

М.И. Глинка. Опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»)

ИВАН СУСАНИН- бас, характеристика - трио "Не томи, родимый"

1 действие, сцена с поляками, речитативы - "Велик и свят наш край родной" и "Страха не страшусь" 3 действие, речитатив и ария "Ты взойдёшь, моя заря". 4д.

АНТОНИДА (дочь) - сопрано, характеристика - каватина "Ах ты, поле моё" и рондо "Солнце тучи не закроют" 1 действие, романс "Не о том скорблю" 3 д.

ВАНЯ (приёмный сын) - альт, характеристика - песня "Как мать убили у малого птенца" 3 действие, ария "Бедный конь в поле пал" 4 действие. **БОГДАН**

СОБИНИН (жених) - тенор, характеристика - трио "Не томи, родимый". **ПОЛЯКИ** - характеристика - танцы полонез, мазурка, краковяк, вальс- 2, 3,4 д.

СЮЖЕТ ОПЕРЫ

Подвиг костромского крестьянина Ивана Сусанина, который спас жизнь в 1913г. молодому царю Михаилу Романову и сам погиб. **ИДЕЯ** - защита Отечества. Это была 1-я русская опера без разговорных диалогов, с симфоническим развитием в ней всё было новым - сюжет, идея, герои, музыкальный язык.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (драматургия оперы) 1-е и 2-е действия - экспозиция русских персонажей и польской шляхты. 1-е действие - характеристика русских. Это бытовая опера, в которой главная героиня - Антонида. Действие происходит осенью в селе Домнино. Смысл событий - Антонида и Собилин хотят пожениться, но Сусанин откладывает свадьбу, считая, что сейчас время для праздника неудачное. Трио "Не томи, родимый, не круши меня", которое поют Собилин, Антонида (горюют) и Сусанин (утешает) в форме канона (партии одинаковые) - завязка и развязка 1 действия. Разрешение на свадьбу получено, она состоится зимой. 2-е действие- дивертисмент, танцевальная сюита. Характеристика польской шляхты. Действие происходит во дворце польского короля. Завязка оперы. Поляки узнают о русском царе и решают взять его в заложники, отряд отправляется помочь тем, кто воюет с отрядом Минина, с

народным ополчением.

3-е и 4-е действия - это и есть новая героико-трагическая опера

В 3-м действии используется приём вторжения. В его основе конфликт русских и поляков. 1-ая половина действия - подготовка к свадьбе Антонида, экспозиция Вани. События носят спокойный, мирный характер, все с радостью обсуждают близкую победу над врагом, предстоящую свадьбу Антонида. Ничто не

предвещает страдания и гибели. 2-ая половина действия - приход в дом поляков, сцена с Сусаниным, требование стать проводником к отряду Минина (к царю). Сусанин уводит поляков, Ваня убегает к отряду Минина, Антонида плачет. 4-ое действие. Ваня добегают до ополченцев, совершает свой подвиг. Ни ополченцы, ни Собинин с отрядом не могут найти Сусанина и помочь ему.

Кульминация и развязка оперы - сцена в лесу, гибель Сусанина.

ЭПИЛОГ - Москва, Красная площадь. Народ торжественно славит героический подвиг Сусанина, мужество русских защитников отечества, Минина, Пожарского радуется пришедшему на престол юному царю Михаилу Романову, который в память о Сусанине (исторический факт) подарил Собинину⁷ как зятю героя, большие наделы земли и навсегда освободил семью от налогов.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАРОДА- в опере "Иван Сусанин" впервые в истории музыки хор выведен как действующее лицо, именно хор выражал основную - **ПАТРИОТИЧЕСКУЮ** идею оперы. Народ вместе с Сусаниным скорбит о разорении родной земли, ликует, узнав об изгнании поляков из Москвы, односельчане радуются помолвке Антонида и Собинина. Опера начинается и заканчивается мощными хоровыми сценами, которые показывают силу, единство, сплочённость русского народа, любовь к родине, героизм, величие. 1-е действие - хор "Родина моя, русская земля, бури мчатся над тобой» Эпилог– Хор "Славься!"

Хоровым мелодиям характерны: размер плавное поступенное движение, медленный или подвижный темп, распев, широкий, величавый характер, использование деревянных духовых инструментов.

ПОЛЬСКАЯ ШЛЯХТА - это польское дворянство, аристократы. Характеристика поляков дана во 2, 3, 4 действиях как людей надменных, заносчивых, гордых, воинственных, алчных (жадных). На балу они танцуют 4 танца - торжественный, помпезный ПОЛОНЕЗ с хором "Лей вино, пей до дна, добычу нам даёт война", КРАКОВЯК - танец, совмещающий энергичность мужских и грацию женских фраз, использующий синкопированный ритм. ВАЛЬС звучит мягко, грациозно, легко. МАЗУРКА - последний танец сюиты. Её начало - грозное, резкое, потом вновь слышатся хвастливая самоуверенность и внешний блеск: "Мы голой рукой мужика заберём!" Во время мазурки происходит завязка оперы - получив известие о поражении своего войска в Москве и избрании Михаила царём, они решают послать на Русь новый отряд. Все танцы преподносятся Глинкой не как народные, а как балльные, 1, 2 и 4-й - польские, 1, 3 и 4-й - трёхдольные. Их особенности - острый ритм, подвижный темп, в оркестре - медные духовые и струнные инструменты. Главные танцы - ПОЛОНЕЗ и МАЗУРКА, они становятся лейтмотивами, то есть звучат и дальше в опере. К концу оперы линия польской шляхты разрушается, угасает. НОВЫМ В ОПЕРЕ БЫЛО РАЗДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВРАЖДУЮЩИХ СТОРОН - у русских вокальная характеристика, у поляков - инструментальная.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ

