

Опера

История и строение

Первое место среди музыкально-драматических жанров занимает

опера

- Опера (от итальянского – «сочинение») - вид театрального искусства, в котором сценическое действие тесно слито с музыкой – вокальной и оркестровой.

Опера – это синтетический вид искусства

В ней объединяются такие виды искусств:

□ Музыка

□ Литература

□ Хореограф

□ Изобразительное искусство

(декорации, костюмы).

Эпоха Позднего Возрождения

Рождение оперы относится

к рубежу 16-17 века.

Свое начало она берет в народных игрищах и праздниках, в которых сочеталось пение, танец, пантомима, действие, инструментальная музыка.

Родиной оперы считается **ИТАЛИЯ** (16-17 вв.),
её «отцом» - композитор **Клаудио**
МОНТЕВЕРДИ

Но ещё в Древней Греции актёры исполняли трагедии *нараспев*, чтобы усилить воздействие на зрителей, а хор под музыкальное сопровождение выражал основную идею произведения.

*Оперные сочинения изначально назывались –
–dramma per musica (драма через музыку, драма,
положенная на музыку).*

Первая опера – «Дафна» - не сохранилась.

Вторая – «Эвридика», 1600г.

Композитор – Якопо Пери

Либретто – Оттавио Ринуччи

*От актеров требовалось исполнение разговорных
партий нараспев, т.е. речитативом.*

*В Конце 17 в. В Италии
Появляется опера –
серия
на героический или
мифологический
сюжет.*

*В начале 18в. –опера-
буффа (комическая
опера)
бытового характера.*

Anon, Senesino, Cuzzoni and Berenstadt [probably a scene from Handel's Flavio] 1723, ©Gerald Coke Handel Collection, Foundling Museum, accession no. 5641

J.J. Schubler delin. Joh. Barth. Böcher sculpit. Cum C. Soc. Cas. Anst. M. P. B. H. C. A. L. J. J. Schubler, Amor vehementer quidem flagrans... Augsburg 1729 a scene from the Commedia d'Arte

Первые виды опер.

К 17-18 веку сложилось два вида оперы:

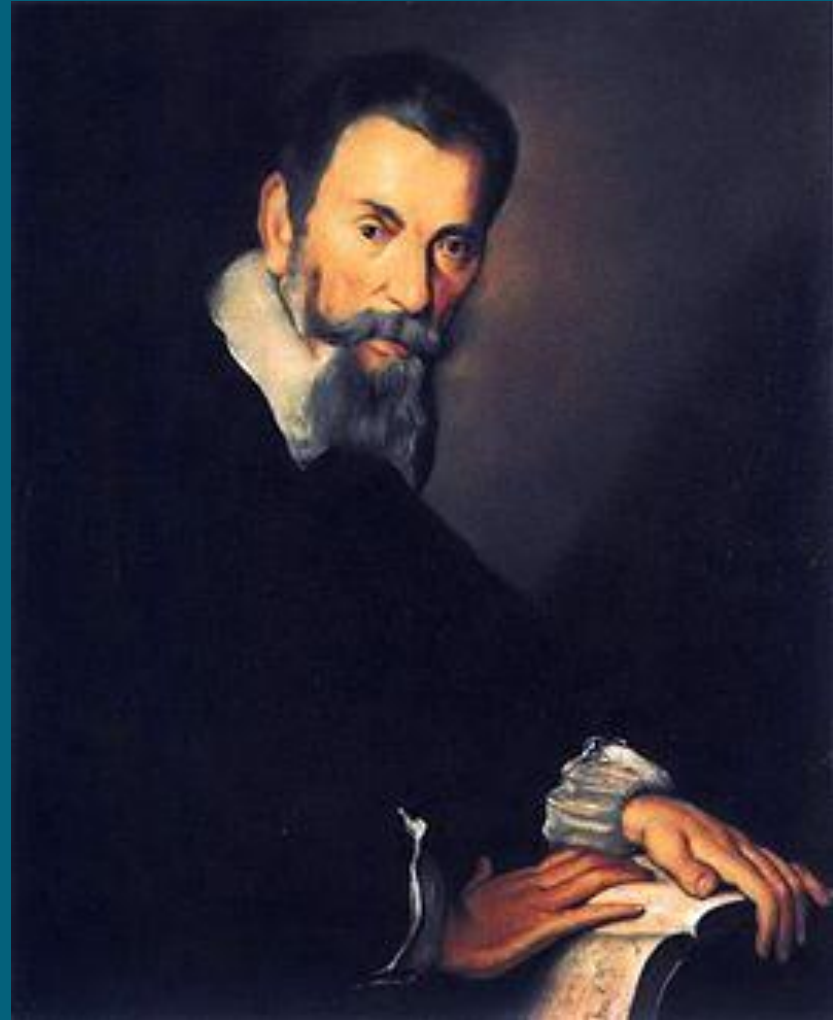
Опера-серия, серьезная опера, в ней очень много арий, ее содержание связано с античными сюжетами. Герои оперы принадлежат высшему свету.

