Водопьянова Т.М.

Урок музыки в 6 классе

В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь Игорь»

В 1185 году произошло легендарное сражение князя Игоря и его дружинников с кочевниками из Дикого поля. Не только памятник русской культуры « Слово о полку Игореве» сохранил до наших дней описание тех событий, упоминания о них содержатся и в других летописных документах. На Караул-горе в Белой Калитве установлен памятник «Воинам Игоревой рати - храбрым русичам».	Князь Игорь – рисунки из летописи
Летописное «Слово о полку Игореве» - явилось основой для создания оперы «Князь Игорь», но тексты вокальных номеров композитор писал сам. Это не рядовой сюжет в русской истории. Можно согласиться с мнением Дмитрия Сергеевича Лихачева, которое он посвятил литературному источнику оперы: «Автор «Слова» — русский, прежде всего. Его чувства целиком подчинены всепроникающей любви к родной ему Русской землей. Любовь к Родине раскрыла ему скорбные переживания Ярославны, наполнила его сердце жгучим горем о погибших русских воинах».	«Слово о полку Игореве» - обложка
История создания оперы началась18 апреля 1869 года, когда на музыкальном вечере у сестры Глинки, Л. И. Шестаковой, Стасов предложил Бородину сюжет оперы, основанной на тексте древнерусской летописи. Получив уже на следующий день от Стасова сценарий оперы, композитор сейчас же ему написал: «Мне этот сюжет ужасно по душе». Первоначальный сценарий Стасова он коренным образом переработал. Отойдя от принципов музыкально-исторической драмы, Бородин создал произведение историко-эпическое, в основу которого положены реальные события, но несколько измененные композитором, он не ставил себе целью придерживаться их точной последовательности.	И. Глазунов «Затмение солнца»
Этой опере Александра Порфирьевича Бородина было всегда тесно на сцене. Ей нужен ветер, запах степной травы под копытами скакунов, ночные костры. Шум битвы, или крепостной обороны. Непонятно, как такую музыку сочинил «абсолютно кабинетный» ученый, профессор химии, жизнь которого проходила среди мензурок и колбочек, реакций, лекций семинаров, экзаменов. А ведь им, как бы для себя, были написаны романсы на свои стихи, две симфонии, квартеты.	А.П. Бородин – фото в кресле
Музыка оперы « Князь Игорь» на восемнадцать лет превратилась в постоянное домашнее задание для Александра Порфирьевича, черновая партитура перекладывалась часто не в оркестровый вариант, а «с рояля на окно». За процессом ее создания строго наблюдали Римский – Корсаков, Глазунов, Лядов и другие члены Балакиревского кружка. Но Бородин так и не успел довести этот труд до конца – он умер мгновенно на университетском балу, оставив друзьям арии, ансамбли, хоры, симфонические фрагменты и святой дружеский долг по завершению оперы.	Картина Репина «Портрет Бородина»
То, что Россия, русская культура представляют собой «мост» между Европой и Азией в обществе начали ощущать, в том числе, и после знакомства с симфонической картиной «В Средней Азии», «Богатырской симфонии» и, конечно, оперой «Князь Игорь». Бородин в них показал и упоительные пейзажные зарисовки, и дикое буйство танца, нежную пластику женских образов. Все это было впервые в мировой культуре.	И. Билибин «Эскизы костюмов к опере «Князь Игорь»
Азиатскую стихию в русском характере впоследствии так почувствовал Александр Блок: *«Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.* *Попробуйте, сразитесь с нами!* *Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы, —* *С раскосыми и жадными очами!* *Для вас — века, для нас — единый час.* *Мы, как послушные холопы,* *Держали щит меж двух враждебных рас —* *Монголов и Европы!»*	К. Коровин «Эскизы костюмов к опере «Князь Игорь»
Роскошную красоту музыки Бородина, меру ее новаторских идей в мире осознали уже на рубеже XIX – XX веков, когда антрепризой Сергея Дягилева в Париже были представлены « Половецкие пляски». Танцевали Михаил Фокин, Анна Павлова, автором декораций был Николай Рерих. Французская публика долго не могла прийти в себя: она увидела такой Восток и такую Россию!!!	«Портрет Сергея Дягилева» - В. Серов
Фокину удалось не только с блеском воплотить в танце свои неистовые хореографические фантазии, но и убедительно раскрыть музыкальные образы. Завершающая общая пляска захватывала стихийным напором, варварски грубой силой. Все прежде звучавшие темы здесь объединялись в исступленном движении. Половцы в постановке Фокина в заключительном порыве неслись лавиной прямо на публику.	Н. Рерих «Декорации к опере «Князь Игорь»
