Преподаватель Митькова А.Д.

учебная дисциплина	**Музыкальная литература (отечественная)**
для специальности	**53.02.07 Теория музыки**
Дата занятия:	**24.04.2020**

Тема 7.1. Симфоническая сюита «Шехеразада» (2 часа)

 Римский-Корсаков создал «Шехеразаду» под впечатлением от арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Произведение входит в рамки и традиции «Востока» в русской музыке, идущих от «Руслана и Людмилы» М. Глинки. Благодаря восточному колориту, созданному с помощью цитирования восточных мелодий, тем в восточном духе, имитации звучания восточных инструментов и тонов.

 «Шехеразада» по своей форме и стилю — симфоническая сюита, то есть многочастное циклическое музыкальное произведение, написанное для симфонического оркестра. Кроме того, форма «Шехеразады» как сюиты обусловлена тем, что композитор в процессе работы над ней создавал части музыкального произведения, каждая из которых имела собственный программный характер и собственное название.

Первое исполнение «Шехеразады» состоялось в Петербурге 22 октября (3 ноября) 1888 года в первом из Русских симфонических концертов, под управлением автора.

Состав оркестра: 2 флейты, 2 флейты-пикколо, 2 гобоя, английский рожок, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, треугольник, бубен, малый барабан, тарелки, большой барабан, тамтам, арфа, струнные.

Римский-Корсаков в основу сюиты, посвященной В. Стасову, положил некоторые из арабских сказок сборника «1001 ночь», широко распространенных в разных (как в полном, так и в сокращенных и адаптированных) изданиях. Этот сборник — памятник средневековой арабской литературы, источники которого восходят к персидским сказаниям IX века, окончательно сложился в XV веке, а с XVII века довольно широко распространился на Востоке в списках. В 1704—1717 годах появился его первый перевод на французский язык А. Галлана. На русский язык перевод с французского издания впервые был осуществлен в 1763—1777 годах. Таким образом, русским читателям уже более ста лет были широко известны сказки, основанные на индийском, иранском и арабском фольклоре, объединенные образом грозного Шахриара и его мудрой жены, дочери султанского визиря Шехеразады.

Партитуре композитор предпослал программу, составленную им самим по началу сборника: ***«Султан Шахриар, убежденный в коварстве и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жен после первой ночи; но султанша Шехеразада спасла свою жизнь тем, что сумела занять его сказками, рассказывая их ему в продолжение 1001 ночи так, что, побуждаемый любопытством, Шахриар постоянно откладывал ее казнь и наконец совершенно оставил свое намерение. Много чудес рассказывала ему Шехеразада, приводя стихи поэтов и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ».***

Первоначально композитор дал название каждой части:

«Море и Синдбадов корабль»

«Фантастический рассказ царевича Календера»

«Царевич и царевна»

«Багдадский праздник. Море. Корабль разбивается о скалу с медным всадником. Заключение»

Однако композитор нигде не дал указаний, к каким именно сказкам отсылаются слушатели. Впоследствии он решил снять эти дополнительные разъяснения к программе: *«Нежелательное для меня искание слишком определенной программы в сочинении моем заставило меня впоследствии, при первом издании, уничтожить даже и те намеки на нее (программу), каковые имелись в названиях перед каждой частью...»*

Следуя пожеланию композитора, исследователи его творчества никогда не занимались уточнениями программы по сказкам «1001 ночи». Римский-Корсаков вполне обоснованно подчеркивает... что в основу «Шехеразады» легли «отдельные, не связанные друг с другом» эпизоды...

Пролог сюиты открывается могучими и грозными унисонами, рисующими, как принято считать, образ **Шахриара** (первая тема вступления).

После мягких тихих аккордов духовых инструментов вступает прихотливая мелодия скрипки соло, поддержанная лишь отдельными арпеджиато арфы. Это — прекрасная **Шехеразада** (вторая тема вступления).

.

Отзвучала скрипка, и на фоне мерного фигурационного движения у виолончелей, у скрипок снова появляется начальная тема. Но теперь она спокойна, величава и рисует не грозного султана, а безбрежные **морские просторы** (главная тема), непревзойденным певцом которых был автор — моряк, совершивший кругосветное плавание и как никто из композиторов умевший воплощать образы водной стихии.

Вторая тема (первая побочная партия), звучащая в аккордовом изложении духовых, на миг (всего четыре такта) прерывает мерное движение накатывающихся волн.

