

Урок подготовили педагоги МССМШ (колледжа) им. Гнесиных

Штремель Евгения Львовна

Преподаватель истории, обществознания

Родилась в Москве. В 1988 году окончила исторический факультет МГУ им. Ломоносова, отделение новой и новейшей истории Западной Европы и Америки. Получила квалификацию «Историк, преподаватель со знанием иностранного языка».

С 2002 года по настоящее время работает в МССМШ им. Гнесиных преподавателем общественных дисциплин (история, обществознание). В указанный период занимала должности методиста, председателя предметно-цикловой комиссии по общественным дисциплинам.

Преподаватель высшей квалификационной категории.

Ежегодно успешно готовит большое количество учащихся к прохождению Государственной итоговой аттестации по предметам История и Обществознание, которые учащиеся выбирают для получения аттестата об основном общем образовании. Неоднократно являлась классным руководителем.

Стаж работы 30 лет, из них 20 лет – в МССМШ им. Гнесиных.

Лебедева Ирина Геннадьевна

Преподаватель музыкальной литературы, введения в музыку XX в.

Председатель предметно-цикловой комиссии музыкальной литературы, анализа и инструментоведения

Кандидат искусствоведения

Родилась в Горьком (Нижегород). Окончила ГМУ им. Гнесиных, затем — МПГИ (ныне РАМ) имени Гнесиных по специальности «Музыковедение». В 1988 году защитила диссертацию на соискание степени кандидата искусствоведения.

В 1998-2010 гг. работала в издательствах Московской консерватории, «Владос», «Композитор», «Классика-XXI» редактором музыкально-педагогической литературы, нотных и книжных изданий. Редактор более 250 книжных и нотных изданий по музыке.

С 1993 г. по настоящее время преподает в МССМШ им. Гнесиных. Автор более 20 музыковедческих и популярных статей по вопросам истории и теории музыки.

Принимает участие в жюри конкурсов работ по методике и практике преподавания.

Интегрированный урок «Иван Сусанин»

(урок музыкальной литературы и истории)

Тип урока: интегрированный.

Цель урока: Начать изучение музыкального произведения с анализа сюжета в историческом контексте.

Задачи урока:

- **образовательные:** познакомить студентов с событиями, легшими в основу оперы; дать представление об исторических персонажах; выработать умение анализировать и критически относиться к различным версиям; научить владению приемами интеграции исторических знаний и музыкального образования; углубить общие знания.
- **воспитательные:** показать роль народа в победе над поляками; вовлечь в активную практическую деятельность; способствовать воспитанию патриотического сознания; совершенствовать навыки активного участия в образовательной деятельности.
- **развивающие:** научить работать с дополнительной литературой и другими источниками информации; готовить сообщения; выступать перед аудиторией, формирование критического мышления; умения анализировать, выделять главное, обобщать и делать выводы.

Ход урока

Преподаватель музыкальной литературы: Сегодня мы проведем урок музыкальной литературы, на котором не просто начнем изучать оперу М.И.Глинки, но постараемся рассмотреть сюжет оперы в историческом контексте. Поэтому урок у нас будет интегрированный.

Преподаватель истории: Вы уже хорошо знакомы с историческим периодом, на фоне которого происходит действие оперы. Это Смутное время. Поэтому мы только вкратце остановимся на самых важных моментах, имеющих значение для развития сюжета оперы.

I. Исторический контекст оперы.

Под именем убиенного царевича Дмитрия объявляется первый самозванец — Гришка Отрепьев, беглый монах Чудова монастыря. После его гибели появляется второй Лжедмитрий, вошедший в историю как Тушинский вор. Русские люди оказались беззащитны перед лицом многочисленных напастей. Москва лежала в руинах. Многие русские города были разрушены и сожжены. Разорённая страна нуждалась в царе, который объединил бы все патриотические силы страны.

Собирается народное ополчение Минина и Пожарского. Пройдя от Костромы к Ярославлю и простояв в этом городе 4 месяца, в августе 1613 года оно приближается к занятой поляками Москве. Начинаются ожесточенные бои, ополченцы берут одну часть города за другой, осаждают московский кремль. Наконец, 27 октября блокированный польский гарнизон капитулирует.

