

П. И. Чайковский.

Опера «Пиковая

дама»

«Пиковая дама» будет опера
хоть куда, честное слово!

П.И. Чайковский.

Тема:

Образный строй и композиция лирико-драматической оперы П.И.Чайковского «Пиковая дама»

Цели:

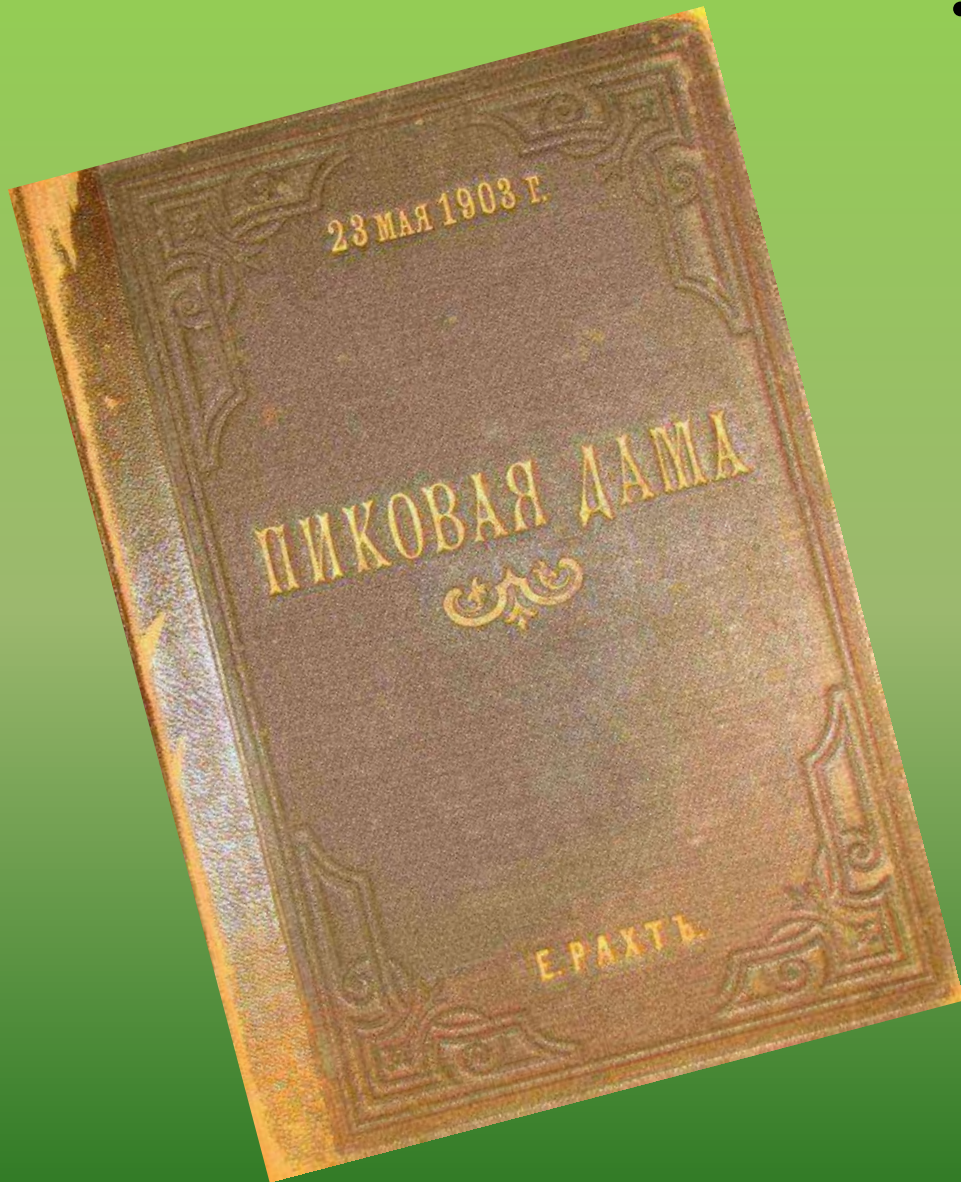
- целостно охватить музыкальную историю оперы П.И.Чайковского «Пиковая дама».
- раскрыть своеобразие образов и их взаимодействие в лирико-драматической опере.