Но опера – это, прежде всего, вокальные номера. В «Князе Игоре» каждый из них имеет выразительную запоминающуюся мелодию, в которой характеристика героев дается как бы крупным планом, без мелкой психологической детализации. «Крупными штрихами» создана череда массовых народных сцен в Прологе и финале оперы. Народ в опере представляет собой единый коллективный образ, в нем за давностью лет не угадываются лица и характеры, но есть обобщенные, слитые воедино песенные интонации.	Пролог оперы « Князь Игорь» - на сцене
С русским народом неразрывно связан князь Игорь. В нем соединились лучшие черты нашего воина. Но в тексте и музыки Арии князя Игоря есть еще и качества современного Бородину интеллигента. Совесть, способность к глубоким переживаниям: *Ни сна, ни отдыха измученной душе,* *Мне ночь не шлет надежды и спасенья,* *Все прошлое я вновь переживаю* *Один в тиши ночей.*	Н. Рерих « Поход князя Игоря»
Музыка арии находится в постоянном динамичном развитии - темп, ритм, мелодическая линия, движутся с энергией запущенной стрелы: *Погибло все: и честь моя, и слава,* *Позором стал я земли родной.* *Плен! Постыдный плен!* *Вот удел отныне мой,* *Да мысль, что все винят меня.*	И. Глазунов « Князь Игорь»
Кульминация внутреннего монолога - звучит уже четко, собранно и сильно. Князь готов к поступку: *О, дайте, дайте мне свободу!* *Я мой позор сумею искупить.* *Спасу я честь свою и славу,* *Я Русь от недруга спасу!*	Князь Игорь - фото из фильма, Б. Хмельницкий, крупный план
Ты одна, голубка-Лада, *Ты одна винить не станешь,* *Сердцем чутким все поймешь ты,* *Все ты мне простишь.* Так Игорь, как настоящий мужчин, раскрывает еще одну грань своего характера через способность глубоко и верно любить. Это качество было и в характере самого Бородина.	И. Глазунов «Ярославна»
«Плач» Ярославны не только своеобразная дань литературному первоисточнику. Этот жанр народного творчества бытовал на Дону еще несколько десятилетий назад. Высокохудожественный уровень выражения чувства был древнерусской традицией. Интонационная характеристика этой светлой и нежной, решительной и мудрой женщины дополняет образ, намеченный в арии князя.	<http://www.chitalnya.ru/commentary/9401/> Ярославна
Кульминация оперы – знаменитая сцена двух князей – Игоря и Кончака, их диалог: *- Здоров ли, князь?* *Что приуныл ты, гость мой?* *Что ты так призадумался?* - *И сеть крепка, и ястребы надежны,* *Да соколу в неволе не живется.*	Сцена князя Игоря и Кончака
В ярком образе противника князя, хана Кончака, сливаются своенравие и свирепость с великодушием и благородством. Ария Кончака с ее мягкими, крадущимися, как на тигровых лапах, вкрадчивых интонациях создает по – своему красивый образ восточного хана: *О нет, нет, друг, нет, князь,* *Ты здесь не пленник мой,* *Ты ведь гость у меня дорогой!* *Хочешь? Возьми коня любого,* *Возьми любой шатер,* *Возьми булат заветный,* *Меч дедов!*	Хан Кончак – фото из фильма
В красочной цепи эпизодов, сменяющихся во втором и третьем действия: пении половецких девушек, ритмическом разнообразии плясок невольников и невольниц Бородин талантливо воспроизвел особенности восточной музыки, не прибегая к цитатам. Мелодия хора «Улетай на крыльях ветра» стала настоящим современным хитом. В оригинале и десятках обработок, среди которых есть даже рэп, она звучит по всему миру.	<http://yandex.ru/images/search?text=князь%20игорь%20улетай%20на%20крыльях%20ветра&img_url=http%3A%2F%2Fcs4632.vk.me%2Fu28784793%2Fvideo%2Fl_71616b5e.jpg&pos=2&rpt=simage&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1345-wh-656-pd-1-wp-16x9_1366x768&pin=1> «Улетай на крыльях ветра»
«Богатство характеров, личностей, элементов - русского и половецкого, сменяющиеся трагедия и комедия, страсть, любовь и юмор, глубокая характеристика, картины природы делают оперу Бородина монументальным явлением русской музыки, родственным по силе и оригинальности с «Русланом» Глинки в одних отношениях, с «Борисом Годуновым» Мусоргского— в других, оригинальным, новым и поразительным — повсюду.» Так в 1883 году писал об опере А. П. Бородина «Князь Игорь» друг композитора, критик Владимир Стасов.	«Портрет В. Стасова» И. Репин
«Музыка Бородина возбуждает ощущение силы, бодрости, света; в ней могучее дыхание, размах, ширь, простор; в ней гармоничное здоровое чувство жизни, радость от сознания, что живешь», - считал академик Асафьев. Сила любви к Родине, к Русской земле, покоряет слушателе оперы. Вот почему значение оперы так безмерно возросло в наше время и вот почему оно находит такой горячий отклик в сердцах всех людей, беззаветно преданных своей Родине.	И. Глазунов «Путивль»