Ученики (пересказывают раздаточный материал): В числе других русских бояр, которых поляки держали у себя в качестве заложников, ратниками Минина и Пожарского были освобождены инокиня Марфа Ивановна Романова и ее 15-летний сын Михаил. Испытаний в эти тяжелые годы на мать и сына Романовых выпало с лихвой. Еще в 1601 году, когда Борис Годунов подверг род Романовых (как наиболее опасных своих соперников в борьбе за власть) суровой опале, Ксения Ивановна была насильственно пострижена в монахини (с этого момента она и известна уже под монашеским именем Марфа) и сослана в далекое Заонежье, в Толвуйский погост.

Марфа Ивановна пережила смерть четырех малолетних сыновей, совсем недавно, в июле 1611 года, она похоронила свою единственную дочь Татьяну. Из всех ее детей Михаил был последним, оставшимся в живых.

Михаил (он родился в Москве в 1596 году) еще совсем маленьким был разлучен с родителями и вместе с сестрой Татьяной и теткой Настасьей Никитичной сослан все туда же на север — на Белоозеро. В 1602 году брата и сестру Романовых перевезли в вотчину Федора Никитича—в одно из сел Юрьев-Польского уезда. С родителями Михаил и Татьяна вновь увиделись в 1605 году. Последние годы Михаил с матерью провели в польском плену в качестве заложников.

Позади у матери и сына Романовых были ужасы боев в Москве и осады московского кремля, впереди — полная неопределенность и страх перед грядущим днем. Безусловно, Марфа Ивановна хорошо понимала, что ближайшим следствием победы над поляками будет созыв Земского Собора, которому предстоит выбрать царя, понимала она и то, что ее Михаил — один из наиболее вероятных претендентов, а значит, с ним (и с ней) в любую минуту может случиться все, что угодно. Вероятнее всего, этим объясняется отъезд Романовых сразу после освобождения из польского плена в Кострому, а не только тем, что в разоренной, долгое время бывшей театром военных действий Москве жить было, видимо, негде. В Кострому Марфа Ивановна и Михаил прибыли где-то в первой половине ноября 1612 года, в костромском кремле у Марфы Ивановны был свой т. н. «осадный двор».

Преподаватель истории: Что нам известно о личности Ивана Сусанина?

Ученики (на основе раздаточного материала):

Нам доподлинно известно крайне мало. У него была дочь Антонида. О жене Сусанина нам неизвестно ничего, но поскольку ни в документах, ни в преданиях она никак не упоминается, то, скорее всего, к этому времени она уже умерла. Судя по тому, что Сусанин имел замужнюю дочь, был он уже в зрелом возрасте. В ряде преданий Сусанина называют то старостой домнинской вотчины, то более поздним термином -бурмистром.

Сусанин был крепостным дворян Шестовых. Крепостное право тогда уже существовало, хотя и в более мягких формах, чем позднее. Так что для Сусанина и Марфа Ивановна, и Михаил были господа. Согласно преданиям, родом Иван Сусанин был из близлежащей деревни Деревнище (позднее — д. Деревенька). Но сам Иван жил в Домнине.

Преподаватель музыкальной литературы:

Подтверждённый документами факт, известный сегодня, всего один: Жалованная грамота царя Михаила Фёдоровича наследникам Ивана Сусанина, 30 ноября 1619: половины деревни с «обелением» от всех податей и повинностей «за службу к нам и за кровь, и за терпение...»

«Как мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Фёдорович всея Руси, в прошлом году были на Костроме, и в те годы приходили в Костромской уезд польские и литовские люди, а тестя его, Богдашкова, Ивана Сусанина литовские люди изымали, и его пытали великими немерными муками, а пытали у него, где в те поры мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Фёдорович всея Руси были, и он, Иван, ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти...»

- Все же прочие факты – место проживания Сусанина в селе Домнино (вотчине дворян Шестовых, к роду которых принадлежала Ксения Ивановна, мать Михаила Федоровича,

первого русского царя из рода Романовых), имена его родных, подробности подвига – скорее следует рассматривать как книжные легенды.

