

И. Прохорова

СНЕГУРОЧКА

Весенняя опера-сказка Н. А. Римского-Корсакова

Сказки о музыке для школьников

Рассказы о музыке для школьников

СНЕГУРОЧКА

Весенняя опера-сказка Н.А. Римского-Корсакова

И. Прохорова

**ИЗДАТЕЛЬСТВО „МУЗЫКА“
МОСКВА 1970**

В глухом дремучем лесу, в не-
таящих снегах растит свою
дочь Снегурочку суровый дед
Мороз. Ни пешему, ни конно-
му нет дороги в ее терем. Медве-
ди-овсянники и волки ходят дозо-
ром вокруг двора. А филин и глу-
харь на маковке столетней сосны
«...вытягивают шеи, прохожего,
захожего блюдут».

«В прислужницах у ней на побегушках
Лукавая лисица-сиводушка;
Зайчата ей капустку добывают;
Чем свет бежит на родничок куница
С кувшинчиком; грызут орехи белки,
На корточках усевшись; горностайки
В прислужницах сених у ней на службе».

— Подальше от людей, а глав-
ное от Ярилы-Солнца прячет Мо-
роз свое дитя. Слышал он, что

Солнце сердито на него за его союз с Весной. Грозный Ярило безжалостно уничтожает все его владения, топит и плавит дворцы:

«Изящную работу украшений,
Подробностей мельчайшую резьбу,
Плоды трудов и замыслов».

И в довершение ко всему Ярило грозитя погубить Снегурочку. Потому-то так ревниво и оберегает Мороз свою любимицу даже от людского взора.

Мать Снегурочки, Весна-Красна, добрее Мороза. Она жалеет дочку. Скучно ей, бедной, в глухом лесу! Ведь Снегурочка давно мечтает жить среди людей, слушать их песни.

Весна уговаривает Мороза отпустить дочурку к людям. С трудом соглашается старик отдать Снегурочку в слободку берендеев, к бездетным Бобылю и Бобылихе. Их бедность, думает Мороз, отпугнет женихов от Снегурочки, и ей некого будет полюбить. А пока девушка не узнает любви, Ярило-Солнце не властно над нею.

И вот счастливая Снегурочка у берендеев. Ее красота пленяет всех юношей. Но дороже всех для нее становится пастух Лель, он завораживает ее своими чудесными песнями. А Лелю мила Купава. Горько, одиноко Снегурочке. Ее холодное сердце не может никого полюбить. И лишь волшебный веноч, подаренный ей матерью Весной, пробуждает в душе девушки новое, не знакомое еще для нее чувство. Свое сердце она отдает Мизгирю.

Вместе с женихом Снегурочка встречает восход Солнца, радуясь своему счастью. Но любовь для Снегурочки — это гибель. Она тает под первыми же лучами восходящего Солнца. Зато Ярило перестает сердиться на людей. Снегурочка, дочь Весны и Мороза, исчезла. Сердитому Морозу незачем будет подолгу задерживаться в стране берендеев. Полновластным хозяином становится Солнце. Теперь оно щедро дарит людям свое тепло.

Таков сюжет пьесы крупнейшего русского драматурга А. Н. Островского, в основу которой положена народная сказка о девушке-Снегурочке.

Эта поэтическая сказка не раз привлекала внимание художников, писателей, композиторов. Известный русский художник В. М. Васнецов нарисовал картину «Снегурочка». А одновременно с Островским музыку к его пьесе «Снегурочка» писал композитор Петр Ильич Чайковский.

Сказка Островского увлекла и Николая Андреевича Римского-Корсакова. «Снегурочка» — одна из его лучших сказочных опер. Вот уже больше восьмидесяти лет она не сходит со сцен оперных театров.

Римский-Корсаков написал пятнадцать опер, и большая часть из них — это оперы-сказки. К ранним сказочным операм относится «Майская ночь» по повести Гоголя. Затем были созданы «Снегурочка», «Млада», «Ночь перед рождеством» (по Гоголю), «Садко», «Сказка о царе Салтане» (по Пушкину).

