Николай Андреевич Римский-Корсаков(1844-1908)

Вокальные произведения: 15 опер, 3 кантаты, ок.80 романсов, циклы «Весной», «У моря», «Поэту», сборники «100 русских народных песен» и «40 народных песен».

Инструментальные: 2 симфонии, более 10 симфонических произведений (сюиты, картины, увертюры, фантазии), камерные ансамбли, фортепианные сочинения.

Литературные: Летопись моей музыкальной жизни, Учебники по гармонии и оркестровке.

Композитор, педагог (профессор Петербургской консерватории), дирижер, общественный деятель. Его ученики: Глазунов, Лядов, Аренский, Гречанинов, Гнесин, Стравинский, Прокофьев, Мясковский, Ипполитов-Иванов, Спендиаров и др.

Взгляды композитора формировались под влиянием демократических идей эпохи реформ 60-х годов. Главная тема – русский народ, его история, сказания, легенды. Народ для Римского-Корсакова – носитель искусства.

Интонации музыки композитора опираются на крестьянские песни и обряды – календарные, хороводные, былины, исторические, протяжные. Основной жанр – оперы, в большинстве на сказочные сюжеты. В них он повествует об идеальных героях. Действие в операх замедленное без резких контрастов, острых конфликтов (эпическая драматургия). В этом он продолжает традиции Глинки («Руслан и Людмила»).

Музыкальные темы Римского-Корсакова можно разделить на 3 группы:

1. Короткие попевки пентатонного склада – для обрисовки древних календарных обрядов;
2. Широкие протяжные кантилены – в ариях, лирико-психологических образах;
3. Чисто инструментальные темы с широкими скачками,хроматическими интервалами, аккордами – для фантастических персонажей;

Музыкальный язык отличается красочностью, новизной ладогармонических средств (он впервые применил уменьшенные лады). Композитор обладал цветным слухом.

Римский-Корсаков – великий мастер оркестровки. Он в совершенстве знал тембровые возможности инструментов. Он основывался на прозрачности стиля Глинки и вводил некоторые приемы вагнеровского письма. Особое место в его произведениях принадлежит водной стихии – океан, море, реки, озера, ручейки.

Римский-Корсаков уделял много сил и времени завершению произведений русских композиторов – оперы Даргомыжский «Каменный гость», Бородин «Князь Игорь», Мусоргский «Хованщина».

Оперное творчество Римского-Корсакова

Это центральная область творчества. Жанры:

1. Сказочные оперы – Снегурочка, Садко, Сказка о царе Салтане, Золотой петушок, Кощей бессмертный, Сказание о невидимом граде Китеже;
2. Комическо-бытовые сказки – Майская ночь, Ночь перед Рождеством;
3. Исторические – Псковитянка, Боярыня Вера Шелога, Царская невеста, Пан Воевода;
4. Лирико-психологические – Млада, Моцарт и Сальери, Скупой.

Драматургия опер Римского-Корсакова имеет особенности:

* Оперы построены на классических номерах типа арии, песни, хоры;
* У главных героев есть 2 центральные характеристики в начале и в конце оперы;
* Сквозное развитие, лейтмотивная система;

В поздних операх развитие получает социально-обличительная тематика. Царское самодержавие в них разоблачается как царство угнетения, которое должно уничтожено. В конце 19 века в операх появляется перевес отрицательных героев. Эта тенденция
прослеживается и в операх Римского-Корсакова: царь Додон, Шемаханская царица, Кощей Бессмертный, Иван Грозный, Грязной, Любаша.

Снегурочка (1880-1881)

Жанр - сказочная опера по «Весенней сказке» Островского. Либретто самого композитора. Идея – все в природе должно быть закономерно, тот, кто застывает в развитии, не борется, тот погибает. Хотя главная героиня погибает, ее смерть не трагична – Снегурочка исчезает также, как тает весной снег, или исчезают летом подснежники.

Все герои делятся на 2 группы:

1. *Сказочные*

Дед Мороз – олицетворение холода, контрабас, виолончель

Весна – олицетворение тепла, любви, валторна

Снегурочка - в начале оперы холодная красавица, в конце любящая девушка, флейта, скрипка

Леший - стережет Снегурочку

Птицы, Цветы – свита Весны

1. *Реальные*

Царь Берендей – олицетворение мудрости, виолончель

Лель – пастушок, олицетворение искусства, кларнет, английский рожок

Мизгирь, Купава – люди с сильными страстями, действенные, активные герои

Бобыль, Бобылиха – комические персонажи

В оперу композитор вводит подлинные народные темы и обряды:

2 часть пролога – проводы масленицы, подлинные календарные песни;

1действие – свадьба, свадебные песни «Как за речкою, да за быстрою», Как не пава- свет по двору ходит»;

3 действие – хороводная Ай, во поле липенька»;

4 действие – праздник Ярилин день, песня «А мы просо сеяли»;

Лейтмотивы: Снегурочки, Мороза, Весны, Лешего, птиц, Берендея, Леля, Купавы, Бобыля, поцелуя.

Садко (1896)

Жанр – опера-былина по мотивам новгородских былин, либретто – Римского-Корсакова. Идея – воспевание силы искусства, его влияние на окружающий мир, а также романтическая тема странствий. Конфликт – между Садко и новгородскими купцами.

Лейтмотивы: темы моря, лебедей, золотых рыбок, Новгорода, морского царя, его дочерей, Волховы.