Ряд преданий сообщает нам отчество Сусанина — Осипович. Чтобы правильнее понять все, что происходило дальше, необходимо помнить, что, во-первых, шла война, и Михаил для Сусанина был свой — русский, православный, много ни за что пострадавший подросток. Во-вторых, надо учесть и известную патриархальность отношений крестьян и помещиков на протяжении веков, ведь первые не только боролись со вторыми, известно и много иных примеров. К тому же, если дело происходило в феврале 1613 года, то нельзя совсем исключить, что Сусанин мог знать о том, что дело идет к избранию Михаила царем.

II. История создания оперы «Жизнь за царя». Судьба оперы

Преподаватель музыкальной литературы: Теперь перейдем непосредственно к истории создания оперы.

История создания оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя» чрезвычайно любопытна с разных точек зрения Давайте ее обсудим.

Известно, что композитор задумал написать русскую оперу в «народном» стиле ещё путешествуя по Италии в начале 30-х годов. И даже набрасывал подходящие для этого случая мелодии. Замысел стал оформляться к концу 1834 года, когда Глинка начал посещать вечера у поэта Василия Жуковского, в то время воспитателя Александра Николаевича, будущего наследника престола Александра II. Именно Жуковский, согласно воспоминаниям композитора, предложил сюжет о подвиге Ивана Сусанина.

Однако почва для реализации этого предложения была уже подготовлена. Ещё в детстве, живя в имении Глинок – Новоспасском Смоленской губернии, он, по-видимому, читал «Занимательную историю» своего дяди – Сергея Николаевича Глинки. Эта книга была в библиотеке Новоспасского дома. И в ней с симпатией описывался подвиг костромского крестьянина. Любопытно, что в качестве либреттиста Жуковский предложил вместо себя, по рекомендации Николая I, барона Егора Розена, по словам композитора, «усердного литератора из немцев» и секретаря наследника престола Александра Николаевича.

- Монаршая рекомендация свидетельствует: **будущей опере придавалось чрезвычайное значение на государственном уровне.**

Почему? Главная причина - политический курс, проводимый Николаем I, суть которого кратко выражена в знаменитой формуле: православие, самодержавие, народность. (Граф Уваров)

Преподаватель истории: Давайте вспомним суть концепции консерватизма, известной в истории как теория официальной народности.

Ученики: Теория официальной народности возникла в годы царствования Николая I; эта теории основывалась на принципах православной веры, самодержавия и народности. Данная идеология впервые была озвучена в 1833 году графом С.С.Уваровым, который в Российской Империи занимал пост министра народного Просвещения.

Преподаватель истории: Самодержавие. Уваров искренне верил, что русский народ не разделяет таких понятий как «царь» и «страна». Для людей это все является единым, гарантирующим счастье, силу и славу.

Православие. Народ в России является религиозным и почитает духовенство наравне с государственной властью. При помощи религии можно решить такие вопросы, которые не под силу государственным институтам.

Народность. Основа России кроется в единении всех народностей.

Поясните, пожалуйста, суть этой концепции.

Ученики: Общая суть концепции сводилась к тому, что русский народ и так развит, а государство является одним из лидирующих в мире. Поэтому никаких коренных изменений проводить не нужно. Единственное что требовалось, это развивать патриотизм, усиливать самодержавие и позиции церкви.

Преподаватель музыкальной литературы: Сусанин более чем кто-либо из исторических фигур соответствовал этой формуле, по сути – идеальный герой: православный - да, конечно, отдал жизнь за царя и отечество, и к тому же представитель крестьянской среды, уж куда народнее.

Преподаватель истории: Ещё одна причина - так называемый «польский» фактор в русской политике.

