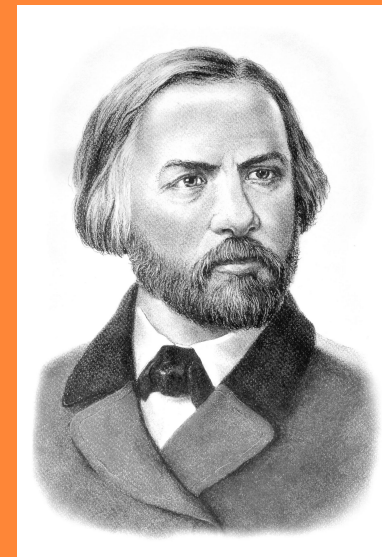

ОПЕРА «ИВАН СУСАНИН»

М. И. ГЛИНКА

СПБГИК
2022

Презентация
студенток
275 гр.
ФИС/БЗ171-2/1
Комаровой
Анастасии,
Маккоевой
Ангелины,
Юриной
Анастасии

ПЛАН

- 1. История создания оперы «Иван Сусанин»**
- 2. «Иван Сусанин», как героическая народная музыкальная драма**
- 3. Музыкальные особенности**
- 4. Новаторство в опере**

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОПЕРЫ «ИВАН СУСАНИН»

- **«Жизнь за царя» («Иван Сусанин»)** — опера в 4 актах с эпилогом.
- Автор либретто — барон Егор Розен.
- Премьера состоялась 27 ноября (9 декабря) 1836 года в петербургском Большом театре.
- Один из государственных министров, посетив репетицию, посоветовал переименовать оперу в «Жизнь за царя». Глинка долго не соглашался. Было предложено и другое название — «Смерть за царя». После совещаний, было принято решение, что «за царей» надо только жить. В итоге название «Жизнь за царя» закрепилось.

«ИВАН СУСАНИН», КАК ГЕРОИЧЕСКАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА

- 1836 год. Первая русская народная музыкальная драма. Глинка обозначил жанр, как отечественная героико-трагическая опера. Это первая русская опера сплошного музыкального развития без разговорных диалогов. Впервые русский персонаж, крестьянин выступает не как бытовой, а как героический. Почти вся опера была написана до слов по собственному сценарию.
- Сюжетом для создания оперы послужило предание о героическом подвиге костромского крестьянина Ивана Сусанина во время захвата поляками России. Действие оперы происходит осенью 1612 - весной 1613 года. Поляков уже изгнали из Москвы, но отдельные их отряды еще бродили по стране. Один из таких отрядов забрел в село Домнино Костромской губернии, где жил Иван Сусанин. Он согласился стать проводником, но завёл отряд в непроходимые болота и сам погиб там.

«ИВАН СУСАНИН», КАК ГЕРОИЧЕСКАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА

Действующие лица

- Иван Сусанин – бас;
- Антонида (дочь Сусанина) – сопрано;
- Ваня (приемный сын Сусанина) – контральто;
- Богдан Собинин (жених Антонида) – тенор;
- Начальник польского отряда – бас;
- Вестник – тенор;
- Начальник русского отряда – бас;

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Опера состоит из сольных (ария, песня, романс, каватина, рондо), ансамблевых, хоровых и танцевальных номеров.
- Основу драматургии оперы составляет противопоставление двух образных сфер. Главная из них - русская. Она показана композитором во всем многообразии душевных и духовных качеств человека. Она поднята до уровня трагедийности благодаря идее любви к Отечеству, и вся пронизана интонациями русской песенности. Ей противостоит польская сфера, показанная композитором обобщённо. Её воплощением являются польские танцы - мазурка, полонез, краковяк, вальс.
- Глинка впервые заложил основы симфонизации оперы.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Опера развивается по законам драмы, последовательно, строго:

- Первое действие: характеристика русских. Музыка основана на интонациях русских песен и романсов.
- Второе действие: характеристика поляков. Танцы – полонез, краковяк, вальс, мазурка.
- Третье действие: конфликт. Поляки врываются в дом Ивана Сусанина. «Столкновение» тем русских и поляков (столкновение вокального и инструментального начал).
- Четвёртое действие: подвиг и гибель Ивана Сусанина. Его предсмертная ария. Это не только кульминация развития его образа. Это драматическая кульминация всей оперы. В начале арии Иван Сусанин обращается к заре. Эта заря станет его последней зарей.
- Эпилог: – идейный вывод. Большая ораториальная сцена. Огромное трехчастное построение.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. ИЗ РЕПЕРТУАРА:

- I д. Интродукция. Мужской хор «Родина моя»
- I д. Интродукция. Женский хор «На зов своей родной страны»
- I д. Каватина и рондо Антонида. Каватина «Ах ты поле, поле ты мое»
- I д. Каватина и рондо Антонида. Рондо «Солнце тучи не закроет»
- I д. Трио «Не томи, родимый»
- II д. Полонез
- II д. Краковяк
- II д. Вальс
- II д. Мазурка
- III д. Песня Вани «Как мать убили»
- III д. Свадебный хор «Разгулялися, разливалися воды вешние»
- III д. Романс Антонида «Не о том скорблю, подруженьки»
- IV д. Речитатив и ария Сусанина. Речитатив «Чуют правду»
- IV д. Речитатив и ария Сусанина. Ария «Ты взойдёшь, моя зоря»
- Эпилог. Заключительный хор «Славься»

НОВАТОРСТВО

- Первая классическая русская опера на исторический сюжет;
- Первая симфоническая опера: сквозное тематическое развитие, песенный речитатив вместо разговорных диалогов, большая роль оркестра (симфонические антракты); в партии Сусанина звучат интонации хоровых тем интродукции и эпилога.
- Глинка почти не цитирует народные песни. Он создает мелодии, используя элементы протяжной, хороводной, свадебной, солдатской, городской песни и романса.

НОВАТОРСТВО

- Приёмы итальянского *bel canto* («красивое пение» — техника виртуозного пения, которая характеризуется плавностью перехода от звука к звуку, непринуждённым звукоизвлечением, красивой и насыщенной окраской звука, выровненностью голоса во всех регистрах, лёгкостью звуковедения, которая сохраняется в технически подвижных и изощрённых местах мелодического рисунка) в сочетании с русской интонацией и европейскими музыкальными формами подняли оперу до европейского музыкального уровня.

ВЫВОД

- Создание данной оперы явилось поворотным пунктом в развитии русского оперного искусства и важным событием оперного жанра. «Иван Сусанин» является цельным, неразрывным произведением с героико – патриотической идеей, на протяжении всего произведения.
- Глинка вошел в историю музыкальной культуры не только как великий композитор, но и основоположник национального стиля, народности в русской музыке.