

УДК 37**Педагогические условия освоения вокально-сценических интерпретаций мужских оперных образов М.П. Мусоргского****Шэнь Чжу**

Аспирант,
Московский государственный педагогический университет,
119435, Российская Федерация, Москва, ул. Малая Пироговская, 1;
e-mail: 1213321632@qq.com

Аннотация

Статья посвящена мужским образам в операх Мусоргского и раскрытию сложных и многогранных социальных, политических и личностных аспектов русской жизни того времени. Для полного понимания вокально-сценической интерпретации этих персонажей необходимо погружение в историко-культурный контекст эпохи Мусоргского, изучение специфики его музыкально-драматического языка и анализ психологических аспектов персонажей. Каждый из рассмотренных образов уникален и по-своему отражает социальные и политические реалии, выступая при этом как самостоятельное художественное явление. Целью работы является выявление основных принципов вокально-сценического воплощения мужских образов в операх Мусоргского, а также определение роли каждого персонажа в развитии сюжета и раскрытии основной идеи произведения. В ходе исследования авторы обращаются к анализу музыкальной драматургии опер, а также к работам музыковедов и театроведов, посвящённых творчеству композитора.

Для цитирования в научных исследованиях

Шэнь Чжу. Педагогические условия освоения вокально-сценических интерпретаций мужских оперных образов М.П. Мусоргского // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 4А. С. 194-199.

Ключевые слова

Вокал, опера, мужские образы, историко-культурный контекст.

Введение

Творчество Мусоргского находилось под влиянием крупных литературных и художественных течений того времени. Романтизм, реализм, а позднее символизм проникали в русскую культуру, создавая благоприятную почву для новых художественных экспериментов. Мусоргский, активно следивший за развитием литературы, театра и живописи, использовал в своих произведениях характерные для этих течений методы и приемы, что позволяло ему создавать многослойные и глубоко психологические оперные образы.

Основная часть

Князь Шуйский – один из центральных персонажей оперы «Борис Годунов» [Мусоргский, 1939, 167].

В музыкальном плане Шуйский трактуется посредством использования подвижной и часто диссонантной мелодической линии, которая подчеркивает его характер и намерения. Его арии и речитативы полны резких темповых и динамических смен, что создает образ человека, всегда готового к действию и интриге. Вокальная партия Шуйского требует от исполнителя высокого уровня мастерства и актерского таланта, поскольку необходимо передать тонкие психологические грани персонажа. Иван Хованский в опере «Хованщина» – мощный образ и носитель идеи консервативно-архаичного мышления. Он символизирует древние традиции и устои, противостоящие новым веяниям и реформам. Хованский – один из лидеров старообрядцев, борющихся против царских реформ и западных новшеств. [Мусоргский, 1981, 178].

Образ Грицко в опере «Сорочинская ярмарка» отличается от вышеперечисленных персонажей своим ярким и комедийным миром. В этой опере, написанной по одноименной повести Н.В. Гоголя, Грицко предстает молодым и задорным парнем, участвующим в любовных приключениях и народных празднествах. Музыкально этот персонаж трактуется посредством использования ярких, веселых и танцевальных мелодий, что отражает его игривую натуру и страсть к жизни. Вокальная партия Грицко включает множество легких, ариозных фрагментов, требующих от исполнителя гибкости, артистизма и чуткости. Грицко воплощает романтические и комические черты, давая возможность слушателям отдохнуть от тяжелых и драматичных сюжетных линий остальных произведений Мусоргского [Римский-Корсаков, 1965, 198].

Социально-политические аспекты играют значительную роль в формировании оперных образов Модеста Петровича Мусоргского, глубоко влияя на его характеры и темы. В своих операх Мусоргский стремился отразить не только личные драмы своих героев, но и более широкие социальные и политические конфликты, характерные для России XIX века. Рассмотрим, как эти аспекты проявляются в образах Шуйского, Хованского и Грицко. Шуйский в «Борисе Годунове», один из самых сложных и амбициозных персонажей, воплощает хитрость и политическую интригу в условиях нестабильного российского государства [Шлифштейн, 1975, 223].

Его действия мотивированы стремлением к власти и влиянию, что делает его олицетворением политических манипуляций и борьбы за престол. Шуйский использует любую возможность, чтобы подорвать авторитет Бориса Годунова, внося смуту и нестабильность в государство. Социально-политический аспект его образа заключается в отражении коррупции и морального разложения верхушки власти. Шуйский – символ того, как личные амбиции и

интриги могут разрушить политическую стабильность и привести к трагическим последствиям для общества. В музыкальном плане его партия наполнена напряженными и леденящими душу мелодиями, подчеркивающими опасность и лицемерность его персонажа.