От Смутного времени до последовательной политики сближения с Западом. Между этими событиями – огромная дистанция: от смертельной угрозы национальному суверенитету, традициям и укладу русской жизни со стороны Запада к государственному решению о движении навстречу Европе и практическим шагам по сближению с ней; от ненависти к захватчикам, пришедшим с Запада, борьбы с ними, отторжения иноземного к многоаспектной заинтересованности в современных достижениях европейской культуры и их принятию; от невиданного ослабления власти в России, закончившегося польским захватом русского трона, к приведению на польский трон нужного России кандидата (при поддержке Петра I польским королем стал саксонский курфюрст Август). Между этими событиями лежал трудный путь постепенного восприятия, отторжения, приспособления, рутинизации инноваций, шедших с запада. В процессе европеизации России – географически, этнически, отчасти культурно – ближайшим агентом оказывалась Польша.

Народный герой, погибший от рук поляков, уже фактом своей смерти как бы принижает польско-литовское воинство и саму Польшу.

Интересно, что работая над оперой Глинка записывал имя главного героя, сокращая его необычным образом: «ИСус». Звучит дерзко, почти кощунственно. На самом же деле Глинка с детства обладал глубоким и своеобразным религиозным чувством. Вот что рассказывала сестра: «Любимое занятие брата было рисовать церкви мелом на полу, и, хотя и был вообще кроток, он выходил из себя, ежели кто-нибудь наступал на его рисунок, – топал ножками, сжимал кулаки и горько плакал, приговаривая: «На церковь наступили!»»

Так что Глинка, величая костромского мужика «ИСусом», чётко давал понять, что видит в его подвиге евангельский сюжет. Христос, добровольно отдавая себя на казнь, спасал весь род людской, а Сусанин – царя, то есть Помазанника Божьего, и опосредованно всю Россию.

Подвиг И. Сусанина вдохновил поэта-декабриста К. Ф. Рыльева, который написал думу «Иван Сусанин».

Ученик (читает раздаточный материал):

«Куда ты завел нас?» — Лях старый вскричал.
- «Туда, куда нужно!» — Сусанин сказал.
- «Убейте! замучьте! — моя здесь могила!
Но знайте, и рвитесь: — я спас Михаила!
Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на Русской земли!
В ней каждый отчизну с младенчества любит,
И душу изменой свою не погубит».
«Злодей !», закричали враги закипев:
«Умрешь под мечами !» — «Не страшен ваш гнев!
Кто русский по сердцу, то бодро и смело
И радостно гибнет за правое дело!
Ни казни, ни смерти и я не боюсь:
Не дрогнув, умру за царя и за Русь!» -
«Умри же!» Сарматы Герою вскричали -
И сабли над старцем, свистя, засверкали!
«Погибни, предатель! Конец твой настал!» -
И твердый Сусанин весь в язвах упал!
Снег чистый чистейшая кровь обагрила :
Она для России спасла Михаила!

Преподаватель музыкальной литературы: Любопытно, что начиная с 30-х годов XIX века издаются, и в большом количестве, художественные, исторические произведения, посвященные подвигу Сусанина. Среди них стихи (Е.П. Ростопчина), книги для детей (А.О. Ишимова), исторические исследования, пьесы и др. Можно даже говорить об утверждении официального культа Сусанина, увенчанного торжественным открытием в 1851 году памятника Михаилу Федоровичу Романову и народному герою на главной, Сусанинской, площади в Костроме.

- Все выше перечисленное объясняет особое отношение к премьере оперы Глинки - как событию чуть ли не государственного значения, особые ожидания, связанные с детищем композитора, и не только просвещенной публики и друзей композитора, но и официальных лиц государства.

III. Премьера оперы и ее сценическая судьба

Преподаватель музыкальной литературы: Премьера оперы состоялась 27 ноября (9 декабря) 1836 года в Большом театре в Санкт-Петербурге. Ныне на этом месте, на Театральной площади, находится здание Петербургской консерватории. Обратите внимание: часто в Интернете, и даже на таком популярном сайте, как Бельканто, ошибочно указывают местом премьеры Мариинский театр.

Интересно, что Глинка несколько раз менял её название. Сначала предполагал назвать оперу «Иван Сусанин». Однако, вероятно, дабы не возникло путаницы с довольно популярной оперой с таким же названием Катерино Кавоса, в то время руководителя русской оперной труппой в Петербурге и главного капельмейстера императорских театров, сменил название на «Смерть за царя». После совещаний при участии представителей Министров Двора было утверждено название «Жизнь за царя» - ведь за царей надо только жить!