Не расстается композитор со сказочными сюжетами и в своих последних операх. По народной сказке он пишет оперу «Кашей Бессмертный», а по сказке Пушкина — «Золотой петушок». И все же первое место среди всех этих замечательных опер занимает «Снегурочка» — самое поэтичное, вдохновенное и глубоко народное сочинение композитора.

Народные песни, сказки, старинные русские обряды Римский-Корсаков полюбил еще с детства. От няни он слышал много сказок. А мать будущего композитора прекрасно пела русские народные песни. Тогда же, еще мальчиком, в родном Тихвине он наблюдал, как по старинному русскому обычаю «проводжали» масленицу, «встречали» весну, лето. Впечатления детства навсегда запомнились Римскому-Корсакову.

Опера «Снегурочка» была написана очень быстро, в течение одного лета. Чудесная природа русской деревни Стелёво, окружавшая композитора в эти летние месяцы, удивительно слилась со сказочными образами оперы. Вот как рассказывает об этом сам Римский-Корсаков в книге «Летопись моей музыкальной жизни»: «Первый раз в жизни мне довелось провести лето в настоящей русской деревне. Здесь все мне нравилось, все восхищало. Красивое местоположение, прелестные рощи..., огромный лес «Волчинец», поля ржи, гречихи,

овса, льна и даже пшеницы, множество разбросанных деревень, маленькая речка, где мы купались, близость большого озера Врево, бездорожье, запустение, исконные русские названия деревень — все приводило меня в восторг..., все как-то особенно гармонировало с моим тогдашним пантеистическим* настроением и с влюбленностью в сюжет «Снегурочки». Какой-нибудь толстый и корявый сук или пень, поросший мхом, мне казался лешим или его жилищем; лес «Волчинец» — заповедным лесом; голая Копытецкая горка — Ярилиной горой; тройное эхо, слышимое с нашего балкона, как бы голосами леших или других чудовищ».

Опера как самостоятельный жанр в музыке существует уже более трехсот лет. Родилась она в Италии. А затем национальные оперы стали появляться в других странах: в Германии, Франции, Англии, России. С первых же лет своего существования опера стала одним из любимых жанров музыкального искусства.

В исполнении оперы принимают участие певцы-солисты, хор, оркестр, балетная группа. Немалое значение в опере имеют декорации, которые пишут обычно известные художники. Над декорациями к пьесе Островского «Снегурочка» работали такие крупные русские художники, как В. Васнецов, К. Коровин, Н. Рерих, В. Кустодиев. Эскизы для декораций оперы писали В. Васнецов, К. Коровин, И. Левитан. Именно с этими декорациями шла «Снегурочка» в частном театре Мамонтова. В Большом театре опера была поставлена в художественном оформлении К. Коровина. В наши дни в Большом театре «Снегурочка» идет с декорациями, выполненными по рисункам выдающегося советского художника В. Рындина.

Опера не только сложное, но и большое произведение. Исполнение ее длится три-четыре часа. Поэтому она делится на акты или действия, разделенные антрактами (перерывами).

Обычно опера начинается оркестровым вступлением, где композитор знакомит слушателей с основными музыкальными темами.

* Пантеизм — одухотворение природы.

Начинается с оркестрового вступления и «Снегурочка». Здесь композитор рисует картину зимней природы. Сурово и глухо звучат басы. Это седой Мороз пробирается сторонкой, чтобы обогнать путника, замести дорогу сугробами и закружить его в метели. Где-то поет петух. Ему отвечает другой. Из леса показывается Леший. В этот момент в оркестре появляется его мотив (музыкальный портрет, образ), по выражению самого композитора, «дикий, ленивый, потягивающийся». «Конец зиме», — провозглашает Леший и проваливается в дупло.

Наутро наступит весна. Воздух наполняется птичьим щебетанием. Это в оркестре зазвучали флейты, очень подвижные, легкие и самые высокие по звуку деревянные духовые инструменты.