Цитаты из народных песен: 4 картина хор «Высота ли, высота» на теме былины «О Вольге и Микуле». В этой опере композитор впервые использует уменьшенные лады для характеристики подводного царства.

Сказка о царе Салтане (1900)

Жанр – сказка с элементами сатиры. По сказке Пушкина, либретто Бельского.

Симфонический эпизод ***«Три чуда» вступление ко 2 картине 4 действия.***

Сюита с чертами рондо. Рефрен – сигнал трубы (фанфарный призыв). Вступление – тема волшебного города Леденца: перезвон колокольчиков, стаккато, пиццикато струнных, деревянных духовых, арфа.

1 чудо – Белка на р.н.п. «Во саду ли, в огороде» (флейта-пикколо, ксилофон, челеста).

2 чудо – 33 богатыря: аккордовая маршевая тема медных духовых на фоне коротких нисходящих пассажей струнных и деревянных духовых (море волнуется).

3 чудо – Царевна-Лебедь на 3 темах: 1 – образ сказочной Лебедь-птицы воздушные фигурации арфы и струнных, 2 – чудесное ее превращение в красавицу, певучее соло гобоя, 3 – виртуозный изящный мотив Царевны-Лебедь у скрипок.

«Полет шмеля» из 3 действия.

Золотой петушок (1908)

Сказка-сатира. Связана с событиями 1905 года. По сказке Пушкина, либретто Бельского.

Вступление к опере.

В свободной форме из 2 разделов. Начинается с темы Петушка у трубы. 1 раздел – образ Шемаханской царицы, обольстительной, коварной на 2 темах: 1 – причудливо извивающаяся хроматическая тема на основе уменьшенного нонаккорда у виолончелей, 2 – соло кларнета на фоне аккордов арфы в дважды гармоническом миноре ярковосточного характера.

2 раздел – портрет Звездочета, загадочного персонажа. Отрывистые звуки арфы и колокольчиков как мерцающие звезды, голос – высокий тенор-альтино.

Антракт к 3 картине «Свадебное шествие».

Написан в 3-частной форме со вступлением. Вступление – фанфары свадебного кортежа на видоизмененном мотиве Петушка у трубы. Основной раздел – тема царя Додона на р.н.п.»Светит месяц» в духе напыщенно-пародийного марша. Средний раздел - рисует свиту Шемаханской царицы, он основан на 2 теме царицы из вступления к опере. Проходят «пыжики», мавры, «люди с песьими головами», великаны.

Сказание о невидимом граде Китеже (1907)

По русским легендам о монголо-татарском нашествии. Либретто – Бельский.

Вступление ко 2 картине 3 действия «Сеча при Керженце».

Рисует неравный бой китежской дружины с войсками Батыя. Свободная форма с чертами 3-частности. Вступление – приближение орды (ритм скачки, в низкий регистре у фаготов и бас-кларнета короткая угрюмая тема монголо-татар).1 раздел начинается темой русской дружины, печальной песенной. Ей противопоставлена в басах напористая суровая тема на р.н.п. «Про татарский полон». Средний раздел – столкновение этих тем, постепенно татарская тема «вытесняет» русскую, «обрыв» на Ум7. Реприза – мертвое поле, трагически надломлено звучит песня «Про татарский полон». Она переосмысливается – это уже не тема татар, а тема скорби по погибшим.

Шехеразада (1888)

Жанр – программная симфоническая сюита по мотивам арабских сказок «1000 и 1 ночь». В ней 4 части, через которые проходят две лейттемы – тема султана Шахрияра и Шехеразады. Каждая часть имеет название:

1. ***Море и Синдбадов корабль*** – сонатное аллегро без разработки. Г.П. – тема моря (измененная тема Шахрияра) спокойная, величавая на фоне широких гармонических фигураций. П.П. из 2 тем: 1 – тема корабля Синбада-морехода (восходящие аккорды деревянных духовых), 2 – волнующееся море (измененная тема Шехеразады).
2. ***Рассказ царевича Календера.*** Сложная 3-частная форма. Основной раздел – тема Календера у фагота спокойная, повествовательная. Средний раздел – фантастический скерцо-марш на фанфарных воинственных сигналах духовых и маршевых интонациях.
3. ***Царевич и Царевна.*** Сонатная форма без разработки. Тема Царевича – главная партия, песенная широкая любовного плана. П.П.- тема Царевны, танцевальная, грациозная на фоне дроби малого барабана.
4. ***Багдадский праздник.*** Рондо. Рефрен – лезгинка «Лекури», стремительная зажигательная. В остальных разделах звучат темы из предыдущих частей.

Романсы Римского-Корсакова

Круг поэтов: Пушкин, Фет, А.К.Толстой, Майков. Продолжает традиции Глинки. Основная сфера – лирика, пейзаж, любовь, совершенно не интересовали бытовые и сатирические темы. Музыка передает общее настроение стиха.

Романсы можно сгруппировать по темам:

1. *Восточные романсы*

«Восточный романс» сл. Кольцова

«На холмах Грузии» сл. Пушкина

«Не пой, красавица, при мне» сл. Пушкина

1. *Пейзажные романсы*

Циклы «Весной», «У моря» на стихи А.К.Толстого

«Редеет облаков летучая гряда» сл. Пушкина

1. *Лирико-драматисекие романсы, близкие балладе*

«Анчар» сл Пушкина

«Пророк» сл. Пушкина

1. *Романсы, посвященные искусству*

«Октава» сл. Майкова

«Эхо» сл. Пушкина

«Поэт» сл. Пушкина