

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории и методики
музыкального образования

АВТОРЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА
**ЛЕЙТТЕМНАЯ ДРАМАТУРГИЯ КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ
ОПЕРНОГО НАСЛЕДИЯ Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

Студентки 5 курса 511 группы Института искусств
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(профиль «Музыка»)

Трофимовой Елены Владимировны

Научный руководитель

доцент, канд. пед. наук

_____ Протасова С.В.

Зав. кафедрой

доцент, канд. пед. наук

_____ Мещанова Л.Н.

Саратов, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Теоретические аспекты изучения творчества Н.А. Римского-Корсакова в общеобразовательной школе	
1.1. Творчество Н. Римского-Корсакова в контексте отечественного музыкального искусства.....	6
1.2. Функции лейтмотива в оперной музыке Н.А. Римского-Корсакова	14
Глава 2. Пути изучения оперного творчества Н.А. Римского-Корсакова в общеобразовательной школе	
2.1. Оперное наследие Н.А. Римского-Корсакова в музыкальном воспитании школьников.....	22
2.2. Лейттемная драматургия как способ изучения оперного наследия Н.А. Римского-Корсакова в общеобразовательной школе...	28
Заключение.....	51
Список использованных источников.....	53

Практика преподавания предмета «Музыка» в общеобразовательной школе сегодня характеризуется глобальными изменениями с точки зрения обновления содержания, технологий музыкального образования, результатов обучения. На уроках музыки наряду с традиционной деятельностью учащихся – эмоционально воспринимать и характеризовать жанровую и образную сферу музыкальных произведений, к учащемуся предъявляются требования более сложного порядка:

- выявлять основную интонацию как зерно музыкального произведения;
- различать элементы нотной графики, русские и итальянские обозначения, графические обозначения штрихов и ориентироваться на них в своей музыкальной деятельности;

- читать по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в ритмической партитуре, включающей освоенные метры и ритмические формулы. Как видно из требований к уровню освоения знаний, отраженных во ФГОС НОО, на уроке музыки в общеобразовательной школе учащиеся решают сложные художественно-творческие задачи. Изменения произошли в структуре урока музыки, в принципах отбора музыкального, литературного и изобразительного материала. Во многом они сегодня становятся предметом авторской разработки учителя музыки.

Неизменным компонентом урока, начиная с 70-х годов XX века – времени разработки программы по музыке Д.Б. Кабалевского, является освоение музыкальной культуры школьниками посредством слушания музыки, основанного на лучших образцах зарубежной и русской классики. Анализ существующих сегодня программ по музыке показал, что сочинения композитора Н.А. Римского-Корсакова не теряют своей актуальности, они не подвержены идеологическим трансформациям и являются тем фундаментом, на котором можно заинтересовать и увлечь школьников музыкой, научить ее понимать и любить.

Творчество Н.А. Римского-Корсакова относится к тому типу художников, которое постоянно привлекает внимание педагогов, искусствоведов и музыкантов. Литература о Н.А. Римском-Корсакове богата и многогранна. Обзор отечественной и зарубежной литературы по творчеству композитора сделан А. Кандинским в учебнике «История русской музыки» том II [13, с. 3-8]. Наметим основные направления, по которым идет изучение творчества композитора.

Литературное наследие самого Н.А. Римского-Корсакова, включающее его воспоминания, теоретические труды, статьи и заметки. Ценным источником знаний о свершениях Н. А. Римского-Корсакова на музыкальном поприще является «Летопись моей музыкальной жизни», принадлежащая композитору.

Монографии Б. Асафьева, А. Дроздова, А. Кандинского, А. Соловцова, Е. Орловой, И. Кунина освещают основные этапы жизни композитора в их неразрывной связи с творчеством. Творческую деятельность Николая Андреевича в контексте культуры начала XX века рассматривают А. Демченко и Л. Рапацкая.

Музыкальный язык Н. А. Римского-Корсакова проанализирован в работах К. Кораблёвой и В. Цуккермана. По мнению исследователей, истоками музыкального языка композитора явились традиции русского песенного и инструментального фольклора.

Оперному творчеству посвящены труды В. В. Протопопова, В. М. Цендровского, Н. Аршиновой, Ю. А. Кремлёва.

Анализ лейттемной техники в оперном творчестве Н. А. Римского-Корсакова содержится в работах В. Бакулина, Т. Ф. Шак. По словам самого композитора, процесс создания его опер начинался с наметки тонального плана оперы и системы лейттем, что связано с общей драматургической концепцией [18]. Именно через лейтмотивную драматургию раскрывается основной конфликт оперы, прослеживается развитие образов, их взаимодействие, взаимовлияние. Изучение оперного наследия Н.А. Римского-Корсакова через лейттемную драматургию может способствовать целостному восприятию музыкального образа и более глубокому пониманию музыкальной драматургии.