Иван Хованский в «Хованщине» Иван Хованский в «Хованщине» – лидер старообрядцев, борющийся против реформ и влияния западных идей. Его образ олицетворяет консервативные силы, выступающие за сохранение традиционного уклада жизни и против проводимых властями изменений. Хованщина как историческое явление связана с попыткой старообрядцев противостоять реформам Петра I, что делает эту оперу Мусоргского выражением конфликта старого и нового мира.

Социально-политический аспект образа Хованского – отразить сопротивление и борьбу за национальные традиции в условиях насильственных реформ и модернизации. Хованский символизирует древние добродетели и привязанность к народным традициям, что делает его одной из самых трагических фигур русской исторической сцены.

Его партитура полна эпических и величественных музыкальных тем, подчеркивающих его мощь и величие, а также драматизм его противостояния неизбежным переменам. Грицко в «Сорочинской ярмарке» Образ Грицко в «Сорочинской ярмарке» воплощает радость и легкость народной жизни, что резко контрастирует с тяжелыми социально-политическими конфликтами, присутствующими в других операх Мусоргского Грицко – простой украинский парень, живущий в мире, наполненном народными традициями, песнями и танцами.

Социально-политический аспект Грицко – продемонстрировать оптимистическую и праздничную сторону народной жизни, несмотря ни на какие внешние потрясения. Мусоргский через этот образ показывает, что народная культура и традиции способны сохранять радость и жизненную силу даже в самых сложных условиях. Вокальная партия Грицко наполнена яркими, игривыми мелодиями и ритмами, создавая атмосферу народного праздника и беззаботности. Таким образом, Мусоргский через свои оперные образы Шуйского, Хованского и Грицко исследует и отражает сложные социально-политические аспекты русской действительности XIX века. Эти образы не только раскрывают глубину человеческой психологии, но и ставят перед зрителем вопросы о власти, традициях и народной культуре, делая произведения композитора значимыми и актуальными для любого времени.

Борис Годунов – центральная фигура одноименной оперы Модеста Петровича Мусоргского, которая является одним из важнейших произведений русской оперной культуры. Образ Бориса Годунова – сложный, многослойный персонаж, через который композитор раскрывает острейшие политические и личные драмы Смутного времени. Вокально-сценическая интерпретация этого образа требует от исполнителя глубокого понимания как музыкально-драматической структуры, так и исторического контекста.

Вокальная партия Бориса Годунова насыщена мелодическими и ритмическими вариациями, отражающими изменчивость его душевных состояний и политической судьбы.

Эта партия написана для баса, что позволяет передать силу и глубину характера. Мусоргский использует широкий спектр вокальных приемов: от величественных арий до трагических речитативов и интроспективных монологов. В арии «Душа скорбит» Борис выражает глубокие внутренние терзания и страхи за будущее России, что передается через темные, низкие тембры и напряженные музыкальные линии.

Особого внимания заслуживает сцена коронации Бориса, где его партия контрастирует с торжественной и даже помпезной музыкой оркестра и хора. Это контрастное сочетание помогает создать на сцене ощущение внутреннего напряжения и мнимой внешней

стабилизации. Драматические аспекты Неотъемлемой частью образа Бориса Годунова является драматическая проработка его внутреннего мира.

Борис – трагический герой, разрывающийся между ответственностью за народ и властью, полученной им путем кровавых интриг. Исполнитель должен передать не только внешние проявления силы и могущества, но и глубокие нравственные и духовные страдания. Сцена с юродивым, явление Призрака и финальная сцена смерти Бориса являются ключевыми эпизодами для раскрытия его внутреннего конфликта и морального краха. Вокальная и сценическая интерпретация в эти моменты требует от артиста умения гибко переключаться между различными эмоциональными состояниями: от страха и истерики до смирения и трагического осознания. Актерская игра и сценическое присутствие Вокальные партии Бориса Годунова требуют не только вокальной силы и технического мастерства, но и высокого уровня актерской игры. Борис должен быть представлен как многослойная личность, со своими страхами, надеждами, слабостями и величием. Сценическое движение, мимика и жесты играют ключевую роль в создании правдоподобного и яркого образа этого персонажа.

В сценах коронации и публичных выступлениях Борис должен выглядеть уверенно и внушительно, а в частных сценах, таких как беседы с семьей или монологи, необходимо показать его внутреннюю растерянность и страх перед предстоящими событиями. Иван Хованский – один из ключевых персонажей оперы Модеста Петровича Мусоргского «Хованщина», повествующей о драматических событиях Смутного времени в России XVII века. Образ Хованского воплощает сильное и противоречивое сочетание силы, упрямства и трагической обреченности, что делает его роль сложной и многослойной для вокальной и сценической интерпретации.