На крыльях журавлей, гусей и лебедей торжественно спускается на землю красавица Весна. Теперь в оркестре слышится светлая музыка, полная тепла и ласки. Широкую песенную мелодию Весны исполняют виолончели, струнные инструменты с низким, «бархатным» тембром, близким по выразительности человеческому голосу.

Оркестровое вступление переходит в Пролог. В Прологе мы знакомимся с главными героями сказки. Здесь уже начинается действие оперы.

Весну-Красну окружают прилетевшие с ней птицы. Они дрожат от холода. Ведь на земле еще лежит снег, дует холодный ветер. Чтобы согреться, птички начинают танцевать. Легко и прозрачно звучит хор, а оркестр подражает веселому чириканью птичек. Слова этого хора взяты из народной песни:

Сбирались птицы,
Сбирались певчи
Стадами, стадами.
Садялись птицы,
Садялись певчи
Рядами, рядами.

Внезапно темнеет. Поднимается ветер, набегают тучи, сыплет снег. Звезды и месяц скрываются во мгле. Испуганные птички прячутся в кусты.

Первое действие происходит в заречной слободе Берендеевке. Снегурочка живет в доме Бакулы Бобыля. Она прядет пряжу, помогает по хозяйству своей названной матери. Наконец-то она вдоволь наслушалась прекрасных людских песен.

Вот и сейчас к ним на ночлег пришел пастух Лель, искусный певец. Его песни покорили всех берендеев.

Чудесное пение пастуха уже давно запало и в сердце Снегурочки. Она просит Леля спеть для нее и в награду дарит ему цветок. Наигрывая на рожке, Лель запекает грустную протяжную песню (партию Леля, юноши, исполняет низкий женский

Второе действие оперы происходит во дворце царя Берендея. В богатых царских палатах на золотом стуле сидит Берендей и расписывает красками один из столбов.

Берендей прославился в народе мудростью, справедливостью и добротой. Еще ни разу страну берендеев не потрясли войны.

Вот и сейчас слепые гусяры пением славят мирные дела царя. Они много ходили по свету и слышали, что соседние государства не раз воевали между собой. И войны приносили им много страданий и горя.

Место третьего действия — заповедный лес. Догорает вечерняя заря. На просторной поляне молодежь водит хороводы. Берендеи постарше сидят поодаль и угощаются пивом и пряниками. Среди них Бобыль и Бобылиха.

Еще до поднятия занавеса в оркестре звучит мелодия народной песни «Ай, во поле липенька» — плавная, распевная. Исполняют ее скрипки.

Скрипка — ведущий инструмент симфонического и оперного оркестра. Именно скрипкам чаще всего поручают наиболее выразительные песенные мелодии. Свежо и радостно исполняют скрипки и народную песню «Ай, во

Четвертое действие происходит в Ярилиной долине, где берендеи вместе со своим царем должны встречать восход Солнца.

Оркестровое вступление к действию повторяет музыку «Зачарованного леса». По зову Снегурочки из озера, окруженная цветами, поднимается Весна-Красна. Как и в Прологе оперы, у виолончелей звучит мягкая, певучая мелодия Весны.

Весна готова выполнить любое желание дочери. Тем более, что на завтра она должна покинуть страну берендеев. Весна согласна одарить Снегурочку чувством любви. Она снимает с головы волшебный венок и надевает

его дочке. В светлой, проникновенно звучащей арии Весна рассказывает Снегурочке о том, что каждый цветок этого венка обладает чудесной силой:

Зорь весенних цвет душистый,
Белизну твоих ланит
Белый ландыш, ландыш чистый
Томной негой озарит...
Барской спеси бархат алый
Опушит твои уста;
Даст улыбку цветик малый,
Незабудка-красота.
Роза розой заалест
На груди и на плечах,
Василечек засинеет
И просветится в очах.
Кашки мед из уст польется
Чарованием ума,
Незаметно проберется
В душу липкая дрема.
Мак сердечко отуманит
И рассудок усыпит,
Хмель ланиты нарумянит
И головку закружит.