Все сказанное подтверждает актуальность разработки проблемы «Лейттемная драматургия как способ изучения оперного наследия Н.А. Римского Корсакова в общеобразовательной школе».

Цель исследования: рассмотреть возможности лейттемной драматургии в изучении оперного наследия Н.А. Римского-Корсакова в общеобразовательной школе.

В соответствие с целью исследования были поставлены следующие **задачи:**

1. Проанализировать творчество Н. А. Римского-Корсакова в контексте отечественного музыкального искусства.

2. Изучить функции лейтмотива в оперной музыке Н.А. Римского-Корсакова.

3. Выявить роль оперного наследия Н.А. Римского-Корсакова в музыкальном воспитании школьников

4. Рассмотреть возможность лейттемной драматургии при изучении оперного наследия Н.А. Римского-Корсакова в общеобразовательной школе.

Теоретико-методологической основой исследования являются труды Б. Асафьева, А. Дроздова, А. Кандинского, А. Соловцова, Е. Орловой, И. Кунина, А. Демченко, В. Цуккермана, В. Протопопова, В. Центровского, Н. Аршиновой, Ю. Кремлёва, Т. Ф. Шак и других.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты изучения творчества Н.А. Римского-Корсакова в общеобразовательной школе. Вторая глава посвящена изучению оперного творчества Н.А. Римского-Корсакова в общеобразовательной школе средствами лейттемной драматургии.

Список литературы включает 46 наименований трудов в области музыкознания, музыкальной педагогики и методики музыкального воспитания учащихся школьного возраста.

Основное содержание работы.

В первой главе исследования рассмотрены теоретические аспекты изучения творчества Н.А. Римского-Корсакова в общеобразовательной школе: творчество Н. А. Римского-Корсакова в контексте отечественного музыкального искусства и система лейтмотивов в его творчестве.

Николай Андреевич Римский-Корсаков (6/18 марта 1844 – 8/21 июня 1908) – является в отечественной музыкальной культуре продолжателем традиций М.И. Глинки, чутко слышавшим красоту русской народной песни, старинного быта, поэтичность русских сказок. Любовь к русской народной

культуре отразилась на творчестве композитора, который из пятнадцати написанных опер, создает девять на сказочные или легендарные сюжеты.

Сформировавшись, как и остальные кучкисты, под идейным влиянием общественного движения 60-х годов, Н.А. Римский-Корсаков оставался выразителем благородных демократических идей. Вместе с тем, как указывают исследователи его творчества, каждый из новых периодов в общественном развитии России оставлял свой отпечаток на мировоззрении и творчестве композитора. В XIX веке лейтмотиву придается ведущая драматургическая роль. Это связано с необходимостью передачи не только характеров и отдельных драматических ситуаций, но самого процесса действия.

Понятие «лейтмотив» в музыковедческих трудах определяется как один из повторяющихся тематических элементов музыкального произведения, является «сгустком музыкально-выразительных средств».

В работе выделены существенные черты оперного лейтмотива.

1. В опере лейтмотив используется в конкретной сценической ситуации, часто при появлении персонажа, или в сопровождении слов. Оперному лейтмотиву свойственна достаточно конкретная семантика. Лейтмотивами наделяются конкретные персонажи, предметы или явления.

2. Лейтмотив в опере — одно из основных средств музыкального выражения действия, а нередко главное. Он лежит в основной плоскости музыкальной драматургии, существует равноправно с остальным материалом, что порождает обилие лейтмотивов в опере.

3. В опере лейтмотивы и лейттемы отличаются экспозиционной цельностью, развитие лейтмотива определяется, в первую очередь, условиями драматического действия.

4. Широкое и многообразное использование лейтмотивного метода в оперной музыке позволяет выделить две основных функции лейтмотива: драматургическую и музыкально-конструктивную.

Таким образом, явление лейтмотива может рассматриваться как многоаспектное и многогранное: психологическое, философско-эстетическое, историко-культурное и, наконец, музыкально-композиционное. Такие возможности лейтмотивного метода не могли не привлечь многих композиторов различных направлений и школ. Начиная с XIX века, лейтмотивы становятся важнейшим, часто ведущим элементом музыкальной драматургии.

