

Николай Андреевич Римский – Корсаков

Былина «Садко»

Слово. Музыка. Образ.

«... Из памятников русской народной поэзии можно доказать великий и могучий дух народа...»

В. Г. Белинский

Поэзия, сказки и песни, созданные на протяжении веков художественным творчеством русского народа, послужили богатейшими источниками поэтических и музыкальных элементов, из которых сотканы композиторами величественные музыкальные полотна.

В ряду незабываемых памятников величия русского пения опера Н. А. Римского-Корсакова «Садко» стоит рядом с «Русланом и Людмилой» Глинки и «Князем Игорем» Бородина.

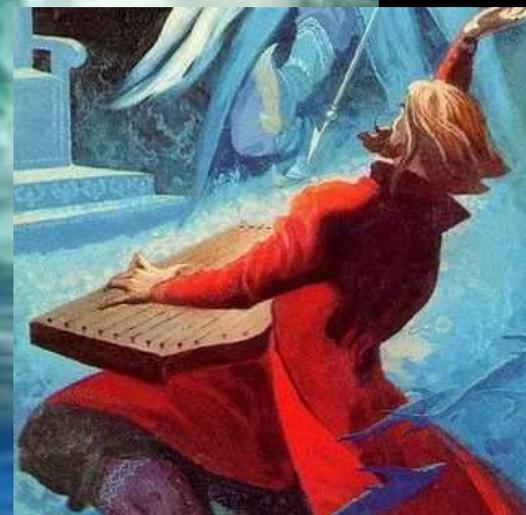
*Николай Андреевич Римский – Корсаков
русский композитор, педагог, дирижер,
общественный деятель, музыкальный
критик; участник «Могучей кучки».*

*Среди его сочинений – 15 опер, 3
симфонии, Симфонические
произведения, Инструментальные
концерты, кантаты, камерно -
инструментальная, вокальная и
духовная музыка.*

Настоящим чародеем музыкальной живописи был Николай Андреевич Римский-Корсаков и великим сказочником в русской музыке.

Композитор с детства боготворил природу. Он открывал в ней очарование сказки. А когда стал музыкантом, выразил свою любовь в звуках. Но особенно по душе ему было море. Он любовался им не только с берега. Еще юношей, учась в Морском корпусе, он бывал в походах на Балтике. А молодым морским офицером три года провел в плавании по Атлантике и Средиземноморью. Испытал все повадки океана и впитал в себя его красоту. Море оживает в его симфонических поэмах «Садко» и «Антар», в сюите «Шехерезада», в оркестровых картинах сказочных и былинных опер.

... его море величаво плещет, взметываясь раскидистыми волнами, а через мгновение спокойно дышит, нежно и ласково колышется, как бы баюкая себя своим собственным ровным дыханием. А потом снова порыв, снова налет ветра: бурно пенясь, в яростном приливе взметываются волны.





РЪЧЬЯВЪРЪ «Oceanic scope»	INTRODUCTION "Ocean-Sea Blue"
------------------------------	----------------------------------

Tempo: Moderato

1877

07 СКАЗ ТУС ВАСИЛІСАУ

НА, НА - ПІ - ТАС, ДОС - ТУ. ОУ ТАС ПІ - ТАС ВАСИЛІСАУ НАС - ПІ - ТАС ПІ - ТАС, А

The image features a musical score for a piece titled "07 СКАЗ ТУС ВАСИЛІСАУ". The score is written on ten staves, with the first two staves of each system containing vocal lines (soprano and bass) and the remaining staves containing piano accompaniment. The background is a colorful illustration of a large sailing ship with a red and white sail, set against a blue sky with white clouds and a seagull. The ship is sailing on a greenish sea. The musical notation includes various notes, rests, and dynamic markings such as "f" and "mf". The lyrics are written in Cyrillic script below the vocal staves.

