

**Американска
я
национална
я опера**

Повторим...

- Дайте определение
  - 1) Спиричуэл
  - 2) Блюз
  - 3) Регтайм
  - 4) Джаз
-
- Кого из джазовых певцов вы знаете?

**Джордж
Гершвин
(1898 - 1937)**

Многие композиторы ходили вокруг джаза, как коты вокруг миски с горячим супом, ожидая, пока он немного остынет. Джорджу Гершвину удалось решить проблему. Подобно Принцу из известной сказки, он взял за руку Золушку и провозгласил ее принцессой, невзирая на бешеную злобу ее завистливых сестер...

Исследователь творчества Гершвина

Классические
традиции
музыки

Джазовые
традиции
музыки

СИМФОДЖАЗ

Спустя почти 100 лет после создания в России М. Глинкой подлинно народной драмы – оперы «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») – Джордж Гершвин написал оперу «Порги и Бесс», первую американскую национальную оперу.

Композитор нашёл героев своей оперы среди самых бесправных граждан США – негров.

- Он несколько месяцев провёл среди беднейшего негритянского населения, живя с ним одной жизнью, изучая его быт, речь и художественное творчество.

Создание оперы

- По замыслу композитора, все роли в этой опере должны были играть темнокожие исполнители, а не загримированные белые артисты.

Создание оперы

- В основу либретто легла пьеса Дороти и Дюбоза Хейварда «Порги»

Создание оперы

- **Либретто оперы написали Дюбоз Хейвард и Айра Гершвин**

Главные герои

**Порги – бедный
калека**

**Бесс – простая
женщина**

Главные герои

**Спортинг Лайф –
торговец наркотиками,
аморальная личность**

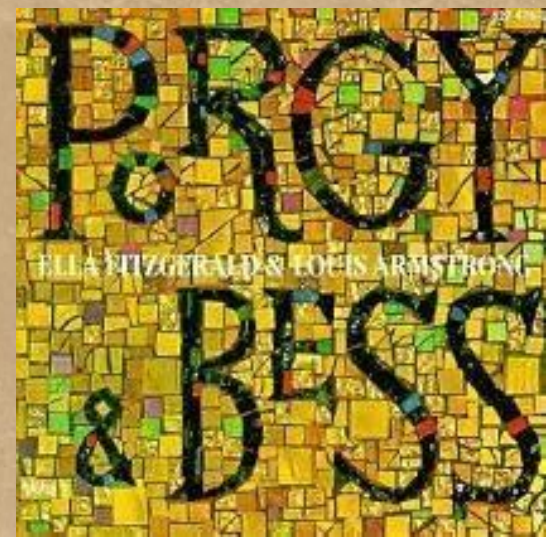

**Грузчик Кроун,
безнравственный и
отпетый мошенник**

Содержание оперы

Контраст – главный принцип сценической драматургии

В основе - идея противопоставления простых обитателей бедняцкого посёлка миру людей, развращённых страстью к наживе.

Два центральных образа олицетворяют собой две стороны драматического конфликта.

Это Порги – бедный калека и порядочный человек

Спортинг Лайф – торговец наркотиками, аморальная личность.

Они борются за душу простой женщины – Бесс, в которую оба влюблены.

Музыкальные номера

Опера начинается коротким оркестровым вступлением, очень живым, горячим (англ. — *hot*),

полным ярких красок и острых, волнующих ритмов.

Вслед за оркестром звучит фортепианный фрагмент с синкопированным ритмом, характерным для негритянского блюза. блюза.

Содержание оперы

- Однажды, на исходе дня, в нищенский квартал, где жил Порге и его соседи рыбаки, явился грузчик Кроун, безнравственный и отпетый мошенник. С ним была Бесс, считающаяся его невестой. Началась игра в кости.

Содержание оперы

- Тут же присутствует Спортиаг Лайф, распространитель кокаина. Ему приглянулась Бесс. В игре кто - то решает мошенничать. Разгорается драка. Под воздействием наркотиков, Кроун убивает партнёра по игре, бедняка Роббинса. Тотчас все в страхе разбегаются.

Содержание оперы

- Пытавшуюся скрыться от полицейских девушку никто не хочет пустить в свои жилища. Видя это, Спортиаг Лайф предлагает девушке уехать с ним в Нью-Йорк. Девушка отказывается. И тут появляется калека Порге. Бесс скрывается в домике влюбленного в нее спасителя.

Содержание оперы

- Идёт время. Порге безмерно счастлив райской жизни с любимой девушкой в своей ветхой лачуге.

Содержание оперы

- Порге забирают как свидетеля. А в это время Бесс всё-таки уезжает со Спортинг Лайфом в Нью-Йорк поддавшись его уговорам в поисках «шикарной» жизни.