Постепенно поднимается волнение моря, **на волнах появляется пена**. Нежное соло скрипки выдержано в том же движении (вторая побочная партия)

Вот уже грозно бушует стихия. Сплетаются ранее звучавшие темы, тревожными становятся фигурации струнных. Картину бури дополняют возгласы духовых, полные отчаяния. Но буря стихает. Повторяется первый раздел части (реприза с грандиозного звучания темы моря).

Как меняется характер темы к концу первой части? На каких темах построена кода?

Вторую часть начинает тема Шехеразады, вслед за которой солирующий фагот исполняет прихотливую восточного склада мелодию, богато орнаментированную, развивающуюся вариационно в тембрах других инструментов. Это рассказ о восточных чудесах, все более взволнованный и увлекающий.

Выписать тембры вариаций темы

 Центральный раздел рисует события, о которых повествует рассказчик. Разворачивается картина битвы, которую открывает ритмически острый квартовый возглас тромбонов. Стремительное скерцандо переходит в маршеобразный эпизод (сказочно-фантастический марш). Батальный эпизод прерывается развернутой **каденцией кларнета**. С пронзительным свистом высоких деревянных инструментов, звучание которых перекрывает флейта-пикколо, начинается следующий эпизод: проносится сказочная птица Рух. Повторяется картина битвы, а в заключительном разделе тему царевича Календера прерывают каденции.

Третья часть в спокойном темпе Andantino quasi allegretto имеет две основные темы: Первая тема – тема Царевича: лирическая, плавная, танцевального склада с простыми гармониями на выдержанном органном пункте, с внезапно вторгающимися гаммообразными пассажами

Тема Царевны, сходная с первой интонационно, но более оживленная, кокетливая, с характерным сопровождением малого барабана, выбивающего прихотливые ритмические фигуры.

Эти темы повторяются, варьируются, обогащаются новыми оркестровыми красками. Развитие прерывает тема Шехеразады, исполняемая скрипкой соло, но и далее продолжается ее рассказ о Царевиче и Царевне, который завершается угасанием звучности и нежным арпеджиато струнных.

Четвертая часть — самая продолжительная и богатая различными образами. Ее вступление — первая тема Пролога, которая здесь вновь меняет свое значение. Это уже не грозный Шахриар и не морские просторы, а радостный сигнал к началу праздника. После генеральной паузы звучит его последний мотив. Снова генеральная пауза. И капризная, усложненная каденция Шехеразады у солирующей скрипки не в одноголосии, как ранее, а в двухголосии, с аккордами в заключении. Еще более бурно, неистово вступает первая тема. Теперь она звучит более длительно, развернуто. Второе проведение темы Шехеразады также становится более возбужденным (в трех- и четырехголосных аккордах солирующей скрипки).

А далее на остинатном ритме разворачивается картина праздника с различными сменяющими одна другую темами. Основная тема – лезгинка

В общее движение вплетаются и ранее звучавшие темы: мотив из рассказа Календера, мелодия Царевны, воинственный возглас сцены битвы — как будто знакомые персонажи мелькают среди веселящейся толпы. Внезапно, на кульминации праздника, меняется картина: начинается буря. Еще более грозно, чем в первой части, вздымаются волны. Взвиваются и ниспадают пассажи арф, хроматические гаммы у высоких деревянных. Звучит тема битвы из второй части. Мощный, фортиссимо, аккорд медных духовых, поддержанный гулким звучанием тамтама, рисует момент, когда корабль разбивается о скалу. Успокаивается движение волн, все постепенно затихает. Задумчиво и спокойно исполняет каденцию Шехеразады скрипка. На пианиссимо у струнных проходит некогда грозная, а теперь смягчившаяся тема Шахриара. И завершает сюиту, возникшая уже не полностью, а отзвуками, постепенно растворяясь в верхнем регистре, тема прекрасной султанши.

Какие симфонические принципы прослеживаются в этой сюите? Запишите выводы.

Учебные материалы: Русская музыкальная литература. Учебное пособие для музыкальных училищ. Ред.Г.Царёва, Кандинский А., Аверьянова О., Орлова Е. Выпуск III М.: Музыка, 2004

Дополнительная литература:

1. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни СПб, 1909.
2. Римский-Корсаков Н. А. «Снегурочка» — весенняя сказка (тематический разбор). М.: Музыка, 1978.
3. Соловцов А. Н.А.Римский-Корсаков. М.: Музыка, 1984
4. [Ястребцев В.В. Римский-Корсаков. Воспоминания. Том 1-2](https://www.twirpx.com/file/2122066/) М., 1960.

Внеаудиторная работа студентов, домашнее задание (2 часа)

Прослушивание сюиты «Шехеразада» с партитурой

Подготовить до 16.00 26.04.2020).