Сюжетом оркестровой пьесы «Садко» послужил следующий эпизод из былины: «Стал среди моря корабль Садко, Новгородского гостя. По жребию бросили самого Садко в море, в дань Царю Морскому, и поплыл корабль своим путем – дорогою... Остался Садко среди моря один со своими гусельками яровчатыми, и увлек его Царь Морской в свое царство подводное. А в царстве подводном шел большой пир: Царь Морской выдавал дочь за Окиан - море. Заставил он Садко играть на гусях, и расплясался Царь Морской, а с ним и все его царство подводное. От пляски той всколыхалось Окиан – море и стало ломать, топить корабли... но оборвал Садко струны на гусях и прекратилась пляска и море затихло»¹.

1. Цит. по авторскому предисловию к партитуре «Садко» (1867).

Неистощима музыкальная фантазия композитора при живописании подводного праздника, устроенного Морским царем. Грациозна и изящна пляска золотых рыбок. В ней примечательны по своей красочной выразительности легкие форшлагы и звонкие переливы трелей.



Слышится мелодия величальной песни, которую поет Садко Морскому царю под аккомпанемент гуслей. По выражению самого Римского – Корсакова, в ней легко услышать «некоторую долю русской удалы». Затем начинается пляска, все более стремительная и захватывающая.



Исполнение симфонической картины «Садко» принесло молодому автору заслуженный успех.

Впоследствии славные традиции реализма и народности, которым Римский – Корсаков верен в этом раннем произведении, были продолжены им в одноименной опере.

Со времени появления симфонической картины «Садко» (1867) образ новгородского гусяря – мореплавателя стал близок многим деятелям русской культуры. Он волновал творческое воображение П.И. Чайковского (Есть свидетельства, что «Садко» был в числе оперных замыслов П.И. Чайковского.) и других музыкантов, художников, литераторов.

Участие в подготовке спектакля художников Коровина, Серова, Врубеля наложило на всю работу отпечаток высокой художественной культуры.



Рисунки Н. И. Соколова,
гравированные Л. А.
Серяковым, к былине
«Садко богатый гость»,
помещенные в «Альбом
русских народных сказок и
былин» в 1875 г.





Водяные и водяницы Виктора Королькова



*В 1873 году
картину на
сюжет одного из
эпизодов былины
о Садко
задумывает И. Е.
Репин.*

«...Садко богатый гость на дне морском, в фантастических палатах водяного царя, выбирает себе невесту. Перед ним проходят прекраснейшие девицы всех эпох и всех наций: гречанки, итальянки, испанки, голландки, француженки и проч. (Блеск и роскошь костюмов, красота форм). Сцена происходит посреди самой причудливой архитектуры вроде мавританской и индийской, фонтаны, колоннады, лестницы и все это ярко залито электрическим светом, на глубоком фоне морского дна, с необыкновенными водяными растениями и сверкающими в глубине морскими чудищами и рыбами. Свиту царя составляют необыкновенные существа; все фантастично.

Садко, наивный русский парень с гусями вне себя от восторга, но крепко держит наказ угодника, выбирать последнюю «девушку чернавушку» (русскую девушку)...»

В 1876 году картина была окончена, и художник за нее был удостоен звания академика живописи.



*Морская Царевна
Волхова.
Акварель
М. А. Врубеля.*





Врубель. Декорации к Садко.



*Константин Алексеевич Коровин. Пристань в Новгороде.
Эскиз декорации к опере Н. А. Римского – Корсакова «Садко»
1906.*



*К. А. Коровин.
Декорации к Садко.*





**К. А. Коровин.
Декорации к Садко.**



Егоров. Декорации к Садко.



Федоровский эскиз декорации к опере Римского – Корсакова «Садко».



Рерих Николай Константинович. Садко.