Вокальная партия Ивана Хованского предназначена для баса, что обеспечивает его мощь и властность. Музыкальный язык, используемый Мусоргским для этого персонажа, включает значительные амплитуды скачков, драматические акценты и широкие мелодические линии, что позволяет ему передать внутреннюю силу и энергию Хованского. Одним из самых значимых музыкальных моментов является ария «Колокола», где Хованский с большим пафосом и драматизмом поет о своем восприятии справедливости и судьбы. Музыка в этой арии полна героических мотивов и торжественных аккордов, дополняя образ лидера, готового идти до конца в своей борьбе. Драматические аспекты Хованский олицетворяет консервативные силы, сопротивляющиеся переменам и реформам, что делает его трагической фигурой, обреченной на поражение.

Педагогика вокально-сценической интерпретации в операх Мусоргского является сложным и многогранным процессом, требующим от исполнителя не только высокого мастерства в области вокала, но и глубокого понимания музыки и текста произведения.

Оперы Мусоргского, в том числе «Борис Годунов», «Хованщина», отличаются огромной драматургией и высокой эмоциональной насыщенностью, что требует от исполнителей особой внимательности к деталям и максимальной выразительности в исполнении, а также важную роль играет драматургическая интерпретация текста, работа над характером персонажа, его психологическими особенностями и взаимодействием с другими героями на сцене.

Сценическая интерпретация включает в себя работу над актерским мастерством, эмоциональной выразительностью, пластикой и жестами, созданием образа на сцене. Немаловажным является взаимодействие с другими исполнителями и режиссером, чтобы создать цельное представление.

На протяжении всей оперы он борется за сохранение старых устоев, выступая против новых веяний, олицетворенных реформами Петра I. Драматически Хованский воплощает уход в эпоху,

сохраняющую идеализированные представления о прошлом и не принимающую новую реальность. Его персонаж сочетает в себе стойкость и жесткость, что делает его внутренний конфликт особенно острым и выдвигает на первый план трагические стороны его судьбы. Его финальная сцена, в которой он умирает, не отказавшись от своего морального превосходства, требует от исполнителя высочайшего уровня драматического искусства.

Заключение

Таким образом, вокально-сценическая интерпретация образа Ивана Хованского в опере «Хованщина» требует комплексного подхода, включающего глубокое понимание музыкального языка Мусоргского, драматургической структуры произведения и высокое исполнительское мастерство. Хованский – это персонаж, через которого Мусоргский исследует и отражает социальные и политические конфликты своего времени, делая его актуальным и значимым для зрителя и слушателя всех эпох.

Библиография

1. Абызова Е.Н. Модест Петрович Мусоргский. М.: Музыка, 1985. 160 с.
2. Асафьев Б.В. Русская музыка XIX и начала XX века. Л.: Музыка, 1968, 323 с. .
3. Васина-Гроссман В.А. Русский классический романс XIX века. М.: Академия наук СССР, 1956. 351 с.
4. Гозенпуд А.А. Достоевский и музыка. Л.: Музыка, 1971. 174 с.
5. Дурандина Е.Е. Вокальное творчество Мусоргского. М.: Музыка, 1985. - 200 с.
6. Мусоргский М.П. Литературное наследие. М.: Музыка, 1972. 230 с.
7. Мусоргский М.П. Письма к А.А. Голенищеву-Кутузову. М.-Л.: Гос. муз. издательство, 1939. 117 с.
8. Мусоргский М.П. Письма. М.: Музыка, 1981. 359 с.
9. Петров С.М. История русской литературы XIX века (вторая половина). М.: Просвещение, 1978. 608 с.
10. Попова Т.В. Мусоргский. М.: Гос. муз. издательство, 1955. 281 с.
11. Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. М.: Гос. муз. издательство, 1965. 398 с.
12. Сокольский М.М. Мусоргский. Шостакович. Статьи. Рецензии.. М.: Сов. Композитор, 1983. 144 с.
13. Туманина Н. М.П. Мусоргский. Жизнь и творчество. М.-Л.: Музгиз, 1939. 242 с. .
14. Фрид Э.Л. М.П. Мусоргский. Проблемы творчества. Л.: Музыка, 1981. 184 с. .
15. Фрид Э.Л. М.П. Мусоргский: Популярная монография. Л.: Музыка, 1979. 128 с.
16. Хубов Г.Н. Мусоргский. М.: Музыка, 1969. 804 с.
17. Шлифштейн С.И. Мусоргский. Художник. Время. Судьба. М.: Музыка, 1975. 335 с.