Опера-буффо, комическая опера, герои из простого народа, и очень запутанный сюжет.

Во второй половине 19 в. Появляется 3-й тип оперы - лирическая, нередко приобретающая характер психологической драмы или трагедии.

- *Лучшие черты итальянских школ Флоренции, Рима и Венеции воплотил в своем творчестве Клаудио Монтеверди, композитор 17 века.*

18 век. Оперное искусство достигло высочайшего расцвета в Австрии.

- Кристоф Виллибальд Глюк превратил оперу-сериа в музыкальную трагедию. Его опера «Орфей и Эвридика» и по сей день остается вершиной оперного искусства*

Целая эпоха в развитии оперного искусства связана с Вольфгангом Амадеем Моцартом, создавшего форму музыкально-драматического спектакля, органично соединяющего в себе трагические и комические элементы.

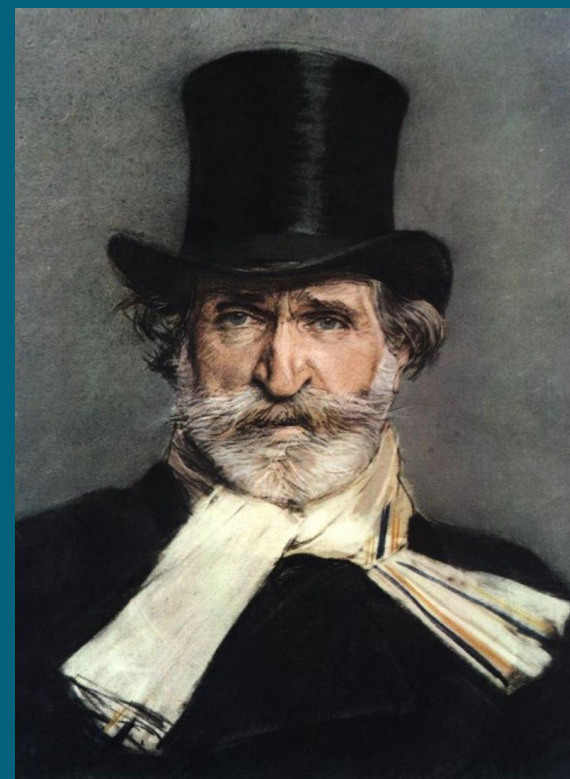
- Свадьба Фигаро
- Дон Жуан
- Волшебная флейта

Италия

**Джоаккино Россини
1792-1868)**

Выдающийся итальянский композитор, автор 39 опер, духовной и камерной музыки. Его самые известные оперы - это итальянские оперы-буффа «Севильский цирюльник» и «Золушка» и франкоязычные эпопеи «Моисей в Египте» и «Вильгельм Телль».

Джузеппе Верди (1813-1901)

итальянский композитор, творчество которого является одним из крупнейших достижений мирового оперного искусства и кульминацией развития итальянской оперы XIX века.

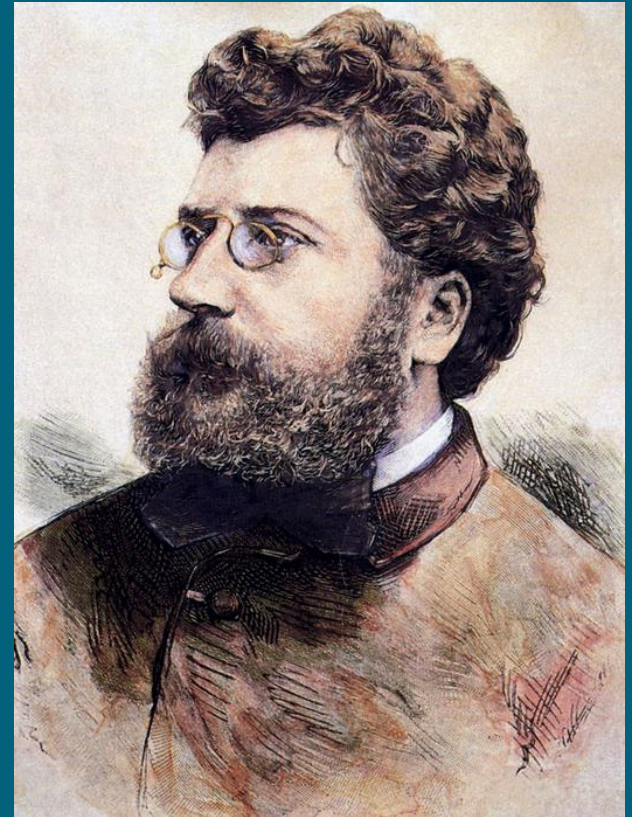
Композитором созданы 26 опер и один реквием. Лучшие оперы композитора: «Бал-маскарад», «Риголетто», «Трубадур», «Травиата». Вершина творчества — последние оперы: «Аида», «Отелло», «Фальстаф».

