

Искусство: 9 класс. Тема §18

Когда опера превращается в спектакль

Санкт-Петербург, 2017

18.1. Творцы оперного спектакля

18.1. Творцы оперного спектакля

Трудно назвать другой жанр музыкального театра, в котором все виды искусства соединялись бы так органично и выразительно, как в опере.

Создание оперного спектакля – это не только талант и вдохновение сотен людей, а поистине титанический труд, требующий от всех его участников абсолютной отдачи, напряжения творческих и физических сил.



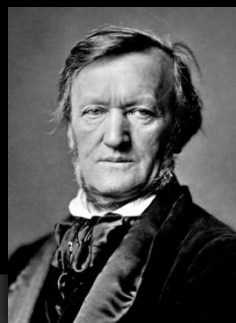
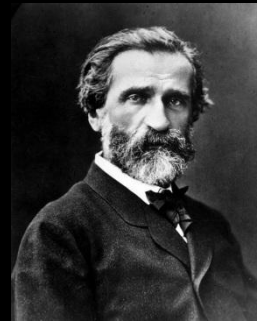
18.1. Творцы оперного спектакля

- Главный творец оперы – **композитор**, сочиняющий музыку по законам театральной драматургии.
- Можно сказать, что **все поиски формы сценического воплощения оперы на сцене начинаются именно с музыки**, сочинённой композитором.



18.1. Творцы оперного спектакля

Как известно, тайна сценического воздействия музыки на слушателя доступна далеко не каждому композитору. Ею владеют только подлинные музыкальные драматурги: В. А. Моцарт, М. И. Глинка, Дж. Верди, М. П. Мусоргский, Ж. Бизе, П. И. Чайковский, Р. Вагнер, Н. А. Римский-Корсаков, А. П. Бородин, С. С. Прокофьев.



18.1. Творцы оперного спектакля

- Работа над оперой начинается с написания либретто.
- Либретто должно носить действенный характер, отвечать сценическим законам, позволять композитору выстраивать спектакль.
- Основным источником для либретто является мировая литература.



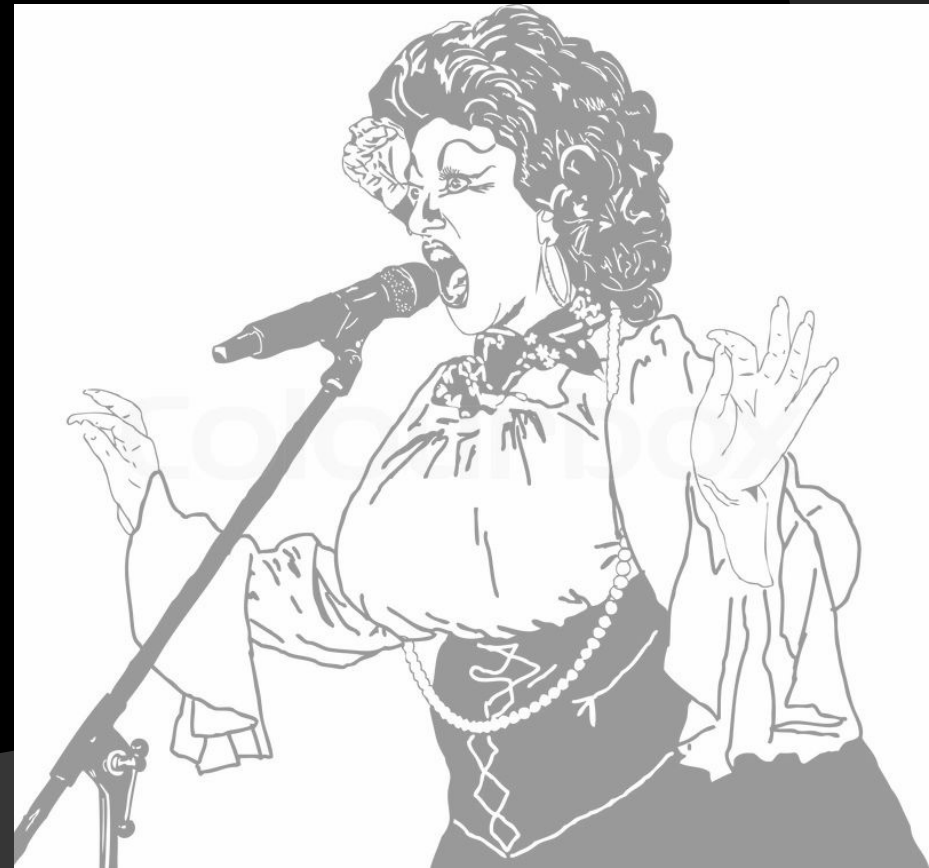
18.1. Творцы оперного спектакля

- Либретто – это лишь отправная точка в процессе создания оперы, первый импульс к образному воплощению композитором идеи драматического произведения.
- Важнейшей задачей либреттиста является соотнесение логически сценического действия с закономерностями музыкальной композиции.