Задачи:

- сформировать представление детей об особенностях лирико-драматической оперы, её образном строе, сюжетных линиях, драматургии и композиции;
- схватывать целостное построение оперы:
- определять круг характерных интонаций героев оперы, опираться на них при анализе и моделировании музыки;
- обнаруживать лейттемы и лейтинтонации оперы на разных этапах развития действия;
- выявлять общность конструктивных основ тем оперы в опоре на графическую запись;
- анализировать композиционные функции её разделов (вступление, экспозиция, разработка, реприза);

- **“Пиковая дама” является одним из самых интригующих произведений А.С. Пушкина, которое вызывает много вопросов и споров. Небольшая повесть с незамысловатой историей в основе, но как подан этот сюжет! Интрига в том, что в обыденную реальность врываются фантастические образы. Над тем, с какой целью Пушкин показал взаимодействие реального и фантастического миров, для чего использовал элементы фантастики, как они помогают раскрыть идею произведения, мы и будем размышлять в ходе**

- Повесть Пушкина “Пиковая дама” была опубликована в 1834 г. в “Библиотеке для чтения” и была хорошо принята читателями журнала. ““Пиковая дама”, – пишет П.В.Анненков, – произвела при появлении своём всеобщий говор и перечитывалась, от пышных чертогов до скромных жилищ, с одинаковым наслаждением...”. Успех повести был predetermined занимательностью сюжета, в повести видели “игрецкий анекдот”, литературную безделку – не больше. Критик А.А. Краевский писал: ““Пиковая дама” – рассказ

- Все отзывы были похвальными, но в сравнении с оценками других произведений Пушкина, отношение к “Пиковой даме” всё-таки было прохладное. Пушкина хвалили только за занимательность сюжета и изящность стиля, но тем самым упрекали в отсутствии идеи. Такая оценка отчётливо выразилась у В.Г.Белинского: ““Пиковая дама” – собственно не повесть, а мастерский рассказ. В ней удивительно верно очерчена старая графиня, её воспитанница, их отношения и сильный, но демонически-эгоистический характер Германна. Собственно это не повесть, а анекдот. Но рассказ – повторяем – верх мастерства.”
- При такой оценке “Пиковая дама” выглядела непонятной неудачей Пушкина: в 1830 г. “энциклопедия русской жизни” роман в стихах “Евгений Онегин”, “маленькие трагедии” и “Повести Белкина”, в 1832 г. исторический роман “Дубровский”, в 1833 г. *пустой “изрецкий анекдот”* “Пиковая дама”, в 1836 г. гениальный роман “Капитанская дочка”. Странно, что Пушкин-прозаик во всей силе творческой зрелости вдруг написал литературную безделку. Здесь было что-то не так. Это “не так” заметили тогда же, издатель журнала О.И.Сенковский в письме Пушкину так характеризовал “Пиковую даму”: “Вы создаёте нечто новое, вы начинаете новую эпоху в литературе, вы положили начало новой прозе, – можете в этом не сомневаться ...”.
- Таким образом, прижизненная критика не могла понять, что такое “Пиковая дама” – изящный анекдот или начало новой русской прозы.

- Повесть была начата летом в 1828 г., а закончена в 1833 г. Пять лет Пушкин работал над текстом. Летом 1828 г. Пушкин жил в Петербурге и там, видимо, услышал историю о княгине Н.П. Голицыной, когда-то проигравшей большую сумму денег и отыгравшейся благодаря знанию трех выигранных карт. Как раз в то время в Петербурге шла пьеса “Тридцать лет, или Жизнь игрока”; кроме того, Пушкин сам был азартным игроком. Все эти разнородные впечатления соединились в замысел повести об игроке. Анализ сохранившихся черновиков показал, как в 1828 г. Пушкин из анекдота о княгине Голицыной пытается выстроить сюжет будущей повести, как затем в его замысле появляются следы чтения повести Бальзака “Красная гостиница”. В 1832 г. Пушкин переделывает начатую повесть, теперь уже под влиянием своего же произведения – “Медный всадник”, тогда же по аналогии появляется название “Пиковая дама”: как в одном произведении невероятным образом оживает бронзовый памятник, так в другом подмигивает дама с карточного изображения; в обоих произведениях действие развивается в Петербурге. Естественно прийти к предположению, что тема борьбы Евгения с судьбой повлияла на тему “Пиковой дамы”.
- Через два десятка лет, когда возможные прототипы “Пиковой дамы” забылись, повесть получила другую оценку – не игрецкий анекдот, а фантастическая повесть. Ф.М. Достоевский утверждал, что Пушкин создал совершенную фантастическую прозу: “Фантастическое, должно до того соприкасаться с реальным, что Вы должны почти поверить ему. Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал “Пиковую даму” – верх искусства фантастического. Вы верите что Германн

