Водопьянова Т.М.

Урок музыки в 7 классе

В музыкальном театре. Опера М. Глинки «Иван Сусанин»

В русской искусстве есть такие произведения, которые должен знать каждый наш соотечественник. Как флаг, герб и гимн, они составляют самую суть нашей общей национальной гордости. «Три богатыря», «Сказки» Пушкина, опера « Иван Сусанин» - можно ли представить свою жизнь без встречи с ними.	В. Васенцов «Богатыри на заставе»
Очень часто в раннем детстве появляется образ защитника Отечества - богатыря, героя, солдата. Потом появляются имена, истории подвигов, подробности. Узнаем про Смутное время, ополчение Минина и Пожарского, «Думу» Рылеева.	Памятник Минину и Пожарскому Мартоса
Но те, кому пришлось ребенком услышать знаменитую « Арию» Ивана Сусанина из оперы Глинки, сердцем почувствовал ее великую боль и непреодолимую силу. Ту силу, из которой выросли будущие победы России и при Суворове, и при Кутузове, и при маршале Жукове.	Памятник К. Жукову в Москве
Потому, что Сусанин – это самый народный, самый подлинный герой. До сих пор в костромском селе Сусанино (Домнино) сохранилась его могила, живут потомки, сохранились семейные предания. Никогда прежде крепостной крестьянин не был возвышен до уровня спасителя страны и династии Романовых. «Ни один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых. Его начало было уже подвиг любви. Последний и низший подданный в государстве принес и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя» - писал Гоголь.	Село Сусанино (Домнино)
Именно этот факт вызвал отрицательный отзыв государя на премьере. Вслед за Николаем I аристократическая публика презрительно морщилась и приговаривала, что со сцены несет квасом и навозом. Глинка считал вечер 27 ноября 1836 года самым неудачным в своей жизни. Их театра он уехал не прощаясь.	Императорская ложа в театре
Но дома его ждал сюрприз – друзья не бросили его одного. Кроме того у них было совершенно другое мнение об опере Глинки. Его они изложили в шуточных куплетах. На следующий день после премьеры, на дружеском обеде в честь Глинки у А. В. Всеволжского был сочинен «Шуточный канон».	Глинка за фортепиано
Автором первого куплета был Жуковский: *Пой в восторге, русский хор,* *Вышла новая новинка,* *Веселися, Русь! Наш Глинка —* *Уж не Глинка, а фарфор!*	В. Жуковский - портрет
Второй вышел из под пера Вяземского: *За прекрасную новинку* *Славить будет глас молвы* *Нашего Орфея — Глинку* *От Неглинной — до Невы.*	Вяземский - портрет
Третий куплет сочинил Жуковский, а вот в четвертом Александр Сергеевич Пушкин пишет: *Слушая сию новинку,* *Зависть, злобой омрачась,* *Пусть скрежещет, но уж Глинку* *Затоптать не может в грязь.*	Пушкин - портрет
Великий поэт был прав: оперу «Жизнь за царя» считают первой русской оперой мирового уровня. Линия исторической оперы, основанной на важнейших событиях прошлого России, стала главной в XIX веке. « Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского , «Князь Игорь» Бородина и многие другие произведения со сцены музыкального театра напомнили слушателям вехи истории Отечества.	« Борис Годунов» на сцене
Глинка был современником Пушкина, и тоже классик. У них много общего: объективность, цельность, ясность взгляда на мир, стройность, уравновешенность форм, светлое восприятие мира, гармоническое равновесие между добром и злом. Глинка глубоко проник в суть русской народной песни, много изучал, но цитировал мало. Язык русской народной песни стал у него своим. Глубоко проникли в его творчество интонации русского городского романса.	Портрет Глинки
Замысел оперы появился у композитора гораздо раньше, в начале 30 – х годов он совершал путешествие по Европе. Все, что он видел и слышал, давало повод для замыслов и идей. Главное, что Глинка почувствовал в большинстве европейских государств, это желание творческой интеллигенции воспеть национальное прошлое своих стран в произведениях искусства.	Венеция XIX века