Содержание оперы

- Но однажды появляется Кроун, он ищет Бесс. Лайф сообщает, что к дому Порге движется Кроун. Грузчик вооружен ножом. Он набрасывается на Порге, но тот, изловчившись, сам наносит страшный удар, и убивает Кроуна.

Содержание оперы

- Через несколько дней домой возвращается счастливый Порге. Соседи сообщают Порге ужасную весть: его любимой больше нет с ним. Не в силах пережить этого, Порге, собрав свои вещи, отправляется искать свою Бесс.

Музыкальные номера

Большую роль в опере играет хор, олицетворяющий народ.

Он активно участвует во всех событиях, эмоционально откликается на них – страдает, радуется, смеётся, тоскует.

Хоры звучат в самых важных моментах действия.

Музыкальные номера

Хоровые реплики
вплетаются и в сольные
номера –

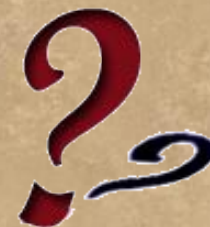
- Песенка Спортинг Лайфа и хор, олицетворяющий народ.

Песенка Спортинг Лайфа

- Какой музыкой он обрисован?
- Почему хор подхватывает мотив его песни?
- Какими музыкальными средствами композитор подчеркивает отрицательные черты героя?

Музыкальные номера

Хор подхватывает основной мотив вступления, и из него словно вырастает

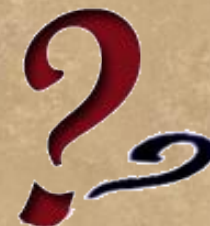
«Колыбельная Клары»
(«**Summertime**» – летнее время), в которой также присутствуют **черты блюза**, придающие ей одновременно и **меланхолический, и чувственный характер** .

«Колыбельная Клары»

- ◆ Какой лад выбрал автор для этого произведения?
- ◆ Какие чувства хочет пробудить автор в слушателях?
- ◆ Почему в начале оперы звучит лирическая колыбельная?

Музыкальные номера

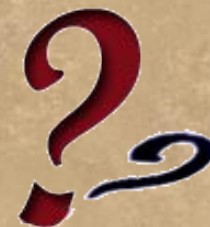
- Последняя песня, в которой Порги поёт о том, что он собирается искать Бесс и для этого готов пересечь на своей тележке весь континент, звучит как торжество любви и веры.

Хор «О, Господи, я на своем пути...»

- ❖ Сформулируйте основную идею оперы «Порги и Бесс».
- ❖ Вспомните оперы других композиторов, в которых утверждаются те же нравственные ценности.

Развитие оперных традиций

Обратившись к оперному жанру, Гершвин новаторски обогатил оперный жанр, раздвинул рамки его выразительности и в то же время, остался верным традициям.

Это проявилось как в оркестровых, сольных номерах оперы, так и в трактовке массовых сцен.

Здесь композитор, безусловно, опирался на опыт русских композиторов, которых очень ценил.

Развитие оперных традиций

Гершвин, «подслушав» выкрики уличных торговцев (*типичные для негритянского квартала восклицания*), **многоголосицу** толпы, **мастерски воплотил их в характерных ритмоинтонациях.**

Следование традициям жанра проявилось у Гершвина и в использовании **интонаций негритянского фольклора**, и в классической отточенности мелодических партий, и в широком привлечении **речитатива.**

Опера «Порги и Бесс» стала национальным достоянием Америки и вошла в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Особенности негритянского фольклора, джазовую стилистику Гершвин сумел преломить в традиционные для оперного жанра формы.

Они засверкали новыми красками, раскрывая по законам музыкального театра драму жизни простых людей из негритянского посёлка.

Развитие оперных традиций

Его песенки игривы и незамысловаты.

В музыкальную ткань многих номеров вплетены выкрики толпы, контрастирующие с красивой мелодичной их частью

Развёрнутые вокальные мелодии чередуются с речитативными вставками, полифоническим переплетением голосов

Развитие оперных традиций

В песнях слышатся типично блюзовые интонации (блюзовые ноты и синкопы).

Ансамблевые вставки (вплетение голосов Марии, Бесс, Порги) **рисуют сцены народного веселья.**

Интересно, что **в состав** аккомпанирующего оркестра Гершвин впервые в истории оперы **ввёл банджо** - инструмент, который ассоциируется с исполнением негритянских блюзов, а также «белых» ковбойских песен.

Развитие оперных традиций

Яркие сцены с участием хоров.
Используется оживлённый темп и танцевальные ритмы.

В мелодике замечательного хора (заключительный номер «О, Господи, я на своём пути...») явно чувствуются интонации духовного гимна, которым собравшиеся провожают Порги.

Развитие оперных традиций

Образы героев оперы в каждом действии раскрываются с разных сторон.

При этом Гершвин не делит своих персонажей

на отрицательных и положительных.

Их характеры, как это часто бывает в жизни, сотканы из различных черт, раскрываются в различных по стилистике вокальных номерах

