

К вопросу о взаимосвязи народных традиций и русской культуры XIX – начала XX веков на примере оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».
Concerning relationship of popular traditions and Russian culture of XIX age and beginning of XX age by way of example of opera by N. A. Rimsky-Korsakov «The Tale of Tsar Saltan»

Гольдфайн Л. А.

*Гольдфайн Леонид Аркадьевич / Goldfayn Leonid Arkadjevich – доцент,
кафедра музыкально-исполнительского искусства в образовании,
музыкальный факультет,
институт искусств, Московский педагогический государственный университет, г. Москва*

Аннотация: в данной статье мы хотим показать учащимся, как различные формы русского искусства перетекают друг в друга, взаимодействуют друг с другом на протяжении поколений, преобразуясь в новые художественные формы (на примере оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»), а также почувствовать влияние русского народного творчества на А. С. Пушкина, Н. А. Римского-Корсакова, М. А. Врубеля.

Abstract: in this article we are to demonstrate for the students how the different forms of Russian art flow into each other, interacting with one another over a period of generations transforming into new forms of art (by way of example of opera by N. A. Rimsky-Korsakov «The Tale of Tsar Saltan»), and also to feel the influence of Russian folk arts on A. S. Pushkin, N. A. Rimsky-Korsakov, M. A. Vrubel.

Ключевые слова: народное творчество, взаимосвязь поколений, новые художественные формы.

Keywords: folk arts, relationship of generations, new forms of art.

Для развития творческой личности в современном мире, где различные виды искусства тесно переплетаются между собою, необходимо дать понять учащимся, как происходит процесс объединения, как народное творчество вдохновляет поэтов, художников, музыкантов разных эпох на создание новых произведений.

«Литература издревле училась у фольклора (от англ. folk-lore – народная мудрость – Л. Г.). В летописях, в произведениях древнерусской словесности и позднее, в творчестве многих писателей в той или иной степени, так или иначе использовано народное искусство слова – его идеи, его мудрые наблюдения над природой и человеком, нередко и его художественные особенности» [6, с. 68].

«Все приемы устного народного творчества создавались на... протяжении столетий... Художественная форма, художественная система устного народного творчества – результат коллективных усилий бесчисленного множества певцов, рассказчиков» [6, с. 65].

В частности, фольклор оказал огромное влияние на творчество А. С. Пушкина. Как известно, его няня Арина Родионовна, трепетно относясь к своему воспитанику, скрашивая пребывание поэта в ссылке в Михайловском (1824–1826 годы), вдохновила Пушкина на создание цикла сказок. С ее слов было записано семь сказок и десять песен. Именно от нее Пушкин услышал и про избушку на курьих ножках, и сказку о мертвой царевне и семи богатырях. Это она ввела поэта в мир таинственных древнерусских образов, которые сыграли основную роль в его истинно русском мировоззрении.

«...вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма», - писал Пушкин брату Льву в ноябре 1824 года [2, с. 108].

Одной из самых ярких сказок является «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди».

«Сказка о царе Салтане написана в 1831 году, напечатана в 1832 году... представляет собой образец народной сказки, записанной Пушкиным конспективно в двух разных вариантах. Многое Пушкин добавлял от себя, сохраняя везде истинно народный характер ее содержания. Написана сказка попарно рифмованным четырехстопным хореем. Этим размером в те времена обычно писались «подражания» народной поэзии» [3, с. 516].

Конечно, не только Пушкин черпал свое вдохновение из народного эпоса.

Великий русский композитор Н. А. Римский-Корсаков в своем творчестве тоже постоянно обращался к народным сюжетам. Это не удивительно, т. к. его детство протекало в Новгородской губернии, где он впитывал народные обычаи, обряды, сказочные сюжеты.

«Мировоззрение Римского-Корсакова сложилось под влиянием многовековых представлений русского народа о Боге, Вселенной, природе и человеку в их нераздельном единстве. Народную мудрость композитор постиг сквозь призму русского фольклора – песен, сказок, обрядов. Он поэтизировал народную жизнь и воплотил ее в возвышенно-прекрасных музыкальных образах, утверждая своим искусством вечную истину – торжество добра над злом... Слушая музыку композитора, поражаешься органичному сплетению в ней жизненно достоверного и фантастического, людского и «нелюди»; иначе говоря, двоимирию. Соединяя

сказочное и реальное, композитор воспеваёт истинные приоритеты народной жизни в гармонии природного и человеческих начал» [4, с. 184–185].

Вдохновленный творчеством А. С. Пушкина, в преддверии 100-летия со дня его рождения (1899 год) Н. А. Римский-Корсаков приступил к написанию оперы на сюжет Пушкинской сказки о царе Салтане (еще в 1880 году В. В. Стасов обратил внимание композитора на этот сюжет).

«В течение зимы (1898–99 – Л. Г.) я часто виделся с В. И. Бельским, и мы вдвоем с ним разрабатывали как оперный сюжет пушкинскую «Сказку о царе Салтане»... С весны Владимир Иванович начал писать свое превосходное либретто, пользуясь, по мере возможности, Пушкиным и художественно, и умело подделываясь под него. По мере изготовления он передавал мне сцену за сценой, и я принялся за оперу. К началу лета... пролог (введение) был готов в наброске.

...так в лето 1899 года весь «Салтан» был сочинен, а пролог, действие и часть оркестрованы.

...«Салтан» сочинялся в смешанной манере, которую я назову инструментально-вокальной. Вся фантастическая часть скорее походила под первую, а реальная же – под вторую» [5, с. 276–277].