*Садко.
Федоскинская
миниатюра.
Палехская
роспись.*



На протяжении многих лет Римский – Корсаков неоднократно возвращался к мысли создать оперу на сюжет этой былины, а впоследствии в «Летописи моей музыкальной жизни» с удовлетворением высказывался об этой работе:



«... «Млада» и «Ночь перед рождеством» являются для меня как бы двумя большими этюдами, предшествовавшими сочинению «Садко», а последний, представляя собой наиболее безупречное гармоничное сочетание оригинального сюжета и выразительной музыки, завершает собой средний период моей оперной деятельности».

Сюжет «Садко» позволил композитору создать новый, до тех пор никем не найденный жанр оперы – былины, рожденной под воздействием не только русской эпической поэзии, но и всего многообразия путей и жанров народного творчества. По свидетельству самого Н.А. Римского – Корсакова, содержание оперы – былины «Садко» заимствовано из различных вариантов былины «Садко богатый гость» (сборники Кириши Данилова, Рыбникова и другие), а также из сказок о Морском царе и Василисе Премудрой (Афанасьев – «Русские сказки»), из стиха о Голубиной книге и былины «Терентий гость». Подробности фантастической части оперы – из сочинения Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» (реки - дочери Морского царя и т. д.).

Недаром народ называл былины «сказками богатырскими». Неисчерпаемо богатые мыслями и художественными образами, они повествуют о беззаветной храбрости, силе и мужестве русских богатырей, славят ум, воинскую доблесть, одаренность сынов русского народа.



На сцене оживают времена, когда «Новгород был богат, силен и славен на Руси», когда богатство и удачливая торговля породили в нем дух «самодовольствия, приволья, удальства, отваги, молодечества».

Композитор показал в опере и социальное расслоение в среде новгородцев, и умственную ограниченность богатых купцов, в дальнейшем приведшую Новгород к упадку.

Достоверно не доказано, является ли герой новгородского былинного эпоса – «богатый гость» Садко лицом, существовавшим в действительности, или образ его порожден воображением народа и послужил лишь отражением идеалов древних новгородцев. Да это и не столь существенно – «Искусство не требует признания его произведений за действительность».

Важно, что Садко наделен наиболее почитаемыми в древнем Новгороде чертами характера: смелостью, прозорливостью, предприимчивостью. Питливость ума, умение мечтать и бороться за осуществление своей мечты и талант певца возвышают его над уровнем остальных новгородцев.



В характеристике персонажей реального мира композитор применяет мелодии и отдельные мелодические обороты, присущие народному творчеству, применяет музыкальные приемы, воскрешающие величавый народно – эпический склад русской музыкальной старины, и т. д. Ладовая сфера новгородских картин «Садко» – мажор, минор и распространенные в народном творчестве переменные лады.

Интересно трактован автором центральный образ оперы – Садко. По некоторым вариантам былины Садко богат, по другим – беден.

Римский – Корсаков избирает второе. Его Садко - беден, «безродный» и лишь впоследствии становится «богатым гостем». Этим он обязан самому себе, энергии и богатству своей натуры. Его ведут вперед природный ум, талант певца и стремление все силы отдать для блага любимого Новгорода.

Садко смело бросает вызов новгородской знати, не умеющей умно распорядиться своими богатствами. Искусство дает ему чудодейственную силу и могущество. Садко становится повелителем стихий и открывает для своего города новый водный путь помогающий его расцвету.



В музыке прекрасно раскрыты две стороны натуры Садко: его целеустремленность, прозорливость и сила воли, и наряду с этим поэтическая созерцательность, мечтательность. Музыкальная характеристика новгородского гуслира рождается в результате успешных поисков сочетания многообразных жанров народного творчества. В ней нашли свое претворение и различные ветви русской песенности, и русская разговорная речь во всем ее интонационном богатстве, и былинный речитатив.

Эти же истоки питают воображение композитора при создании образов Любавы, скоморохов и всей массы новгородцев и новгородок.

Великая сила художественной образности и реализма мышления Римского – Корсакова воедино сплетают в опере сказку и быль, мечту и реальность.

