

**Первая
американская
опера**

«Порги и Бесс»

Дж. Гершвин

- Спустя почти сто лет после написания М.И. Глинкой первой русской оперы «Иван Сусанин», Джордж Гершвин написал первую национальную американскую оперу «Порги и Бесс»

Композитор сделал героями своей оперы жителей маленького афроамериканского поселка. Он несколько месяцев провел среди беднейшего населения, живя с ними одной жизнью, изучая их быт, нравы, художественное творчество.

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

- Опера написана по пьесе Дюбоса и Дороти Хейуард «Порги». Гершвина в этой пьесе привлекала идея противопоставления простых обитателей бедняцкого мира богатым людям.

- Главным принципом сценической драматургии является *контраст*.
- Два центральных образа олицетворяет собой две стороны драматического конфликта. Это Порги - бедный калека, Спортинг Лайф – торговец наркотиками, аморальная личность.

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

- В финале оперы она все-таки уезжает со Спортинг Лайфом, в поисках «шикарной» жизни.
- Порги в финале оперы поет песню о том, что он собирается пересечь континент в поисках своей любви.

- Большую роль в опере играет хор, который эмоционально сопереживает событиям – страдает, радуется, плачет и тоскует. Хоры звучат в важные моменты оперы – на пикнике, в картине бури, в финале. Хоровые реплики вплетаются в сольные номера – в колыбельную Клары, в куплеты Спортинг Лайфа.

- Опера начинается коротким, ярким оркестровым вступлением, полный синкопирующих, острых ритмов. Вслед за ним звучит фрагмент, исполняемый на фортепиано, напоминающий блюз.
- Хор подхватывает основной мотив вступления и из него словно вырастает Колыбельная Клары («Summertime») – летнее время).

Вопросы для слушания

- Послушайте вступление к опере и колыбельную Клары. Сравните их музыку. Почему композитор после оркестрового вступления вводит фортепианный фрагмент?
- Почему в начале оперы звучит колыбельная? Какие особенности колыбельной можно выделить в этом фрагменте?

- Сравните два варианта исполнения «Колыбельной». Чем концертное исполнение отличается от исполнения в оперном спектакле?

Развитие традиций оперного спектакля.

- Дж.Гершвин остался верным оперным традициям значительно обогатив и изменив их.
- Гершвин «подслушав» выкрики уличных торговцев (типичные для негритянского квартала восклицания), многоголосицу толпы мастерски воплотил их характерных ритмоинтонациях.

- Образы героев в каждом действии раскрываются с разных сторон. Гершвин не делит персонаж на положительные и отрицательные. Их характеры как часто бывает в жизни складываются из разных черт., раскрываются в различных по стилистике вокальных номерах.

- Во втором действии развиваются образы Порни, Бесс и Спортинг Лайфа.
- В песни Порги «Богатство бедняка» слышны типично блюзовые интонации. В состав оркестра Гершвин впервые ввел банджо – инструмент, используемый для аккомпанемента блюза, инструмент белых ковбоев.

- В то же время дуэт Порги и Бесс «Ты моя жена выдержан в классических интонациях. Музыка раскрывает всю глубину чувств главных героев.

- Яркой сценой является хор «Я не могу сидеть». Оживленный темп и танцевальные ритмы, ансамблевые вставки (голоса Порги, Бесс) рисуют картину народного веселья.

Вопросы для слушания

- Какие черты характера Порги выражаются в музыке? В чем особенности мелодии, ритма песни Порги?
- Какими чувствами наполнена музыка дуэта Порги и Бесс? К какой музыке – серьезной или легкой можно отнести дуэт?

- Следующей звучит песенка Спортинг Лайфа. Он циник и негодяй, обладающей щегольской внешностью. Его песенка игрива и незамысловата. Он издевается над религиозными чувствами прихожан. «Все о чем вам проповедают и все о чем говорит Библия – все это необязательно. Все так и есть на самом деле». В музыкальную ткань номера вплетены выкрики толпы.

- Вторая песня Спортинг Лайфа «Пароход отправляется в Нью-Йорк» не оставляет равнодушным зрителей.
- Она насыщена обольстительными интонациями, спокойными ритмами. Герой явно любит себя, подчеркивая свое превосходство над другими. В этом также заключается контрастная драматургия оперы.

Вопросы для слушания

- Какой музыкой обрисован соперник Порги? Почему хор подхватывает интонации его насмешливой (богохульной) песенки)?
- Какими средствами композитор подчеркивает отрицательный характер персонажа?
- Какую выразительную функцию выполняет хор? В чем особенности интонирования хоровых номеров?

- Центральные номера III действия являются две арии Порги и хор. Ария Порги «О, Бесс, где моя Бесс» темпераментна, эмоциональна, полна чувств утраты Бесс. Музыка проникнута чувством любви и нежности к героине.

- Финальная ария Порги и хор «Господи, я на твоём пути» почти оптимистичны. Когда Порги с наивной оптимистичностью осведомляется где находится Нью-Йорк и выражает готовность проползти на своей запряженной козой тележке тысячи километров , отделяющих его от Бесс, поражаешься мужеству и оптимизму этого человека.

- В мелодике замечательного хора чувствуются ноты духовного гимна, которым собравшиеся провожают Порги.

Вопросы для слушания

- Послушайте арии Порги из III действия. Какими особенностями музыкального языка композитор подчеркивает свое отношение к композитору? Какие чувства вызывает у вас эта музыка?
- Сформулируйте основную идею оперы «Порги и Бесс».