В. И. Бельский все же внес небольшие изменения в пушкинский сюжет: царство Салтана назвал Тьмутараканью, царицу – Милитрисой, а чудный город на острове Буяне – Леденцом. Кроме этого, появились два новых персонажа: Старый дед и Скоморох.

Премьера «Сказки о царе Салтане» состоялась на сцене московской частной оперы 21 октября (по старому стилю) 1900 года. Эта опера, полная легкого юмора, солнечная и лучезарная, передает самые чудесные черты прелестной сказки Пушкина. Кроме того, в нее был привнесён мягкий юмор, окрашивающий все произведение по-новому. Музыка ее течёт легко и непринужденно, воссоздавая наивную простоту народного искусства. Музыка переключается с характерными оборотами и ритмами, идущих от народных песен и плясок. Огромную роль в опере играют симфонические фрагменты, которые носят программный характер и логически вплетаются в сценическое действие.

На премьере оперы могучего богатыря пел А. Секар-Рожанский, царевну Лебедь – Н. Забела-Врубель, а режиссером был М. Лентовский, который создал народно-ярмарочное действо, окрасив его яркими сказочными красками.

Сам Римский-Корсаков также принимал участие в постановке, он настоял, чтобы белку и шмеля изображали дети, а не механические куклы, как предполагалось ранее. М. Ипполитов-Иванов как дирижер сумел раскрыть поэтическую прелесть оркестровых эпизодов и прекрасные изобразительные эффекты музыки Римского-Корсакова.

Художником-постановщиком премьерного показа оперы выступил Михаил Врубель.

Но прежде чем перейти непосредственно к творчеству этого гениального художника, необходимо обратиться к этой эпохе, которая называется «Эпохой Серебряного века», ибо в наше прагматичное время, во многом лишенного элементов романтики, снова хочется обратиться к Серебряному веку, чтобы внести в ощущения обучаемых элементы (нотки) сказочности, таинственности для более гармоничного развития их личности.

На рубеже веков особенно четко прослеживается связь между различными видами искусства, и это нас больше всего вдохновляет. Хочется постоянно возвращаться к этой теме, чтобы более полно донести до учеников красоту этой эпохи.

«Сравнительно небольшой период истории русской культуры принято называть «серебряным веком» или «духовно-культурным ренессансом»... «Серебряный век полон загадок и противоречий, переплетений многочисленных художественных течений... Самое же главное: в культуре «серебряного века» произошла переоценка ценностей, некогда питавших творчество мастеров русской классики» [4, с. 194].

М. А. Врубель творил на рубеже XIX-XX веков, работал практически во всех жанрах живописи, в том числе в театральном искусстве. Известный меценат С. И. Мамонтов очень поддерживал художника и постоянно приглашал его к сотрудничеству в своей частной опере, а так как Врубель был женат на известной певице Н. Забеле, которая была очень увлечена творчеством Римского-Корсакова, то и лучшие произведения художника конца XIX века также связаны с Римским-Корсаковым и московской частной оперой.

В это время жизнь Врубеля и Забелы была тесно связана с постановкой «Сказки о царе Салтане», так как певица исполняла партию царевны, а сам художник создавал декорации и эскизы костюмов к этому спектаклю.

«...Врубель был идеальным типом творца, отрешившись во имя искусства от повседневности... его завораживающая живопись воплотила в красках провозглашенные символистами «музыкальные начала» мировой гармонии» [4, с. 201].

Больше всего художника в спектакле привлекал образ Царевны-Лебедь, так как этот персонаж чудесным образом сочетал в себе сказочность и таинственность, увлекая зрителей замечательной трансформацией героини. Трудно оторваться от облика царевны, от ее взгляда, в ожидании чуда перевоплощения из женщины в Лебедя, который в русском фольклоре всегда был символом творческой фантазии.

Этот сценический образ в дальнейшем дал толчок для написания одной из самых известных и ярких картин художника «Царевна-Лебедь».

«Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова явилась самым ярким театральным творением Врубеля. Она является характерным примером того, как произведения разных эпох, различных жанров, мастеров

(народное творчество – Пушкин – Римский-Корсаков – Врубель), тесно переплетаясь, рожают миру новые блестящие произведения.

Возвращаясь к основной задаче данной работы – создать у учащихся представление о синтетическом искусстве рубежа XIX–XX веков, нельзя не подчеркнуть важность музыкально–ориентированной полихудожественной деятельности.

«Данный вид деятельности предполагает объединение двух или более видов художественной деятельности в одно целое. При этом одним из них непременно является та или иная разновидность музыкальной деятельности. В основе такой полихудожественной по своей природе деятельности может лежать союз музыки и изобразительного искусства, музыки и литературы, музыки и искусства движения, музыки и театра и т. п.» [1. с. 129].

Литература

1. *Абдуллин Э. Б.* Теория музыкального образования / Абдуллин Э. Б., Николаева Е. В. – Москва: АCADEMIA, 2004. - 336 с.
2. *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений в 10 томах, издание второе, том десятый. Письма / А. С. Пушкин. – М., Издательство Академии наук СССР, 1958. – 902 с.
3. *Пушкин А. С.* Сочинения в трех томах, том I, примечания / А. С. Пушкин. – Москва, Художественная литература, 1974. – 536 с.
4. *Рапацкая Л. А.* Мировая художественная культура 11 класс / Л. А. Рапацкая. – Москва, «Владос», 2013. – 384 с.
5. *Римский–Корсаков Н. А.* «Летопись моей музыкальной жизни» Восьмое издание. / Н. А. Римский-Корсаков. - М. «Музыка». 1980. – 454 с.
6. Энциклопедия для детей, том 9, ч. 1 / гл. редактор М. Д. Аксенова. – М., Аванта +, 1998. – 672 с.