18.1. Творцы оперного спектакля

- Очень часто в оперном спектакле можно увидеть хореографические номера, балет.
- Средства выразительности у них диаметрально противоположны.



18.1. Творцы оперного спектакля

- Многие в успехе постановки оперного спектакля зависят от художника. Главная задача декораций и костюмов заключается в том, чтобы **разбудить воображение зрителей**.
- Художник должен создавать декорации, которые способствуют развитию сценического действия и не противоречат музыкальной логике оперного спектакля.



Опера Бородина «Князь Игорь». Самарский театр оперы и балета



18.1. Творцы оперного спектакля

- В современном театре декорации готовят с помощью разнообразных художественных средств: живописи, графики, скульптуры. Значительно обогатилась сценическая техника: широко используются синтетические материалы, люминесцентные краски, фото- и кинопроекция, коллажи, системы зеркал, сложнейшие световые партитуры.



Декорации к опере «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова

18.1. Творцы оперного спектакля

- **Руководит постановкой оперы дирижёр**, в задачи которого входит музыкальная интерпретация спектакля.
- Оперный дирижёр участвует в назначении артистов на роли, работает с ними над созданием локального образа, предлагая его различные трактовки.

По взмаху дирижёрской палочки не только рождаются звуки, но и происходит процесс сотворчества актёров и публики.



18.2. Роль режиссера и актера в опере

18.2. Роль режиссёра и актёра в опере

- Осуществление сценического решения спектакля целиком и полностью находится в компетенции режиссёра.
- Главная его задача – художественная организация оперного театра, проникновение в природу оперного синтеза музыки и действия.



18.2. Роль режиссёра и актёра в опере

По мнению Б. А. Покровского, человек этой профессии должен:

- овладеть анализом оперной партитуры;
- знать стилевые и индивидуальные свойства творчества композитора;
- обладать умением создать концепцию;
- изучить специфику искусства оперного актёра;
- продумать постановочную организацию спектакля;
- уметь работать с коллективом и учитывать потребности зрителей.



**Борис Александрович
Покровский**

18.2. Роль режиссёра и актёра в опере

- Важнейшей целью работы режиссёра с певцами является пробуждение их актёрских способностей и творческого воображения.
- Он предлагает возможные пути драматического решения образа, помогает определить его место среди других персонажей в общей системе характеров.



18.2. Роль режиссёра и актёра в опере

- Роль актёра (певца) в опере во многом **схожа с работой актёра в драматическом театре.**
- Разница: **актёр драмы создаёт свою логику чувств, а оперному актёру эта логика задана партитурой.**



18.2. Роль режиссёра и актёра в опере

- Большую роль в актёрском исполнении играет **пластика**. Она необходима актёру для того, чтобы в любом жесте, любой мизансцене ощущать связь со звучащей музыкой.



18.2. Роль режиссёра и актёра в опере

- Не меньшее значение имеет для оперного артиста **дикция**.
- Плохо разбирая слова поющего актёра, зритель сумеет в общих чертах понять, какие чувства испытывает его персонаж, а вот что именно с ним происходит, останется для него тайной.
- Певец обязательно должен донести смысл текста до зрителя.



18.2. Роль режиссёра и актёра в опере

- Также важным элементом оперы является **публика**, которая всякий раз приходит в оперный театр и с замиранием сердца ждёт встречи с великим и поистине великим чудом.



Знаменитые оперные театры

Знаменитые оперные театры

- Оперный театр **Ла Скала**, основанный в Милане в **1778** году.
- Архитектор **Джузеппе Пьермарини**.
- Театр построен на месте церкви **Санта-Лучия делла Скала**.



Знаменитые оперные театры

- **Сиднейский оперный театр.**
- Строился в период с **1959 по 1973** год.
- Архитектор – датчанин Йорн Утзон.



Знаменитые оперные театры

- 1861 год – начато строительство специального здания для **Венской государственной оперы**.
- Архитекторы – Август Зикард фон Зикардсбург и Эдуард ван дер Нюль.
- Здание было завершено к 1869 году.