Снегурочка глубоко взволнована: перед ней открывается новый мир. Совсем другими кажутся ей теперь и лес, и вода, и небо. Хорошо знакомые мелодии Снегурочки звучат здесь напевней и шире, с оттенком восторга, упоения.

На прощание мать-Весна еще раз просит дочь беречься палящих лучей Солнца. Ведь теперь Снегурочка подвластна дневному светилу.

Об этом напоминает грозная и величественная мелодия, пастойчиво повторяющаяся в оркестре. Это музыкальная характеристика Ярилы-Солнца.

Вместе с цветами Весна-Красна погружается в озеро.

Из лесу выбегает Мизгирь. Наконец-то он нашел Снегурочку. Он умоляет девушку не бояться его. Но что это? Снегурочка не бежит от него. Она рада этой встрече, она счастлива. Снегурочка полюбила! Мизгирь боится верить своему счастью.

Дуэт Снегурочки и Мизгиря восторжен и лиричен. Основная мелодия дуэта полна нежности, блаженства, она звучит попеременно то у Снегурочки, то у Мизгиря. Радость переполняет их сердца.

Занимается заря. В оркестре вновь звучит грозная музыка. Это Ярило-Солнце неотступно следит за Снегурочкой. Зловещий блеск его багряных лучей пугает девушку. Она просит жениха увести ее отсюда, спасти от неминуемой гибели. Но Мизгирь не понимает страха Снегурочки. Счастливый жених хочет вести ее к царю своей невестой. Ведь только это может избавить его от изгнания.

В Ярилину долину со всех сторон стекаются берендеи. Женихи и невесты идут в праздничных одеждах. Гуслиеры играют на гуслиях, пастухи — на рожках. В сопровождении свиты степенно и важно шествует царь Берендей. Сойдя в долину, весь народ смотрит на восток, ожидая восхода Солнца.

В оркестре у деревянных духовых инструментов попеременно звучат попевки народного склада, напоминая переключку пастушьих рожков.

При первых же лучах восходящего Солнца берендеи запевают хороводную песню «А мы просо сеяли». Это — старинная русская народная песня, очень живая и веселая. Она звучит как диалог, где две группы хора переговариваются между собой:

А мы просо сеяли, сеяли,
Ой, Дид Ладо, сеяли, сеяли.
А мы просо вытопчем, вытопчем,
Ой, Дид Ладо, вытопчем, вытопчем.
А чем бы вам вытоптать, вытоптать,
Ой, Дид Ладо, вытоптать, вытоптать?
А мы коней выпустим, выпустим,
Ой, Дид Ладо, выпустим, выпустим.

Женихи и невесты подходят к царю и кланяются. Старый Берендей благословляет пары, желает им счастья, богатства и радости. Подходит к царю и Мизгирь со Снегурочкой. Царь хочет знать, действительно ли полюбила Снегурочка и охотой ли вручает жениху свою судьбу.

Снегурочка открыто признается в любви к Мизгирю. Это одна из прекраснейших сцен всей оперы. С большой теплотой, искренно и задушевно композитор передает чувство первой любви. Здесь и робость и восторг. Уже с первых слов, обращенных к царю, в мелодии Снегурочки звучат интонации томления, блаженства, счастья:

Великий царь! Спроси меня сто раз,
Сто раз ответчу, что я люблю его.
При бледном утре открыла я
Избраннику души любовь свою
И кинулась в объятья.

В этот момент яркий луч Солнца прорезывает утренний туман и падает на девушку. Она начинает таять. Снегурочка понимает, что огонь любви сжигает ее, что она умирает. Но и тогда она благодарит мать-Весну за дарованную ей любовь:

Но что со мной? Блаженство или смерть?
Какой восторг! Какая чувств истомы!
О, мать-Весна, благодарю тебя за
радость,
Благодарю тебя за сладкий дар любви.