Повесть А.С.Пушкина «Пиковая дама» в театре и музыке

«Пиковая дама» — опера П.И. Чайковского в 3 –х действиях, 7 картинах, либретто П.И.

Чайковского по мотивам одноимённой повести А. С. Пушкина. Опера написана во Флоренции, ранней весной 1890 года первая постановка — 7 (19 декабря 1890 года) в Мариинском театре в Петербурге.

Есть ещё одна опера с тем же названием и на тот же сюжет: композитора Ф.Галеви — «Пиковая дама» (фр. La dame de pique) 1850 г. по повести А.С. Пушкина в переводе на французский Проспера Мериме.

TEATRO ALLA SCALA

SECONDA SINFONIA E BILLETTO 190/191
(1897 della Fondazione del Teatro)

Rapp. N. 102 **DOMENICA 17 GIUGNO 1890 - ORE 20** FINE SECONDA
SECONDA RAPPRESENTAZIONE

LA DAMA DI PICCHE

Opera in tre atti e sette quadri - Libretto di ROBERT ILIC CHAIKOVSKI della scuola di ALEXANDER PUSHKIN
Musica di
PIOTR ILIC CHAIKOVSKIJ
(Ginevra, 1824 - Mosca, 1893)
Edizione in lingua originale

<p>Personaggi e interpreti</p> <p>Il conte Tomski: VLADENER AVINOV Il principe Evski: GIORGIO SIRIAN Cavalieri: LOUIS KELLER Baro: LEONARDO CAVAZZI Capitani: LUIGI RONGI Soldati: FUJ FRANCESCO POLI GIOVANNI SAVARDO</p>	<p>Il conteur</p> <p>Il conteur: CARLO GATA L'aria: MARCELO PERRETTI Palma: MARGALITA TIMBERMAN La governante: NUZZI COCCO Musica: ANNA VIGNOLA</p>
--	---

SEIJI OZAWA
Direttore dell'opera
GIULIO BERTOLA

ANDREJ KONCHALOVSKY
Compositore dell'orchestra
Direttore del pianoforte
FRANCA SQUARCIAPINO
Intendente del teatro
RAUL FAROLF

<p>Nome di EZIO FRIGERIO</p> <p>Ligante Artista FANNIO VASSI L'aria di GIANNI MONTIVANNI Regista collaboratore LEONIDA CASTELI Assistenti del costume ANNA ROMANO PIRELLA GORGI Intendente di scena SARINCHI GARDER Mestre alle luci FRANCESCO ARATE Cappi per i musicisti GIUSEPPE LA FRATE Cappi per i musicisti del teatro FRANCESCO Cappi per i musicisti del teatro FRANCESCO</p>	<p>Direttore generale del teatro CARLO CARMENI Direttore del Corpo di Ballo ROBERT DE WOLFF Collaboratore del teatro ANGILO CORBI Intendente e direttore di scena ALEX KONCHALOVSKY BRACCOLINI Mestre collaboratore di subscena GIUSEPPE MORANZI Ayre maestro del coro BRINO CASINI Mestre ANNA GALLI Vice capo musicisti GIUSEPPE LA FRATE Cappi per i musicisti del teatro FRANCESCO Cappi per i musicisti del teatro FRANCESCO</p>	<p>Regista stabile e direttore della produzione ANTONIO BALDI SALLI Mestre collaboratore di sala ROBERT KATHSON GIORGIO BRONCHI Collaboratore della scenografia ALBERTO ANDREI Mestre, responsabile LUIGIANO BERGAMO Mestre, responsabile MARCO MONARI BERISLAV RIFUSI Fotografia fotografazione ANGILO SALLI Responsabile gestione musicale OSCARO ARRANI America, Canada OSCARO ARRANI Cappi per i musicisti del teatro FRANCESCO Cappi per i musicisti del teatro FRANCESCO</p>
---	--	---