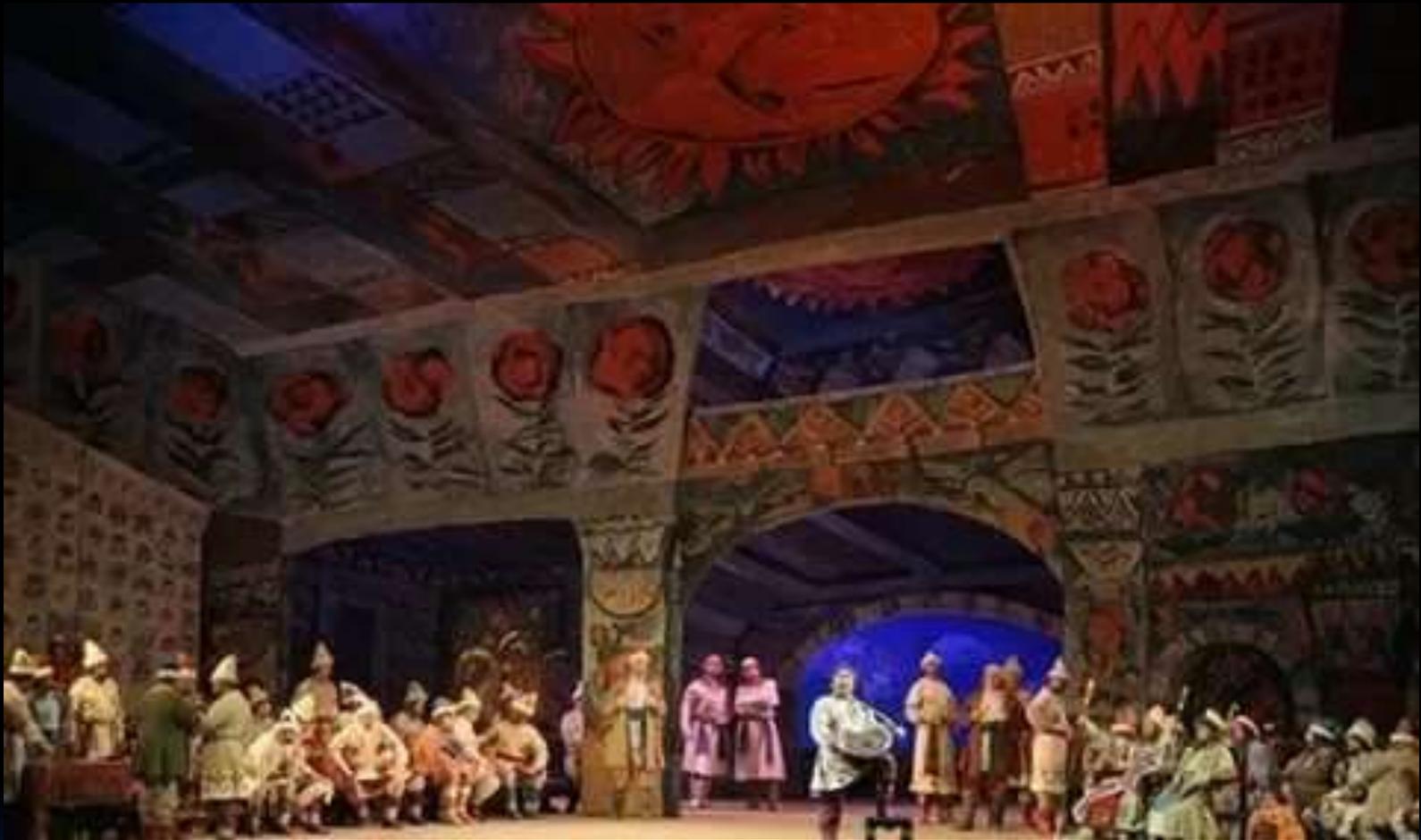


Фантастика его опер, подобно фантастике народных сказок, - реальна в своей основе. Композитор однажды сам высказал эту мысль на занятиях в композиторском классе: «Фантастическое только тогда удается в искусстве, когда оно опирается на реальные земные ощущения».