АНТОНИДА (дочь Сусанина) - сопрано - характер "нежно-грациозный".

Это милая молодая девушка-невеста, она любит и ждёт своего жениха, мечтает о счастье, будущей свадьбе. В 1-м действии она поёт певучую медленную каватину "Ах ты, поле моё" - начало с 5 ступени, переменный лад, распев. За ней следует изящное, подвижное, виртуозное рондо "Солнце тучи не закроют"- мажор, начало с 5 ступени, распев передаёт радость скорой встречи с женихом. Её безмятежно-радостное настроение накануне свадьбы прерывает приход в дом поляков - в 3-м действии. Здесь после прощания с отцом она поёт романс "Не о том скорблю, подруженьки", в котором она объясняет подружкам причину её слёз. Этот печальный, горестный тоскливый вокальный номер раскрывает переживания девушки об отце, любовь к нему, гневное возмущение поляками, которых она называет коршунами и злодеями. Она предчувствует большое горе, потерю отца.

ВАНЯ (приёмный сын Сусанина) - альт - характер "простодушный". Он сирота, но в доме Сусанина он нашёл любовь, сочувствие, заботу, тёплый уютный дом. В 3 действии он поёт песню "Как мать скончалась у малого сына", занимаясь нехитрой домашней работой. Форма песни куплетная, лад переменный, есть распев, фразы по 7 тактов, характер простой, душевный, с лёгкой грустью, его горе ушло в прошлое. После прихода поляков Сусанин посылает Ваню предупредить ополченцев (отряд Минина, участвующий в изгнании поляков с русской земли) об опасности для молодого царя - польском отряде. Это поручение отца мальчик выполняет, совершает свой героический поступок. В 4 действии он поёт небольшую арию "Бедный конь в поле пал, я бегом добежал".

ИВАН СУСАНИН (крестьянин села Домнино) - бас - "характер важный". В нём показаны доброта, мудрость, справедливость, смекалка, благородство, сила

духа, величавость, жертвенность, патриотизм. Образ создаётся постепенно - речитативами, ансамблями, арией в 4-м д. В 1-м д. - он озабоченно-суров, это любящий строгий отец, который переживает за счастье дочери, но он думает и о судьбе своей страны. В трио "Не томи, родимый" - Собинин, Антонида и Сусанин передаёт и тоску молодых влюблённых, и горькие думы отца. В 3-м д. он спокойно-радостен и светел в сцене помолвки дочки. Здесь же мы узнаём, что он приютил ребёнка-сироту. В этом поступке проявляются его доброта, сострадание. Не оставаясь равнодушным к горю мальчика-сироты, Сусанин точно также стремится защитить и юного царя. В сцене с поляками показаны его смекалка и житейская мудрость, любовь к родине, патриотизм. Исходя из обстоятельств, Глинка даёт ему разную характеристику. Когда Сусанин хитрит, делает вид, что соглашается на подкуп и обещает полякам показать дорогу к Ипатьевскому монастырю, где скрывается Михаил, музыка становится танцевальной, трёхдольной. Когда он выражает настоящие чувства, то его партия звучит величаво, сурово, медленно, в размере Тема 1-ого ответа полякам: "Велик и свят наш край родной" - станет мелодией хора "Славься", тема 2-ого ответа: "Страха не страшусь, смерти не боюсь" - взята из хора ополченцев 1-ого д. Так Глинка подчёркивает неразрывную связь главного героя с народом. Есть в характеристике Сусанина и 2 подлинные народные мелодии - в 1-м д. и в 4-м д. Главная вокальная характеристика Сусанина - „Ты взойдёшь моя заря” - ария в 4-м д., которая начинается певучим речитативом Чуют правду. Ария имеет 3-х частную форму с усложнённой репризой. Начало с 5-ой ступени, минор, распев. Лирический, тоскливый, трагический характер арии показывает, что перед нами не воин, а простой человек, который жертвует собой во благо родины, ищет поддержки у Бога. Ему тяжело и страшно уходить из жизни, но он проявляет силу духа, твёрдость, решительность, мужество.

Последние мысли Сусанина - о родине. "Прощай, моя страна, живи века!" - восклицает он. Таков новый герой новой русской оперы. Герой, который не

допускает мысли о счастье в дни народного бедствия, герой, который чувствует неразрывную связь с народом, герой, который отдаёт жизнь, спасая отечество.