В первой главе представлена классификация лейттематизма в драматургии опер Н.А. Римского-Корсакова:

1. ***Лейтмотив с репрезентирующей функцией гармонии без участия мелодии – лейтгармония.*** Излюбленными средствами таких лейтгармоний у Римского-Корсакова являются три созвучия:

- *уменьшенный вводный септакорд* – лейтгармония смерти Кашея — «Кашей Бессмертный», лейтгармония безумия Марфы — «Царская невеста»;

- *увеличенное трезвучие* – окраску двух увеличенных трезвучий, данных в полутоновом соотношении в сцене смерти Додона в опере «Золотой петушок»; звучание увеличенного трезвучия в арии Царевны Лебедь из оперы «Сказка о царе Салтане», окраску двух увеличенных трезвучий, данных в полутоновом соотношении в сцене смерти Додона («Золотой петушок»)

- *тритон* – был для Римского-Корсакова одним из излюбленных интервалов и своего рода пределом напряженности звучания. Композитор часто использует тритон в вокальной партии и в гармонической характеристике сказочно-фантастических образов вне закрепленных тематических образований: Солоха и Черт («Ночь перед Рождеством»); Дед Мороз («Снегурочка»); Святохна-Морена («Млада»); Кашей в одноименной опере. лейтгармония Лешего из оперы «Снегурочка»

- *гармонические обороты, организованные на основе определенного принципа* (симметрии, секвенции, сопоставления мажорных трезвучий – лейтгармония Ярилы — сопоставление восьми мажорных трезвучий в

секундовом соотношении. Здесь используется техника плавного голосоведения. Постепенное расширение диапазона, повышение регистра, усиление динамики производит, совместно с яркой оркестровкой, впечатление ослепительного солнечного света.

2. Лейтмотив с репрезентирующей функцией мелодии – лейтмелодия.

К тематизму данной группы относятся лейтмотивы, звучащие преимущественно одногласно и основанные на мелодиях в явном или скрытом виде (аккордовые тоны завуалированы различными видами неаккордовых звуков) содержащие движение по звуком аккордов .

- «Садко» — лейтмотивы Волховы, Бирючей (клич Бирючей);
- «Сказка о царе Салтане» — тема вступления, лейтмотив Гвидона, мотив Лебеди;
- «Золотой петушок» — лейтмотивы Петушка, Шемаханской царицы, Звездочета.

3. Лейтмотив с репрезентирующей функцией фактуры – лейтфактура.

Лейтмотивы такого плана вызывают ассоциативные связи с шелестом листвы, колыханием волн, колокольными перезвонами и передаются Римским-Корсаковым средствами гармонии. Однако в этих темах для композитора важна не звучность аккордов или гармонических оборотов, не демонстрация выразительно-смысловой направленности аккорда, а фактура его изложения.

- Лейтмотивы леса — «Пан воевода», «Сказание о невидимом граде Китеже». Лейтмотивы моря — «Садко», «Сказка о царе Салтане».
- Лейтмотивы колокольного звона — «Сказка о царе Салтане», «Сказание о невидимом граде Китеже».

4. Лейтмотив с репрезентирующей функцией звукоряда – лейтзвукоряд.

Тип ладового мышления, сложившийся у композитора под воздействием народной музыки, привнес в гармонический язык Римского-Корсакова современную трактовку старинных ладов. В тоже время композитор проявил интерес к «новым ладам» или «сложным ладам»: увеличенному, уменьшенному, цепному, выходящему за пределы мажора и минора [56]

Лейтмотив подводного царства в опере «Садко» - лейтмотив подводного царства сказочного, таинственного, ирреального характера. Звукоряд тон-полутон дан в восходящем движении с широким охватом регистров (гамма тон-полутон не ограничена каким-то определенным интервалом). Интервальная симметрия звукоряда сочетается с ритмической периодичностью (♩. ♪), которая подчеркивает полутоновые тяготения к каждому из звуков малой терции.

5. Лейтмотив с репрезентирующей функцией мелодии и гармонии – лейтмотив-комплекс

Значительную часть оперных лейтмотивов у Римского-Корсакова составляют темы, в которых репрезентирующая функция в равной степени распределена между главными элементами музыкального языка: мелодией и гармонией. Это наиболее традиционный для оперного жанра вообще лейтмотива.

К этой группе относятся следующие лейтмотивы:

- Ольги «Псковитянка»; Грозного «Псковитянка»;
- Вакулы «Ночь перед Рождеством»;
- Панночки «Майская ночь»;
- Лебедей «Садко»;
- Китежа «Сказание о невидимом граде Китеже»;
- Леденца «Сказка о царе Салтане».

Лейтмотивы Римского-Корсакова тесно связаны с драматургическими особенностями опер. Лейттемы взаимодействуют, соединяясь друг с другом, или становясь интонационной основой последующих тем.