Этот взгляд руководил им при сочинении фантастических картин оперы «Садко». Это ярко ощущается, например, в человеческом образе царевны Волховы, олицетворяющей чистоту и поэтическую прелесть юной девушки, ее первого, ничем не омраченного чувства любви.





*То старина славная, то и деянье,
Старцам угрюмым на потешенье,
Молодцам, девицам на поученье,
Всем на услышанье!*

Б. В. Афанасьев, характеризуя присущее Римскому – Корсакову умение воплощать в фантастических образах прекрасные мечты и чувства людей, отмечает: «Глубоко жизненная тема встреч с красотой, перерождающей человека, вызывающей напряженный рост способностей, предприимчивости, пытливости, творческой энергии, владеет мыслью композитора почти насквозь, через всю его жизнь, и сплетается с темой странствований как познания действительности... и проявления ума, находчивости и удальства. Одна из таких ярких удач на этом пути – «Садко»...»

Почти тридцать лет интенсивной творческой работы отделяют оперу «Садко» (1896) от одноименной симфонической картины.

Опера Римского – Корсакова получила достойную оценку. Отзывы печати были самые лестные.

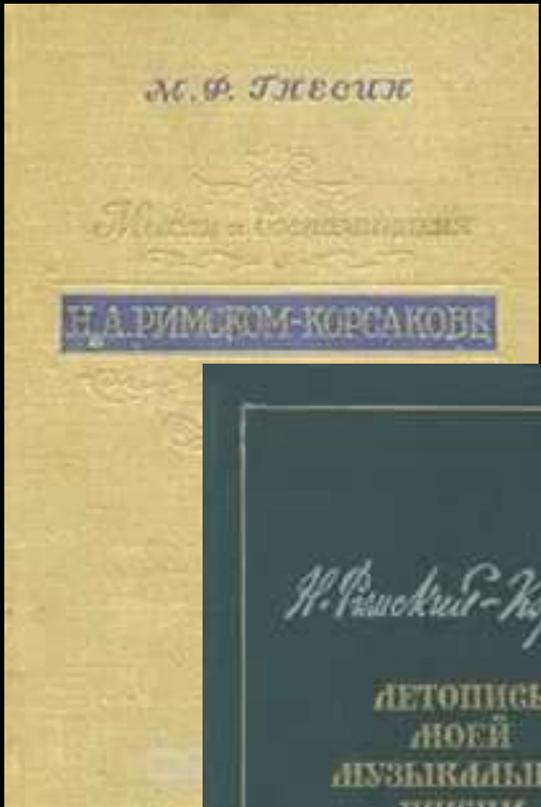
«По нашему мнению, русская музыкальная литература со времен Глинки не имела еще такого образца художественного воплощения русского быта».

«Изумительное мелодическое богатство соперничает с таким же богатством и красотой гармонии, а роскошь красок оркестра едва ли не превосходит все нам известное...»

«После «Садко» мы считаем Н. А. Римского – Корсакова решительно не имеющим соперников между современными композиторами в отношении художественного мастерства».



*Валентин Александрович Серов: Портрет композитора
Н. А. Римского - Корсакова. 1898*



Литература

1. Римский–Корсаков, Н. Летопись моей музыкальной жизни / Н. Римский-Корсаков. - Девятое издание. – Москва : Музыка, 1982. - 440 с. с нотами, портретами. Шифр 78 Р 51
2. Гнесин, М. Ф. Мысли и воспоминания о Римском-Корсакове / М. Ф. Гнесин. – Москва, 1956. – 332 с. Шифр 78 Р 51
3. Рацкая, Ц. Н. А. Римский-Корсаков / Ц. Рацкая. – Москва, 1953. – 137 с. Шифр 78 Р.51
4. Кунин, И. Ф. Николай Андреевич Римский-Корсаков / И. Ф. Кунин. – Москва : Музыка, 1983. – 128 с. Шифр 78 Р 51