

Беседы о музыке 2 класс ДО

Тема урока: «Опера. Возникновение оперы.»

Опера Михаила Ивановича Глинки «Руслан и Людмила»

Слово «опера» в переводе с итальянского означает «труд, дело». И, действительно, оперный спектакль – это вдохновенный труд композитора, певцов, хора, оркестра, дирижёра, режиссёра, балетмейстера, художника.

Откуда же пришла к нам опера? Опера зародилась в Италии на рубеже XVI – XVII веков в городе Флоренция. Первые оперы были на античные сюжеты. Самая первая называлась «Дафна», а вторая опера – «Эвридика».

Основу оперного спектакля составляют сольные и ансамблевые вокальные номера, такие как ария, речитатив, ансамбль, хор. Главное в опере – пение. Все арии, хоры и ансамблевые номера исполняются певцами. Их голоса делятся на три группы: высокие, средние и низкие. Тембры оперных голосов подразделяются на мужские и женские. Мужские – это *тенор*, *баритон* и *бас*, женские – *сопрано*, *меццо-сопрано* и *контральто*. Нередко в оперу вводятся балетные номера.

Начинается опера оркестровым вступлением – *увертюрой*. Оперный спектакль обычно состоит из нескольких *действий* или *актов*. Перерыв между действиями называются *антрактами*. Короткие оркестровые вступления ко второму и последующим действиям называются так же называются *антрактами*.

И, наконец, о тексте оперы. Текст оперы обычно берётся из каких-то литературных источников. Переработанный для оперы текст называется *либретто*. «Либретто» – в переводе с итальянского «книжечка».

Сейчас мы обратимся к опере основателя русской классической музыки Михаила Ивановича Глинки. Опера называется «Руслан и Людмила». Написана она по одноимённой поэме Пушкина. Замысел оперы возник у Глинки ещё в 1836 году. Он знал, что Пушкин хотел переделать свою юношескую поэму, но, к сожалению, не успел подробнее расспросить поэта – в 1837 году роковая дуэль оборвала жизнь Пушкина. Композитор по-своему

домыслил, истолковал поэму, придав ей эпический размах, подчеркнув богатырское начало в её образах. «Руслан и Людмила» стала первой эпической русской оперой, родоначальницей этого жанра.

В ней 5 действий, словно 5 величественных древних фресок. Развитие событий в каждом действии течёт неторопливо, обстоятельно. Музыка полна богатырской силы, красочной фантазии. Оперу начинает, как я сказала, увертюра. Здесь она блестящая, её стремительный темп *presto* задаёт тон всему спектаклю. Она написана в сонатной форме. Как говорил Глинка, «увертюра летит на всех парусах» в вихре стремительных пассажей струнных. Главная партия увертюры, кстати, повторяется и в ликующем финале оперы. Следующая тема – это побочная партия. Она звучит у виолончелей в виде певучей русской кантилены.

Первое действие начинается *интродукцией* – кратким вступлением, введением в действие оперы. Здесь композитор создал мощный эпический образ Киевской Руси. Кроме главных действующих лиц здесь обрисованы герои-символы, например, вещей Баян, народ. Баянами называли таких певцов-сказителей, которые рассказывали былины, напевая и подыгрывая себе на гусях. Что перед нами? Перед нами картина свадебного пира, нарисованная пером Пушкина. Князь Владимир (в опере – Светозар) выдаёт свою младшую дочь Людмилу за храброго Руслана. Все веселятся на этой свадьбе. И только грустят три соперника Руслана: Ратмир, Рогдай и Фарлаф (в опере только Ратмир и Фарлаф). Молодые уходят в свои покои, вдруг грянул гром, неожиданно потемнело, и Руслан обнаруживает... что Людмила похищена. Князь Владимир, узнав об этом, обещает тому, кто сможет её разыскать, руку дочери и полцарства придачу. Так все четверо женихов отправляются в разные стороны на поиски. По пути, в пещере Руслан встречает седого старца Финна, который сообщает ему, что Людмилу украл страшный волшебник Черномор – карлик с длинной бородой. Рогдай встречает злую колдунью Наину и вместе с ней замышляет погубить Руслана.

Людмила очнулась в богатых покоях. Девушки-служанки заплетают ей косы, а она тоскует по Руслану. Приходит Черномор, его длинную бороду несут слуги. Людмила от страха вскрикнула, карлик подпрыгнул и запутался в своей бороде. Ну, его быстро уволокли слуги-арапы.