Как ни странно, главный триумф ожидал Глинку в Европе. Французский путешественник Анри Мериме, кузен известного писателя, в своём труде «Один год в России» утверждал: «Опера г. Глинки – правдивый итог того, что Россия выстрадала и излила в своей песне... Это более чем опера, это национальная эпопея, это лирическая драма».

А вот в России мнения разделились. Николай I был в восторге – он подарил Глинке перстень с топазом, окружённым бриллиантами. Пушкин – тоже в восторге, а вместе с ним и Гоголь, и Жуковский... Писатель Владимир Одоевский вообще утверждал: «С оперою Глинки является то, чего давно ищут и не находят в Европе, – новая стихия в искусстве, и начинается новый период – период русской музыки».

Но в основном оперу ругали. Музыкальный критик Владимир Стасов исходил желчью: «Никто, быть может, не сделал такого бесчестья нашему народу, как Глинка, выставив посредством гениальной музыки на вечные времена русским героем подлого холопа Сусанина, верного, как собака, ограниченного, как сова или глухой тетерев...»

Сценическая судьба оперы Глинки на протяжении почти 200 лет оказалась тесно связанной меняющимися идеологическими установками нашего государства. До 1905 года «Жизнь за царя» была рекорды по числу постановок на сцене, поскольку приобрела значение одного из важных символов русской монархии. Каждое её исполнение в Петербурге завершалось пением гимна «Боже, Царя храни». В постановках участвовали лучшие в то время оперно-театральные силы страны.

Например, постановкой 1904 года в Большом театре в Москве, приуроченной к 100-летию со дня рождения Глинки, дирижировал С. Рахманинов, над декорациями работали, среди прочих художников, К. Коровин, В. Васнецов, а заглавные партии пели Ф. Шаляпин и А. Нежданова.

Ситуация изменилась в 1905-1917 годах. Опера шла в это время крайне редко из-за антимонархических настроений, господствовавших в обществе.

В конце 1916 года состоялось её последнее исполнение, а затем опера исчезла с театральных подмостков более чем на 20 лет. Произведение с ярко выраженной монархической идеей не могло ставиться в советских театрах того времени.

Следующий «зигзаг» в судьбе оперы приходится на конец 30-х годов. В это время на страницы газет, плакатов, книг, на полотна художников, в кадры кинолент стали возвращаться герои далёкого прошлого, практически не известные советской молодежи: К. Минин и Д. Пожарский, А. Суворов, М. Кутузов, А. Невский, Петр I и Иван Грозный и др. Настало время Сусанина.

- Опера возвращается на сцену в качестве официального национально-патриотического произведения – но... с новым либретто поэта и переводчика С. Городецкого, где Сусанин, заведя в глухой лес отряд поляков, спасает Москву, а не русского царя. Из либретто вымарываются все упоминания о Михаиле Романове. Название восстанавливается первоначальное – «Иван Сусанин».

Сравните, к примеру, первые строки знаменитого хора «Славься» в варианте Розена с той же строфой в варианте Городецкого.

Славься, славься, нашъ русскій Царь!
Господомъ данный намъ Царь-Государь!

Да будеть безсмертенъ твой Царскій родъ,
Да имь благоденствуетъ русскій народъ.

Славься, славься, ты Русь моя,
Славься, ты русская наша земля!
Да будет во веки веков сильна
Любимая наша родная страна!

Об официальном статусе оперы свидетельствовал цвет тогдашней советской элиты, присутствовавшей на «новой» премьере 21 февраля 1939 года – председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинин, глава военного ведомства – нарком обороны СССР К.Е. Ворошилов, глава внешнеполитического ведомства – нарком иностранных дел М.М. Литвинов, и др.

Удивительно, но это не последний поворот в судьбе глинкинского детища. В конце 80х – 90е годы, в процессе переоценки многих советских ценностей, встал вопрос о реабилитации глинкинского Сусанина и восстановлении первоначального облика оперы. 15 января 1990 года в Москве в Большом театре впервые после декабря 1916 года состоялась, по сути, ещё одна «новая» премьера первой русской классической оперы «Жизнь за царя» в её авторской редакции.