Знаменитые оперные театры

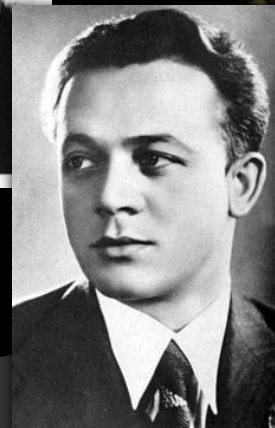
- Парижская национальная опера то же, что Гранд-опера, в современной Франции известна как Опера́ Гарньё́. Дворец Гарнье – 13 по счёту парижская опера после официального признания этого вида искусства.
- Строилась с 1860 по 1875 год.
- Архитектор – Шарль Гарнье.



Известные оперные певцы

Знаменитые оперные певцы

- Фёдор Иванович Шаляпин
- Ирина Константиновна Архипова
- Гали́на Па́вловна Вишне́вская
- Серге́й Яковле́вич Лёмешев
- Дми́трий Алекса́ндрович Хворосто́вский
- Усма́н Гафия́тович Альме́ев



Известные оперы

Известные оперы

- «**Моцарт и Сальери**» – одноактная опера Николая Римского-Корсакова. Либретто с незначительными сокращениями следует тексту произведения А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери».
- Сюжет оперы, как и драмы Пушкина, построен на легенде об отравлении Вольфганга Амадея Моцарта «завистником» Антонио Сальери.



Известные оперы

- **«Сказка о царе Салтане»** – опера в 4 действиях с прологом, написана Николаем Римским-Корсаковым.
- Мысль о написании оперы на сюжет сказки Пушкина пришла к композитору вскоре после окончания «Царской невесты», и разработка сценария началась зимой 1898–1899 года. Окончить оперу предполагалось к столетию со дня рождения Пушкина. Активным сотрудником композитора стал его либреттист В. И. Бельский. Весной 1899 года композитор приступил к сочинению музыки, к осени опера была написана, а в январе 1900 года завершена работа над партитурой. Премьера «Сказки о царе Салтане» состоялась 21 октября 1900 г. на сцене Товарищества Солодовниковского театра (московской частной оперы). Дирижёр – Михаил Ипполитов-Иванов. Художник-постановщик – Михаил Врубель.

Известные оперы



Известные оперы

- **«Золотой петушок»** – опера Н. А. Римского-Корсакова, написанная в 1908 году. Начало работы над оперой относится к осени 1906 года.
- Сочинение оперы происходило в стремительном темпе. В сентябре 1907 года партитура была завершена и отдана в печать. Первоначально пропустив текст либретто без изменений, на другой день цензура взяла его обратно и потребовала множественных изменений.
- В итоге Римский-Корсаков был вынужден согласиться с некоторыми цензурными изменениями, но потребовал, чтобы на спектакле продавались отдельно книжечки с полным текстом либретто в оригинальной версии. Однако при жизни композитора постановку оперы осуществить не удалось, она была поставлена лишь после его смерти.

Известные оперы



«Золотой петушок» – опера Николая Андреевича Римского-Корсакова, написанная в 1908 году по одноимённой сказке А.С. Пушкина. Декорации И. Билибина.

Известные оперы



Опера «Золотой петушок» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге

Тест

Тест

1. Кто главный творец оперы?
2. Кто руководит постановкой оперы?
3. Запишите имена не менее трех известных вам оперных композиторов.
4. С чего начинается работа над оперой?
5. Главная задача декораций и костюмов...
6. Напишите не менее трех известных вам оперных театров.

Спасибо за внимание!

ИСТОЧНИКИ

ИСТОЧНИКИ

- Данилова Г.И. Искусство: Содружество искусств. 9 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2014, глава 18.
- <http://love-mother.ru/stati/zdorove-otdyh/samye-izvestnyye-opernyye-pevcy-mira/#3> Самые известные оперные певцы мира;
- <http://learnrussianculture.blogspot.ru/2012/09/famus-russian-opera-singers.html> Знаменитые оперные певцы России;
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Альмеев,_Усман_Гафиятович
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Вишневская,_Галина_Павловна
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Лемешев,_Сергей_Яковлевич

**Урок-проект подготовлен учащимися
9в класса гимназии № 405
Юлией Березиной,
Надеждой Петровой,
Александрой Смирновой,
Дмитрием Лебедевым,
Егором Платоновым,
Дмитрием Виноградовым.**

**Учитель:
Наталия Всеволодовна Дудкина**

Санкт-Петербург, 2017