«Сцена таяния» воплотила в себе весь аромат юности, которым наделили и драматург и композитор поэтический образ девушки-Снегурочки. Как далека здесь Снегурочка от той холодной лесной девушки из Пролога, лишь смутно мечтавшей о счастье! Особенно чувствуется, как изменилась Снегурочка, когда вновь появляется мелодия, впервые прозвучавшая в Прологе в ариетте «Слыхала я, слыхала...». Здесь та же мелодия дана с другими словами:

Люблю и таю от сладких чувств любви.
Прощайте, все подруженьки,
Прощай, жених мой милый!

В Прологе эта музыка передавала грусть, задумчивость девушки, ее нежность и, главное, робкое ожидание, предчувствие любви. Теперь же мелодия звучит как-то особенно тепло и открыто. Музыка наполнена чувством истомы, безмерной любви, которое испытывает девушка. Голос Снегурочки пере-

плетается с чарующим «пением» солирующей скрипки. Как воспоминание о мгновенно пролетевшем счастье проходит в конце этой сцены мелодия дуэта Мизгирия и Снегурочки.

На глазах изумленных берендеев Снегурочка тает:

О, чудное, неслыханное диво!
Как вешний снег, она пред солнцем тает,
И девушки-Снегурочки уж нет...

Мизгирь не в силах перенести такое горе. Он бросается в озеро и погибает.

Спокоен лишь мудрый Берендей. Он понимает, что с чудесною кончиной Снегурочки «вмешательство Мороза прекратилось». Теперь Ярило-Солнце не будет сердиться на их страну. И берендеи по-прежнему будут жить в счастье, радости и изобилии.

Царь просит Леля запеть хвалебный гимн Яриле-Солнцу. Его подхватывает весь народ. Гимн построен на мелодии Ярилы-Солнца. Но здесь она звучит уже не грозно, а торжественно, величественно и радостно:

Свет и сила, бог Ярило,
Красное солнце наше,
Нет тебя в мире краше!

Так, несмотря на гибель главной героини, финал оперы звучит жизнерадостно, празднично и светло. Народ славит могущественное божество Ярило-Солнце, источник тепла и жизни на земле. В едином звучании сливаются солисты, хор и оркестр.

Впервые «Снегурочка» была поставлена в Мариинском театре в Петербурге в 1882 году. Опера имела большой успех и сразу же завоевала себе горячих почитателей. Музыкой Римского-Корсакова был очарован и Островский: «Музыка Корсакова к моей «Снегурочке» удивительна; я ничего не мог никогда себе представить более к ней подходящего и так живо выражающего всю поэзию древнего русского языческого куль-

та и этой сперва снежно-холодной, а потом неудержимо страстной героини сказки».

В наше время «Снегурочка» идет почти во всех крупных оперных театрах нашей страны. В роли Снегурочки выступали лучшие певицы оперной сцены: А. В. Нежданова, Е. К. Катульская, Е. А. Степанова, В. В. Барсова. А с концертных эстрад, по радио постоянно звучат арии и отрывки из этой замечательной, такой светлой и солнечной оперы — весенней сказки «Снегурочка».

Индекс 9—8.

ПРОХОРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

«СНЕГУРОЧКА»

Опера Н. Римского-Корсакова

Редактор И. Шалимова. Художник В. Прохоров. Худож. редактор Э. Тишина. Технич. редактор И. Левитас. Корректор Г. Федяева.

Подписано к печати 25/11-70 г. А 06349. Формат бумаги 60x88¹/₁₆. Печ. л. 2,0. Уч.-изд. л. 1,51. Тираж 30 000 экз. Изд. № 6097. Т. п. 1969 г. № 470. Зак. 2998. Цена 9 к., на бумаге № 2.

Издательство «Музыка», Москва, Неглинная, 14.

Офсетная фабрика упр. по печати. Волгоград, ул. КИМ, 6.