Франция

Шарль Гуно (1818-1893)

Французский композитор
Французский композитор, музыкальный критик,
писатель-мемуарист. Основатель жанра
французской лирической оперы

Жорж Бизе (1838-1875)

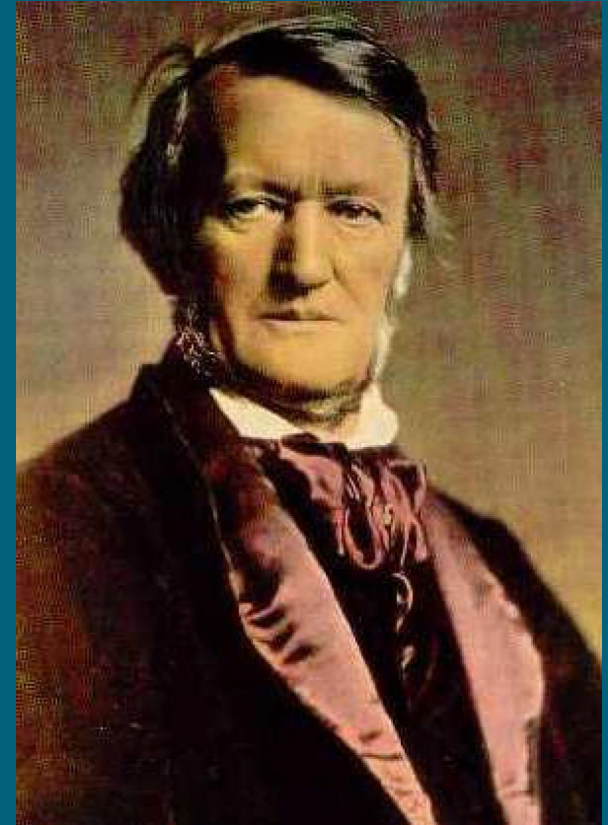
Французский композитор
Французский композитор периода романтизма,
автор оркестровых произведений, романсов,
фортепианных пьес, а также опер, самой известной
из которых стала «Кармен».

Германия

Карл Мария фон Вебер (1786-1826)

Немецкий композитор
Немецкий композитор, дирижёр, пианист, музыкальный писатель, основоположник немецкой романтической оперы, предшественник Вагнера.

Рихард Вагнер (1813-1883)

Немецкий композитор
Немецкий композитор, дирижёр и теоретик искусства. Крупнейший реформатор оперы, Вагнер оказал значительное влияние на европейскую музыкальную культуру, особенно немецкую, в особенности на развитие оперных и симфонических жанров.

**Александр Сергеевич
Даргомыжский
(1813-1869)**

Русский композитор, чьё творчество оказало существенное влияние на развитие русского музыкального искусства XIX века. Один из наиболее заметных композиторов периода между творчеством Михаила Глинки и «Могучей кучки», Даргомыжский считается основоположником реалистического направления в русской музыке, последователями которого явились многие композиторы последующих поколений

М.И. Глинка

Оперы:

«Жизнь за царя»,

«Руслан и Людмила»

Автор множества песен
и романсов

«Могучая кучка»

М.А. Балакирев

Ц.А. Кюи

А.П. Бородин

М.П. Мусоргский

Н.А. Римский-Корсаков

Чайковский
Петр Ильич

1. «Воевода» — опера по пьесе А.Н. Островского (1868)
2. «Ундина» — по книге Ф. Мотта-Фуке об ундине (1869)
3. «Опричник» — на основе повести И.И. Лажечникова (1872)
4. «Евгений Онегин» — по одноимённому роману в стихах А.С. Пушкина (1878)
5. «Орлеанская дева» — по разным источникам истории о Жанне д'Арк (1879)
6. «Мазепа» — по поэме А.С. Пушкина «Полтава» (1883)
7. «Черевички» — опера по повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» (1885)
8. «Чародейка» — написана по одноимённой трагедии И.В. Шпагинского (1887)
9. «Пиковая дама» — по повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» (1890)
10. «Иоланта» — по драме Х. Херца «Дочь короля Рене» (1891)

- Создание оперы
начинается с
литературной основы –

либретто

Опера открывается

увертюрой

(с французского – «открытие»).

Опера состоит из:

- ❖ **Действий** (актов), а каждое действие состоит из эпизодов:
- ❖ Арий
- ❖ Речитативов
- ❖ Ансамблей (дуэты, трио)
- ❖ Хоровых и инструментальных разделов.

АРИЯ

– занимает в опере главное место, исполняемая только соло, она полно характеризует героя и раскрывает его мир чувств и переживаний.

РЕЧИТАТИВ

*(итал.- «декламировать») –
пение близкое к
разговорной речи,
исполняется говорком на
фоне отдельных
аккордов.*

- Либретто (с фр. – «книжечка») – это литературный текст и часто под либретто имеют в виду краткое содержание оперы или балета.

Увертюра –

**оркестровая пьеса,
исполняемая перед
театральным
представлением и
вводящая в круг настроений
предстоящего зрелища.**