OPERA CON SPERIMENTAZIONE DI PIERO BRITTELLI
Scrittori e musicisti di Grandi Classici

E' riprodotto per la collaborazione
GRUPPO
Eni

Государственный
театр
оперы и балета
Удмуртской
Республики

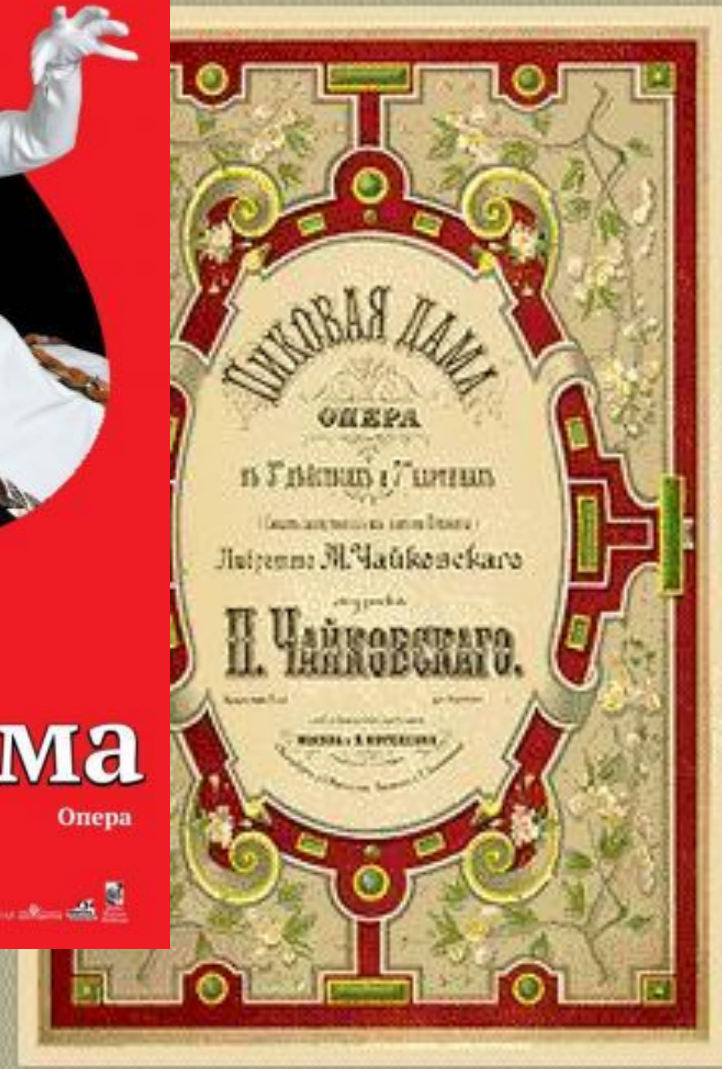
Пётр Чайковский

Пиковая дама

Опера

телефон 68-42-71 www.operab.ru <http://kustakr.ru/teatr-opera>

© 2011 Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики

П.И. Чайковский. Опера «Пиковая дама».

- Ни один русский поэт, ни один русский писатель не дал так много русской оперной классике, как Пушкин. Администрация Императорского Театра предложила Чайковскому написать оперу на сюжет, созданный Иваном Александровичем Всеволожским на основе повести Пушкина в 1887 году. Композитор отказался, мотивируя это отсутствием в сюжете «должной сценичности». Сюжет пушкинской «Пиковой дамы» не сразу заинтересовал Чайковского. Однако со временем эта новелла все более овладевала его воображением. Особенно взволновала Чайковского сцена роковой встречи Германа с графиней.