Во второй главе рассмотрены пути изучения оперного творчества Н.А. Римского-Корсакова в общеобразовательной школе: его оперное наследие Н.А. Римского-Корсакова в музыкальном воспитании школьников и возможности лейттемной драматургии в изучении оперного наследия Н.А. Римского-Корсакова в общеобразовательной школе.

Проанализировав содержание программ по музыке для общеобразовательных школ можно сделать вывод, что творчеству Н.А. Римского-Корсакова в общеобразовательной уделяется достаточное внимание. Предлагаемый авторами-разработчиками программ по музыке материал по слушанию музыки анализируется учащимися с различных точек зрения: сказочная мифология и ее влияние на музыкальный язык оперы, формообразование, тембры музыкальных инструментов и гармония, влияние церковной и народной музыки на музыкальный язык композитора, знакомство с инструментами и т.д. Изучение лейттемной драматургии, как основы творческого процесса русского композитора Н.А. Римского-Корсакова в проанализированных программах не представлено

Н.А. Римский-Корсаков считал обязательным предварительную, четкую продуманность музыкально-конструктивных принципов, лежащих в основу каждой вновь задумываемой оперы. Творческий процесс начинался с наметки тонального плана оперы и системы лейттем. Это способствовало тому, что в операх Римского-Корсакова лейттематическая система связана с общей драматургической концепцией. Именно через лейтмотивную драматурию (драматурию интонаций) раскрывается основной конфликт оперы, прослеживается развитие образов, их взаимодействие, взаимовлияние. Одновременно и в связи с системой лейтмотивов продумывался и тональный план оперы.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.

1. Творческое наследие русского композитора, педагога, музыкального критика, члена Могучей кучки Николая Андреевича Римского-Корсакова выделяется самобытной красотой и богатством художественного воплощения. Народный быт, поверья, картины моря, леса, пейзажи, зарисовки из мира животных, передача голосов природы в совокупности со сказочными и фантастическими образами составляют основу его оперного наследия, которое насчитывает 15 сочинений.

2. Основной конфликт опер Н.А. Римского-Корсакова зачастую раскрывается посредством лейтмотивной драматургии, которая используется композитором для развития музыкальных образов, их взаимодействия и демонстрации взаимовлияния. Под лейтмотивом в дипломном исследовании понимается краткое музыкальное построение (фраза или мотив), которое неоднократно повторяется на протяжении произведения и влияет на его драматургию. Два или несколько мотивов, составляющих интонационную и конструктивную целостность, образуют лейттему.

В исследовании выявлены 5 групп лейтмотивов, как главного средства музыкальной выразительности в драматургии опер Н.А. Римского-Корсакова:

- лейтгармония, основу которой составляют три созвучия: уменьшенный вводный септаккорд; увеличенное трезвучие, тритон;
- лейтмелодия – лейтмотивы, звучащие преимущественно одноголосно и основанные на мелодиях («Садко» — лейтмотивы Волховы, Бирючей (клич Бирючей);
- лейтфактура – лейтмотивы, вызывающие ассоциативные связи с шелестом листвы, колыханием волн, колокольными перезвонами и передающиеся Н.А. Римским-Корсаковым средствами гармонии;
- лейтзвукоряд – в основе которого современная трактовка композитором старинных ладов (Лейтмотив подводного царства в опере «Садко»)

- лейтмотив-комплекс – темы, в которых в равной степени распределено значение мелодии и гармонии.

3. Проанализировав содержание программ общеобразовательных учреждений по музыке для 1–4 классов автора М.С. Красильникова и Г. П. Сергеевой, Е.Д. Критской и рабочую программу «Искусство. Музыка» для 5—8 классов под редакцией В. В. Алеева было установлено, что изучению оперного творчества Н.А. Римского-Корсакова уделяется достаточное внимание. Однако, музыкальный материал по слушанию музыки, представленный в программах, изучается школьниками в разделах: сказочная мифология и ее влияние на музыкальный язык оперы, формообразование, тембры музыкальных инструментов и гармония, влияние церковной и народной музыки на музыкальный язык композитора, знакомство с инструментами и т.д. Оперная драматургия Н.А. Римского-Корсакова на основе изучения системы лейтмотивов школьниками не анализируется.

4. В рамках дипломной работы проанализированы три оперы Н.А. Римского-Корсакова, написанные на сказочный сюжет («Снегурочка», «Золотой петушок», «Кашей бессмертной») и опера-былина «Садко», в которых лейттематическая система организации музыкального материала является главным средством развития музыкальной драматургии. Изучение данного музыкального материала возможно в 7 классе в разделе «Музыкальная драматургия-развитие музыки. Светская и духовная музыка» по программе «Музыка» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской.