

Музыка в театре

Урок – презентация

«Искусство»

Проходят дни, проходят годы,
Но негасим искусства свет,
Творенье гордое природы-
Искусству служит человек.

В огромных собираясь залах,
Внимая звукам неземным,
В аккордах дивных растворяясь,
Мы видим мир чуть-чуть иным.

высотах,
с чем!

Тарская

Уходят мелкие заботы,
И исчезает груз проблем,
Душа парит в таких

Что и сравнить нельзя ни

Алина

Театральная музыка

Театральная музыка, в широком смысле музыка в любых театральных спектаклях, то есть как в постановках театра музыкального (опера, балет, оперетта, музыкальная драма, музыкальная комедия), так и драматического. Обычно под «театральной музыкой» понимают только музыку в спектаклях драматического театра (в трагедии, драме, комедии). В музыкальном театре музыка — важнейшее средство характеристики образов и сценических положений, неотъемлемый компонент драматургии спектакля, в конечном счёте — ведущий проводник художественной идеи. В драматическом театре она способствует созданию определённой эмоциональной атмосферы спектакля; наряду с прочими средствами воссоздаёт исторический, национальный и локальный колорит, углубляет характеристики персонажей, подчёркивает переломные моменты развития действия, драматические кульминации. Велика её роль в лирических сценах, в обрисовке сказочных, фантастических образов. Часто она выполняет и важную драматургическую роль.

РОЛЬ МУЗЫКИ В ТЕАТРЕ

Музыка в театр пришла в V в. до н.э. Все началось с Древней Греции, где хор в Античных Греческих трагедиях был неотъемлемым элементом спектакля. Он находился на оркестре и распевал стихи, в которых оправдывал или осуждал действия главных персон. Актеры также нередко переходили в пение, с целью создать максимальную эмоцию. В состав хора входило 12-15 человек. Они выполняли функцию создания определенной атмосферы в необходимой сцене. Появился первый оркестр, не многочисленный и состоящий из труб, гитар, барабанов и других ударных инструментов. С развитием театра стали появляться его новые жанры.

Редкий драматический спектакль обходится сегодня без музыки. Инструментальная и вокальная, самостоятельная и вспомогательная, дополняющая драматическое действие (например, персонаж играет на музыкальном инструменте, танцует, поет), музыка помогает раскрыть идею пьесы, психологию и характеры действующих лиц, вводит зрителя в эпоху, подчеркивает время и место действия, обнажает драматический или комический подтекст, создает психологический фон для диалога, поддерживает ритм спектакля, уточняет его жанр и выполняет другие задачи.

Вместе с драматургом, режиссером и актером, композитор — один из авторов спектакля. Приступая к работе над пьесой, он тщательно знакомится с музыкой времени, в котором происходит действие. Под какую музыку танцевал на балу Чацкий? Какие песни были по нраву купцам из пьес А. Н. Островского? Что трубили королевские трубачи при выходе короля Лира? Изучив музыкальную фактуру эпохи, композитор её не копирует, а чаще всего пишет музыку, лишь в какой-то степени имитирующую исторический мелос и музыкальную стилистику тех лет. Такой подход оправдан: пьеса старая, но идет-то она сегодня, смотрят её сегодняшние зрители.

В истории театра были периоды, когда музыка лишь усиливала эмоциональные переживания зрителей. Так, в мелодраме, когда злодей подкрадывался к жертве, зловещая музыка предупреждала публику о готовящемся злодеянии; встречу влюбленных отмечал ликующий мажорный всплеск, а их разлуку подчеркивала печальная флейта. Отзвуки такого использования музыки живы до сих пор, но теперь не они определяют характер музыки для театра. Сегодня она — важнейшее средство образного отражения действительности.

Музыка занимает в театре видное место. Театральное искусство отличается от других видов искусств. Сюжет и характеры героев раскрываются здесь через сценическое действие, игру актеров.

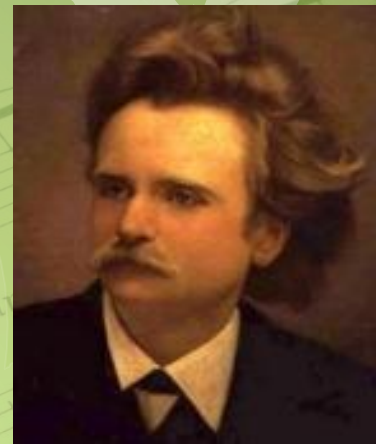
Комедия и драма, водевиль и оперетта, опера и балет– все это различные жанры театрального искусства.

В музыкальном театре ставятся оперы, балеты, оперетты. Там музыка является наиболее важной стороной, основой всего спектакля. Часто звучит музыка и в драматическом театре.

Музыку к пьесе в драматическом театре композитор создает обычно в содружестве с драматургом или по заказу театра. Это песни, танцы, хоры, а также инструментальные эпизоды. Музыка усиливает воздействие спектакля на зрителя. Она помогает ярче обрисовать тот или иной момент действия, передать настроение героев.

Эдвард Григ «Пер Гюнт»

«Пер Гюнт» - пьеса выдающегося драматурга, соотечественника Грига, **Генрика Ибсена**.

Герой драмы, норвежский крестьянин Пер Гюнт покидает родную деревню и отправляется в дальние странствия. Он переживает удивительные приключения, многие из которых Ибсен связал с эпизодами из старинных норвежских легенд и преданий.

Вдохновленный образами драмы, Григ написал к ней музыку. Она сопровождает отдельные эпизоды спектакля, звучит перед началом действий. Композитор изобразил суровую и прекрасную природу Норвегии, фантастику и старинный быт, простые и искренние человеческие чувства.

Большой популярностью в симфонических концертах пользуются две оркестровые сюиты, составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме «Пер Гюнт».

24 февраля 1876 года состоялась премьера этого спектакля.

Первая сюита состоит из 4-х частей, контрастных по характеру:

Первая часть – «Утро» - рисует картину светлой, безмятежной природы.

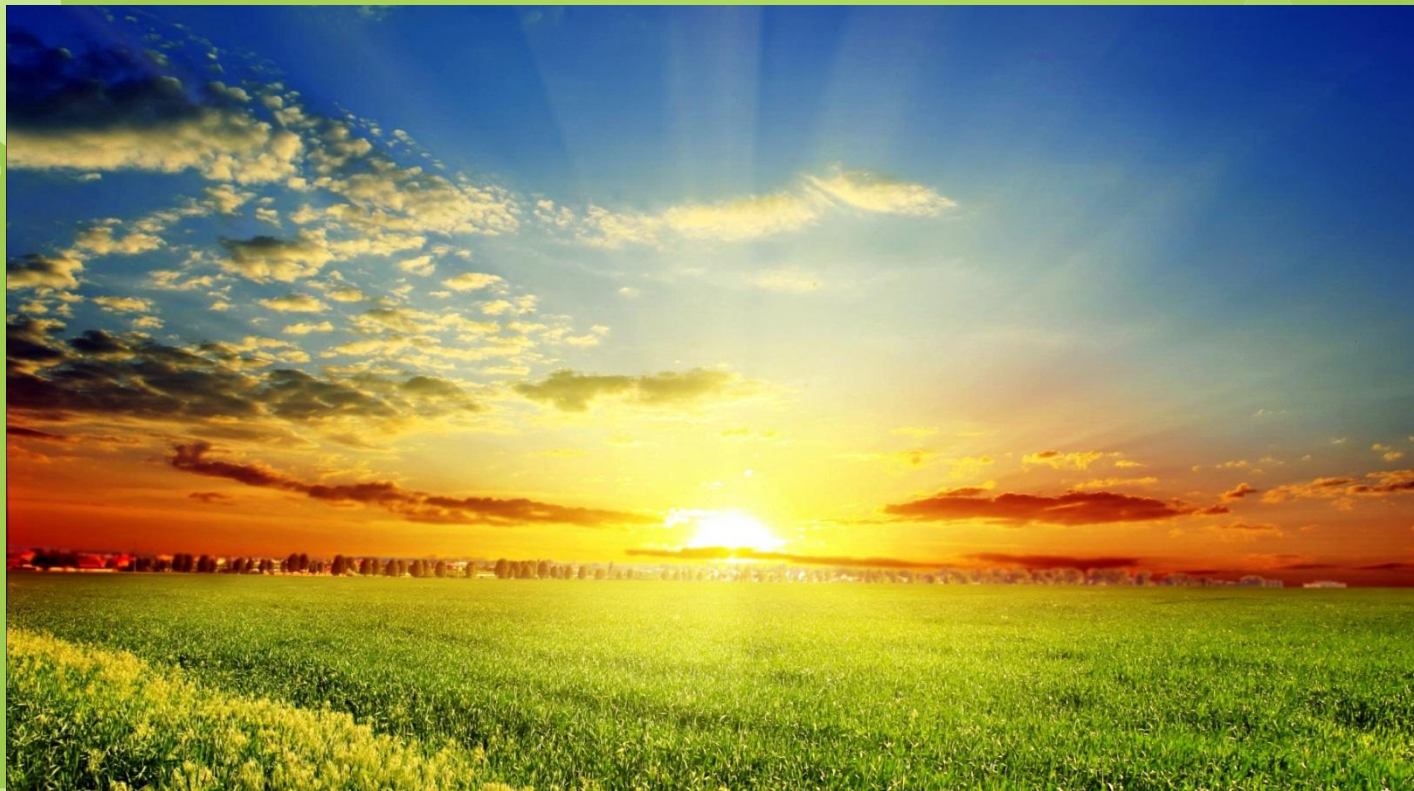
Вторая часть – «Смерть Озе» - передает настроение скорби.

Третья часть – «Танец Анитры» - легкая и грациозная пьеса, напоминающая мазурку.

Четвертая часть – «В пещере горного короля» - изображает сказочное шествие.

«Утро»

Пер Гюнт встречает восход солнца ... Звучит спокойная, прозрачная мелодия. Ее начало сродни пастушьим наигрышам. В среднем эпизоде она разрастается в насыщенном звучании струнных, а затем и всего оркестра, как будто лучи солнца торжественно заливают все вокруг своим светом.

«Смерть Озе»

...Пер сидит у постели умирающей матери и рассказывает одну из самых своих красивых сказок: они оба приглашены в волшебный замок. Вороной уже запряжён, они едут по снежному полю, по лесу. Их встречает сам святой Пётр. Пусть же хозяин волшебного замка воздаст Озе за доброту и заботу, которые раньше не ценил Пер!

...Но тут сын замечает, что мать умирает. Увлекаемая в волшебный сказочный мир, Озе, умиротворённая, засыпает...

«Танец Анитры»

Во время путешествий по аравийской пустыне Пер Гюнт встречается с вождём племени бедуинов. Дочь вождя Анитра исполняет перед гостем свой изящный восточный танец, она хочет его очаровать. Мелодию исполняет группа скрипок под аккомпанемент виолончелей и контрабасов приёмом пиццикато (щипком). Рисунок мелодии очень разнообразен: она то устремляется вверх, звучит то поступенно, то скачкообразно. Мелодия меняется, потому, что изменчив характер самой девушки. Основная тема меняет свой характер, повторяясь в разных голосах оркестра.

«В пещере горного

короля»

Возвращаясь на родину, Пер Гюнт попадает в царство троллей – фантастических злых существ – и чуть не погибает в их мрачной пещере. Пьеса написана в форме вариаций. Её основная тема звучит таинственно и настороженно. В нижнем регистре, на рiано, шаги троллей еле слышны: они идут осторожно, неторопливо. Постепенно, в каждой последующей вариации, тема становится всё более угрожающей и зловещей, ускоряется темп, она перемещается в верхний регистр, добавляются всё новые инструменты. Пьеса заканчивается резким звучанием грозных аккордов – гневным приказом горного короля.

Роль музыки в театре

Музыка играет огромную и очень значимую роль в театре. Она является важным средством характеристики сценических положений и образов, неотъемлемым компонентом драматургии спектакля, ведущим проводником художественной идеи. В драматических постановках музыкальное сопровождение создает определенную эмоциональную атмосферу. В сочетании с другими средствами она воссоздает национальный, исторический и локальный колорит, углубляя характеристики персонажей. Музыка способствует драматической кульминации, подчеркивая переломные моменты в пьесе. Она подчеркивает всю красоту и полноценность того, что происходит на сцене...