

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.*

Первые виды опер.

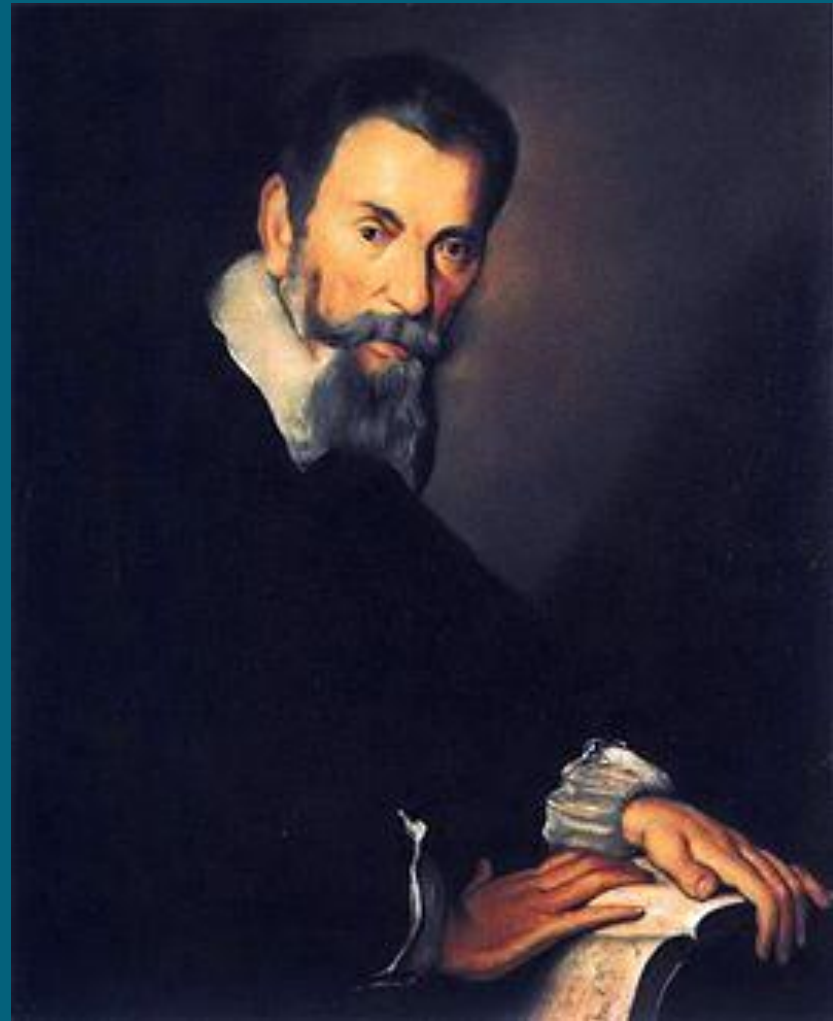
К 17-18 веку сложилось два вида оперы:

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.

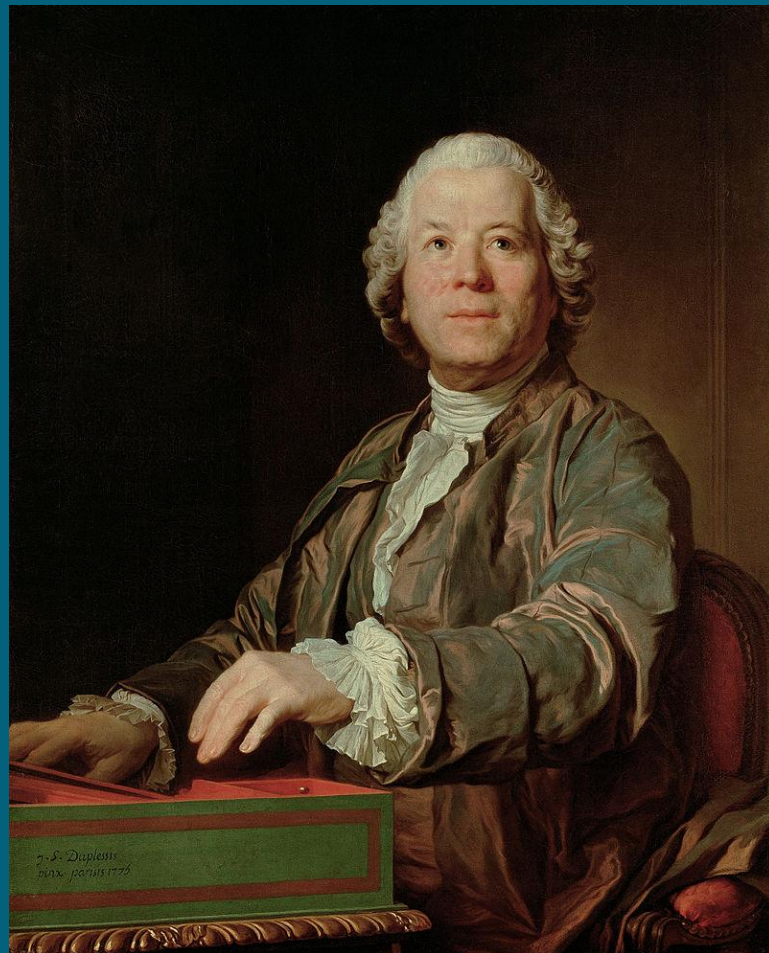
Во второй половине 19 в. Появляется 3-й тип оперы - лирическая, нередко приобретающая характер психологической драмы или трагедии.