П.И. Чайковский .Опера «Пиковая дама»

- Ни один русский поэт, ни один русский писатель не дал так много русской оперной классике, как Пушкин. Администрация Императорского Театра предложила Чайковскому написать оперу на сюжет, созданный Иваном Александровичем Всеволожским на основе повести Пушкина в 1887 году. Композитор отказался, мотивируя это отсутствием в сюжете «должной сценичности». Сюжет пушкинской «Пиковой дамы» не сразу заинтересовал Чайковского. Однако со временем эта новелла все более овладевала его воображением. Особенно взволновала Чайковского сцена роковой встречи Германа с графиней.
- При работе над либретто пушкинский сюжет был заметно изменен Модестом Чайковским.
- Герман предстает в музыке Чайковского как человек с огненным воображением и пылкими страстями. Различие общественного положения героев внесло в оперу тему социального неравенства.
- Превращение Лизы из компаньонки во внучку старой графини не меняет по существу ее образа; она остается той же чистой и любящей девушкой, как и в повести. По-иному, чем пушкинская Лиза, но она тоже испытывает гнет условностей и предрассудков аристократического петербургского общества.
- П.И.Чайковский настаивал на введении сцены у Канавки (шестая картина). Это вполне понятно: разговор Лизы с Германом, отсутствующий у Пушкина, крайне важен в той трактовке сюжета, которая была найдена М.И.Чайковским и принята Петром Ильичем; это существенный этап в сценическом раскрытии постепенно развивающейся душевной болезни Германа, а еще больше облика Лизы.

- Несмотря на сходство многих сюжетных моментов в оригинальной повести и опере, поступки действующих лиц в опере имеют совершенно иную психологическую мотивацию. В отличие от повести, Герман пылает к Лизе сильнейшей любовной страстью, однако Лиза представлена в опере не как бедная родственница Графини, а как ее богатая наследница. Необходимость обеспечить свое положение толкает его к попытке узнать тайну Графини, чтобы с ее помощью выиграть деньги в карты. Однако страсть к игре и стремление узнать роковую тайну оказывают на него губительное воздействие и приводят его не только к безумию, но и к гибели. Гибелью закачивается также и судьба Лизы, чей образ был заново переписан Чайковским. В отличие от несчастной воспитанницы из повести Пушкина, Лиза — страстная, сильная натура, которая жертвует своим блестящим положением и помолвкой с князем Елецким во имя страстной любви к Герману, а безумие последнего становится причиной ее смерти. По настоянию Чайковского в либретто оперы специально была добавлена шестая картина, посвященная ее судьбе. Кроме того, различно отношение автора к своим героям. Если у Пушкина оно носит отстраненный характер (повесть написана в духе светского анекдота), то

- Либретто – литературный текст оперы и балета.
- Знакомство с оперой мы начнем со вступления.
- *Какое значение обычно отводит композитор вступлению к опере?*
- Вступление знакомит с главными героями произведения, передает его краткое содержание, настраивает слушателей на последующее восприятие, намечает основную идею оперы.
- Интродукция – вступительный раздел крупного музыкального произведения.

Интродукция к опере «Пиковая дама» П.И. Чайковского.

- Как вы думаете, о чем будет эта история? Это будет лирическое, драматическое или эпическое произведение?
- Это будет драматическое произведение, может быть даже с печальным концом.
- Почему вы думаете, что конец будет печальным?
- Слышится присутствие злых сил.
- Сколько контрастных тем-образов можно выделить в интродукции?
три образа