Перебрав несколько разных сюжетов, по совету Жуковского композитор остановился на оде Кондратия Рылеева «Иван Сусанин», образ которого стал широко известен на волне патриотизма общества, одержавшего победу над Наполеоном. Многие помнят наизусть знаменитые строки: *«Куда ты ведешь нас?.. не видно ни зги!—* *Сусанину с сердцем вскричали враги: —* *Мы вязнем и тонем в сугробинах снега;* *Нам, знать, не добраться с тобой до ночлега.* *Ты сбился, брат, верно, нарочно с пути;* *Но тем Михаила тебе не спасти!»*	Рылеев - портрет
Была даже опера « Иван Сусанин», которую в 1815 году сочинил композитор Кавос, будущий дед Александра Скрябина. Но образ Сусанина завладел Глинкой - «…как бы по волшебному действию, — вспоминал композитор, — вдруг создался и план целой оперы, и мысль противопоставить русской музыке — польскую; наконец, многие темы и даже подробности разработки — все это разом вспыхнуло в голове моей».	Глинка – портрет 2 (Репин)
Музыка народных песен, интонации, способы развития мелодий, формы хорового многоголосья привлекались из каких – то глубин музыкальной памяти Глинки, детство которого прошло у дяди в смоленском имении. Все русские персонажи в опере поют. Антонида, дочь Сусанина, исполняет очаровательную Каватину, поет тревожное ариозо сын Ваня, сольный номер есть у жениха Антониды, Богдана Собинина. Кроме того, они участвуют в трио, квартете, хоровых сценах.	Трио « Не томи, родимый» - на сцене
Всенародной известностью пользуется заключительный хор «Славься», в котором по очень древней русской традиции победивший народ величает своих героев. Интонации этого хора звучат во многих произведениях, написанных позднее, даже в российском государственном «Гимне». На торжественных парадах его музыку исполняют военные оркестры.	«Славься» - на сцене
Но конечно, самым выдающимся вокальным номером в этой опере остается «Ария» Ивана Сусанина. Особенно чуткие слушатели не могут удержать слез во время этого номера. Да это и не номер – это сама жизнь, с которой с крестьянской обстоятельностью прощается Сусанин. С началом оркестрового вступления цепенеет сердце – так мертвенно и страшно плачут флейты в высоком регистре. И в основной части арии звучит такая безысходная смертная скорбь, что тяжело дышать.	Ария Ивана Сусанина
Начиная с этой оперы Глинки, в русской музыке появилась еще одна удивительная традиция – музыкальные характеристики врагов никогда не звучат унизительно, грубо. Музыка поляков у Глинки в основном строится на популярных бальных танцах XIX века, многие из которых имеет польские корни. Музыка бала во дворце короля Сигизмунда целиком занимает II действие, которое принято называть «Польский акт». Его исполняет балетная часть труппы. Блестящий, горделивый полонез, трепетный и задумчивый вальс, грациозный краковяк и, наконец, воинственная мазурка сменяются в привычном порядке.	Польский акт из оперы «Иван Сусанин»
В 1838 году Николаем I был подписан указ о даровании центральной площади Костромы имени Сусанинская и возведении на ней памятника «во свидетельство, что благородные потомки видели в бессмертном подвиге Сусанина — спасении жизни новоизбранного русской землей царя через пожертвование своей жизни — спасение православной веры и русского царства от чужеземного господства и порабощения». В 1967 году в Костроме был установлен новый памятник Сусанину, созданный скульптором Н. А. Лавинским. Иван Сусанин изображён на памятнике Михаила Микешина «Тысячелетие России» в Новгороде.	Памятник Сусанину в Костроме
Первым исполнителем партии Сусанина в премьерных спектаклях петербургской Императорской оперы был выдающийся русский бас Осип Петров. Артистично вживался в эту роль Федор Шаляпин, она была их числа самых любимых.	Шаляпин в роли Сусанина
«Кто русский по сердцу, тот бодро, и смело, *И радостно гибнет за правое дело!* *Ни казни, ни смерти и я не боюсь:* *Не дрогнув, умру за царя и за Русь!».* Этими словами завершалась «Ода» Рылеева и поколения русских людей были готовы повторить подвиги своих предков.	