Pedagogical conditions for mastering vocal and stage interpretations of male opera characters by M.P. Mussorsky

Shen Zhu

Postgraduate Student,
Moscow State Pedagogical University,
119435, 1 Malaya Pirogovskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: 1213321632@qq.com

Abstract

The article is devoted to male images in Mussorgsky's operas and to the disclosure of complex and multifaceted social, political and personal aspects of Russian life of that time. To fully understand the vocal and stage interpretation of these characters, it is necessary to immerse in the

Shen Zhu

historical and cultural context of Mussorgsky's era, study the specifics of his musical and dramatic language and analyze the psychological aspects of the characters. Each of the images considered is unique and reflects social and political realities in its own way, while acting as an independent artistic phenomenon. The purpose of the work is to identify the basic principles of the vocal and stage embodiment of male characters in Mussorgsky's operas, as well as to determine the role of each character in the development of the plot and the disclosure of the main idea of the work. In the course of the study, we will turn to the analysis of the musical dramaturgy of operas, as well as to the works of musicologists and theater scholars dedicated to the composer's work.

For citation

Shen Zhu (2024) Pedagogicheskie usloviya osvoeniya vokal'no-stsenicheskikh interpretatsii muzhskikh opernykh obrazov M.P. Musorskogo [Pedagogical conditions for mastering vocal and stage interpretations of male opera characters by M.P. Mussorsky]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 14 (4A), pp. 194-199.

Keywords

Vocals, opera, male images, historical and cultural context.

References

1. Abyzova E.N. (1985) *Modest Petrovich Musorgskii* [Modest Petrovich Mussorgsky]. Moscow: Muzyka Publ.
2. Asaf'ev B.V. (1968) *Russkaya muzyka XIX i nachala XX veka* [Russian music of the XIX and early XX centuries]. Leningrad: Muzyka Publ.
3. Durandina E.E. (1985) *Vokal'noe tvorchestvo Musorgskogo* [Vocal creativity of Mussorgsky]. Moscow: Muzyka Publ.
4. Frid E.L. (1981) *M.P. Musorgskii. Problemy tvorchestva* [Mussorgsky. Problems of creativity]. Leningrad: Muzyka Publ.
5. Frid E.L. (1979) *M.P. Musorgskii: Populyarnaya monografiya* [Mussorgsky: Popular Monograph]. Leningrad: Muzyka Publ.
6. Gozenpud A.A. (1971) *Dostoevskii i muzyka* [Dostoevsky and music]. Leningrad: Muzyka Publ.
7. Khubov G.N. (1969) *Musorgskii* [Mussorgsky]. Moscow: Muzyka Publ.
8. Musorgskii M.P. (1972) *Literaturnoe nasledie* [Literary heritage]. Moscow: Muzyka Publ.
9. Musorgskii M.P. (1981) *Pis'ma* [Letters]. Moscow: Muzyka Publ.
10. Musorgskii M.P. (1939) *Pis'ma k A.A. Golenishchevu-Kutuzovu* [Letters to A.A. Golenishchev-Kutuzov]. Moscow-Leningrad: Gos. muz. izdatel'stvo Publ.
11. Petrov S.M. (1978) *Istoriya russkoi literatury XIX veka (vtoraya polovina)* [History of Russian literature of the XIX century (second half)]. Moscow: Prosveshchenie Publ.
12. Popova T.V. (1955) *Musorgskii* [Mussorgsky]. Moscow: Gos. muz. izdatel'stvo Publ.
13. Rimskii-Korsakov N.A. (1965) *Letopis' moei muzykal'noi zhizni* [Chronicle of my musical life]. Moscow: Gos. muz. izdatel'stvo Publ.
14. Shlifshstein S.I. (1975) *Musorgskii. Khudozhnik. Vremya. Sud'ba* [Mussorgsky. Artist. Time. Fate]. Moscow: Muzyka Publ.
15. Sokol'skii M.M. (1983) *Musorgskii. Shostakovich. Stat'i. Retsenzii* [Mussorgsky. Shostakovich. Articles. Reviews]. Moscow: Sov. Kompozitor Publ.
16. Tumanina N. (1939) *M.P. Musorgskii. Zhizn' i tvorchestvo* [Mussorgsky. Life and creativity]. Moscow-L.: Muzgiz Publ.
17. Vasina-Grossman V.A. (1956) *Russkii klassicheskii romans XIX veka* [Russian classical romance of the 19th century]. Moscow: Academy of Sciences of the USSR.