А) Первая тема

Подвижно

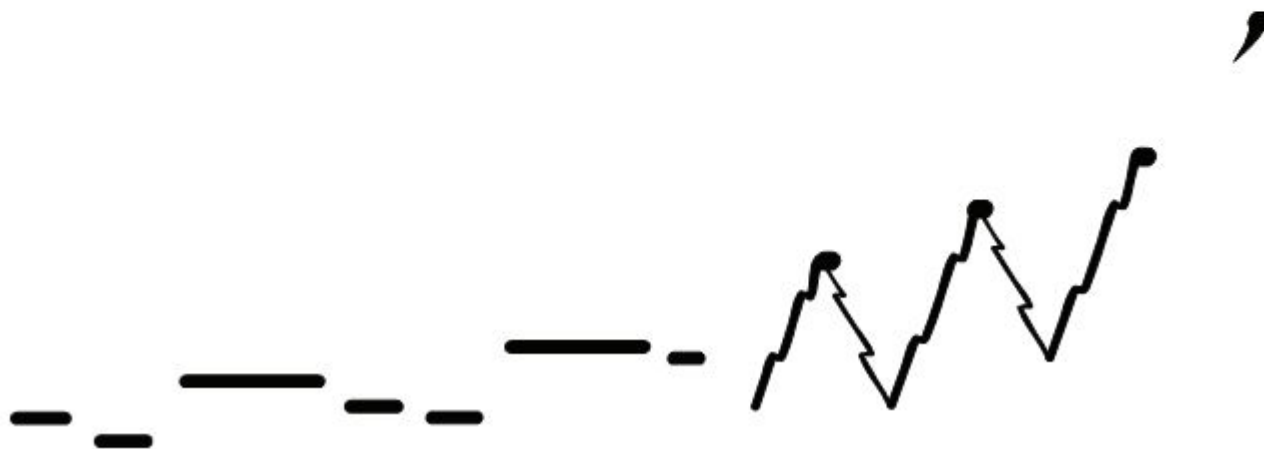

- Первая тема звучит как начало повествования, она спокойна, задумчива, нетороплива, как бы «вспоминает что-то».
- В теме два элемента. Первый – «зачин» строгий, сдержанный, характеризует рассказчика.
- Здесь четкий пульсирующий ритм, сигнальные интонации.
- Второй элемент – интонация «вздоха».

- В начале темы череда этих интонаций образует поступательное движение вниз, чтобы показать силы зла, рока, фатума, тревогу, напряженность, предчувствие чего-то неприятного. В завершении этой темы в интродукции интонация «вздоха» расширяется, её повторение звучит выше и более напряженно, в результате линия нисходящего движения «уходит», а в характере интонации увеличивается тоска, отчаяние.

Б) Вторая тема

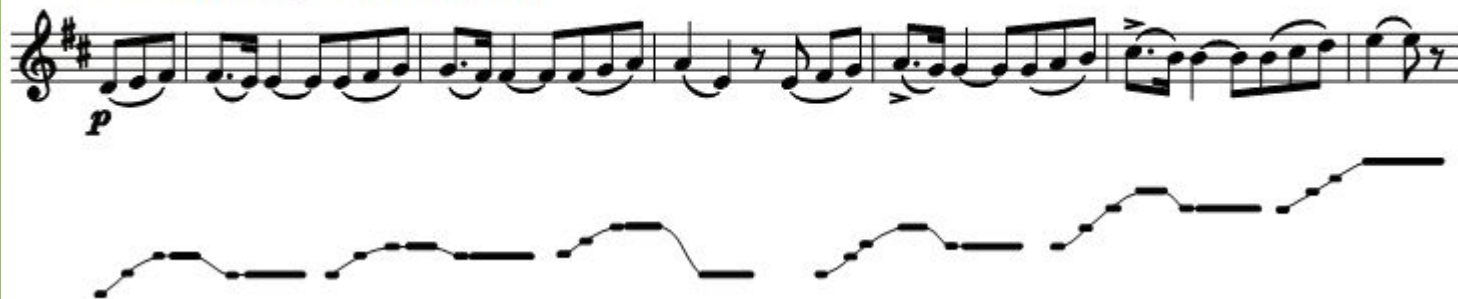
Решительно

- Какой образ рисует вторая тема?
- Тема звучит агрессивно, напряженно, враждебно. Это образ злой силы, рока.

В) Третья тема

Очень выразительно

- Третья тема развивает две предыдущие или противопоставлена им?
- Противопоставлена им.
- С какими образами из произведений Чайковского ассоциируется эта тема?
- С добрыми, нежными, лирическими образами: Фея Сирени, «Мама», «Сладкая греза».

- Интродукцию композитор построил на трёх темах: первая тема – рассказ; вторая – тема судьбы, зла, рока; третья – тема любви.
- Можно предположить, что в произведении будет торжествовать любовь?
- По интродукции сказать трудно, в ней нет торжества любви, но нет и траурной мелодии.
- Как вы думаете, встретятся ли эти темы в опере?
- Да, встретятся.
- Давайте познакомимся с оперой, и убедимся, правильно ли мы поняли смысл этих тем.