IV. Образ Ивана Сусанина в искусстве

Подвиг Ивана Сусанина воспет поэтами разных лет. Самое известное литературное произведение - дума Кондратия Рылеева «Иван Сусанин», написанная в 1822 году. «Куда ты ведешь нас?.. Не видно не зги – Сусанину с сердцем вскричали враги...» - заглавные строки этого произведения. А.С. Пушкин не воспринимал думы как серьезный жанр с патриотическим посылом, считая их лишь описание исторических событий. Однако произведение Рылеева он оценил очень высоко, отметив, что каждая строчка в нем дышит русским национальным сознанием. Рылеев сумел показать Сусанина бесстрашным сыном Отечество, который так беззаветно любит Родину, что готов не задумываясь пожертвовать своей жизнью ради жизни будущих поколений. «Не дрогнув умру за царя и за Русь!» - его последние слова.

В живописи образ Ивана Сусанина нашел отражение в работах М.И. Скотти «Подвиг Ивана Сусанина», М.В. Нестерова «Видение Ивану Сусанину образа Михаила Федоровича», А. Баранова «Подвиг Ивана Сусанина» и множестве других менее известных картин. Примечательно, что от современников не сохранилось даже словесного описания Ивана Сусанина. Поэтому все его изображения не более чем вымысел художников.

Памятники Ивану Сусанину

В 1851 году на центральной площади Костромы состоялось торжественное открытие первого памятника Ивану Сусанину. Он представлял собой гранитную колонну, на которой был установлен бюст юного царя Михаила Романова. У основания колонны находилась фигура Сусанина, преклонившего коленъ. На передней стороне памятника был выбит барельеф, изображавший сцену гибели Сусанина. Памятник украшала надпись: «Ивану Сусанину, за Царя, — спасителя веры и царства, живот свой положившему. Благодарное потомство». Памятник был полностью уничтожен большевиками в 1930-е годы.

В 1967 году в Костроме был установлен новый памятник Сусанину. Он представляет собой фигуру крестьянина в традиционной русской одежде. На цилиндрическом постаменте выбита надпись «Ивану Сусанину – патриоту земли русской». Автором памятника стал молодой скульптор Лавинский. По мнению искусствоведов, этот памятник

как нельзя лучше раскрывает образ Сусанина. Он показывает величие русского человека, который осознанно готов совершить смертный подвиг.

В 1835 году центральная площадь Костромы указом императора была переименована из Екатеринославской в Сусанинскую. С приходом к власти большевиков площади было возвращено первоначальное название. Советская власть в начале века неодобрительно относилась к Сусанину, называя его царским прихвостнем. Лишь в годы Великой Отечественной войны подвиг Сусанина вновь стал рассматриваться как подвиг во имя русского народа, а не во имя монархии. С 1992 года площадь вновь стала называться Сусанинской.

V. Значение оперы

Очень высоко ценил эту музыку П.И. Чайковский. Он говорил, что благодаря ей Глинка "стал наряду с Моцартом, Бетховеном и с кем угодно". Создание "Ивана Сусанина" стало поворотным пунктом в развитии русской оперы. Глинка ввёл в оперу новых народных героев. Он создал первую отечественную оперу, отличающуюся подлинной цельностью стиля, драматургическим и музыкальным единством. Поэтому день премьеры оперы - 27 ноября 1836 года - считают днём рождения русской оперы.

Преподаватель музыкальной литературы: На следующем уроке мы перейдем к непосредственному разбору оперы.

Домашнее задание:

Ознакомьтесь с литературой по теме

Литература:

<https://susanin.kostromka.ru/112.php>

<https://www.pravmir.ru/ivan-susanin-podvig-i-legendy/#i>

<http://www.operalib.eu/zpdf/vitazar.pdf>

Русская музыкальная литература. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып. 1 /Ред. Е. Царева. М, 2010.

Артемов В. В. А861 История : учебник для студ. учреждений среднего проф. образования / В.В.Артемов, Ю. Н.Лубченков. — 15-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2021.