМФОНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Программные произведения: «Шехеразада», «Испанское каприччио», «Сербская фантазия»

«Шехеразада»

Год создания

1888

Жанр

Симфоническая сюита, состоящая из четырех частей.

Литературная основа

Арабские сказки «Тысяча и одна ночь». В первоначальной авторской редакции «Шехеразада» имела литературные подзаголовки:

1. Море и Синдбадов корабль.
2. Фантастический рассказ Календера-царевича.