- *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.

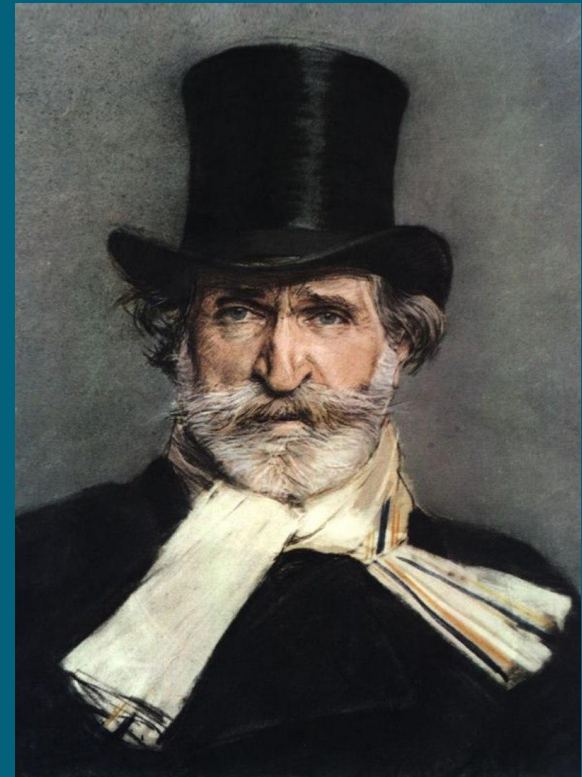
- Свадьба Фигаро
- Дон Жуан
- Волшебная флейта

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.

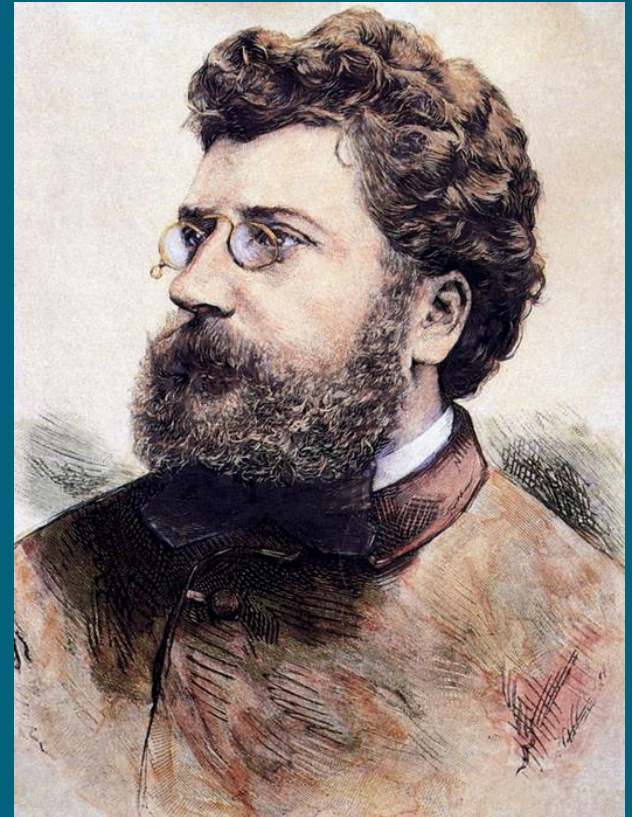
Композитором созданы 26 опер и один реквием. Лучшие оперы композитора: «Бал-маскарад», «Риголетто», «Трубадур», «Травиата». Вершина творчества — последние оперы: «Аида», «Отелло», «Фальстаф».

Франция

Шарль Гуно (1818-1893)

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

Жорж Бизе (1838-1875)

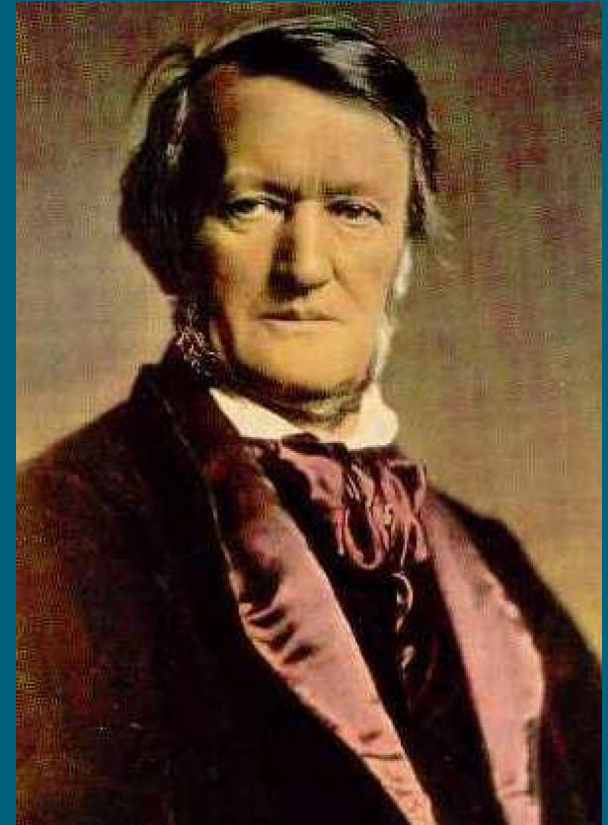
Французский композитор
Французский композитор периода романтизма,
автор оркестровых произведений, романсов,
фортепианных пьес, а также опер, самой известной
из которых стала «Кармен».

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.**