Руслан выезжает в чистое поле, на него несётся всадник с копьём. Это Рогдай. Но Руслан побеждает его, и Рогдай находит свою смерть в битве.

Утром к Чёрномору прилетает колдунья Наина в виде крылатой змеи и предлагает заключить союз. Он соглашается.

Руслан бродит по полю в поисках достойного меча. А поле усеяно костями от старой битвы. Кстати, в опере у него ария такая есть «О, поле, поле, кто тебя усеял мёртвыми костями?» (это всё будем слушать). И тут он видит высокий холм, на котором спит огромная Голова воина в шлеме. Руслан разбудил голову, та рассердилась и начала дуть на витязя. Он отлетал от ветра, но всё же изловчился и проткнул копьём язык Головы, а после и опрокинул её. Под Головой оказался тот самый меч, которым нужно было отрубить бороду Черномору, ведь у него вся сила была в этой бороде. Голова, уже раненая, рассказала Руслану, что она, Голова, на самом деле – заколдованный брат-великан Черномора. И карлик всё время завидовал ему – он сам такой маленький, а брат такой великан, и он отрубил ему голову, и поставил на поле стеречь меч, охранять меч. Теперь голова просит Руслана взять меч и отомстить Черномору.

Ратмир по пути видит замок и прекрасную поющую деву, влюбляется и остаётся в замке.

Руслан нашёл Черномора, схватил его за бороду, и они в битве поднялись в небо. Три дня Руслан не выпускал бороду колдуна. Устав, Черномор всё же спустился на землю, и тут витязь воспользовался моментом и отсек ему бороду, и Черномор лишился волшебной силы. Руслан возвращается во владения Черномора, но не может найти Людмилу. А она была скрыта под шапкой-невидимкой. Руслан с горя начал всё крушить и попал по шапке. Тут он видит, что Людмила спит и никак не проснётся. Злой

колдун не мог найти её под шапкой невидимкой и просто усыпил. Рядом появляется добрый Финн-волшебник. Он советует отвезти Людмилу в Киев – там она очнётся.

По дороге Руслану снова встречается Голова и он успевает ей сказать, что отомстил. Голова тихо и спокойно умирает. Далее витязь встречает у реки Ратмира с юной девой. Ратмир влюблён в неё, бывшие соперники желают счастья друг другу.

А что же тогда с трусливым Фарлафом? К нему является Наина (кстати, очень хороший номер в опере – рондо Фарлафа, где он всё время повторяет: «Близок уж час торжества моего»). Фарлаф так много раз поёт это, что ему действительно кажется, что вот ещё чуть-чуть и вот цель, он доберётся до Людмилы и женится на ней. Итак, к Фарлафу является Наина. Она приводит его к спящему у ног Людмилы Руслану и требует убить соперника. Фарлаф трижды вонзает сталь в грудь Руслана и похищает княжну. Приезжает с ней в Киев, но она всё спит, не могу её никак пробудить.

К Руслану подходит добрый волшебник Финн и живой и мёртвой водой оживляет его. Он направляет Руслана защитить Киев – там начинается война с печенегами, и даёт герою кольцо, которое он должен надеть на палец Людмилы, и оно расколдует её.

Руслан ведёт в бой войско и побеждает печенегов. После победы он заходит в княжеские палаты и надевает кольцо на палец Людмиле и, – о, чудо! – она пробуждается. Руслан и Людмила настолько счастливы, что всех прощают: прощают и Фарлафа, и карлика, (и даже приняли его в свой дворец, пусть смешит всех своим жалким видом).

Опера очень красочна. Я советую вам послушать увертюру (можно послушать по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=bC-MUgg4RvE>), рондо Фарлафа (по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=wjPuiyxW2s0>) и, конечно же, марш Черномора (по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=jMtevtgAJ6U>). Кстати, Глинка «наказал»

Черномора – не дал вокальную партию, охарактеризовал его только инструментальной темой – вот этим маршем, таким немножко карикатурным, когда слушаете, вы это всё заметите сами. Можете послушать арию Руслана (по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=qJyeulDf9XM>). У кого есть учебник, там все эти номера есть – слушайте музыку, слушайте оперу – она прекрасна!