

A red theater curtain with a gold tassel on the left side. The text is centered on the curtain.

Зарождение оперы в Италии

ние

- Что такое опера?
- Происхождение
- Разновидности оперы
- Элементы оперы
- Предшественники
- Флорентийская камерета
- Римская опера
- Неаполитанская опера
- Миланская опера

Опера

Опера – удивительное искусство. Оно одновременно и очень древнее, и очень актуальное, и массовое – и камерное, и простое – и чрезвычайно сложное. И все потому, что оно может быть своим, родным любому человеку – так как использует то, что есть практически у всех - ГОЛОС.

Слово «опера» в переводе с итальянского буквально означает труд, сочинение. В этом музыкальном жанре слиты в единое целое поэзия и драматическое искусство, вокальная и инструментальная музыка, мимика, танцы,

Происхождение

Всем известно, что родиной оперы является Италия. Как самостоятельный жанр она появилась в 16 веке. И постепенно с течением времени распространилась по всей Европе. Первый оперный театр был открыт в Италии в 17 веке, и он стал первым в мире театром такого рода. Интересным является тот факт, что первоначальное название оперы было «драма для музыки». Сама эта идея зародилась в эпоху Возрождения во Флоренции, в небольшом кружке, заседания которого проводились в домашней обстановке. Эта будущая итальянская опера представляла соединение

Разновидности

Исторически сложились определённые формы оперной музыки. При наличии некоторых общих закономерностей оперной драматургии все её компоненты в зависимости от типов оперы толкуются различно:

- большая опера (*opera seria* — итал., *tragédie lyrique*, позднее *grand-opéra* — франц.),
- полукомическая (*semiseria*),
- комическая опера (*opera-buffa* — итал., *opéra-comique* — франц., *Spieloper* — нем.),

романтическая опера, на романтический сюжет.

оперы

- балладная опера
- *semi*-опера, полу-опера, опера "наполовину" (*semi* - лат. наполовину) - форма английской барочной оперы, в которой сочетаются устная Драма (жанр) драма, вокальные мизансцены, танцы и симфонические произведения. Одним из приверженцев *semi*-оперы считается английский композитор Генри Пёрселл,
- опера-балет

Элементы

оперы

Оперное произведение делится на акты, картины, сцены, номера. Перед актами бывает пролог, в конце оперы — эпилог.

В состав оперного коллектива входят: солист, хор, оркестр, военный оркестр, орган.

Одной из основных частей оперы является ария. Значение этого слова - 'песня', 'напев'. Другие части оперного произведения — речитативы, ариозо, песни, дуэты, трио, квартеты, ансамбли и т. д.

Оперные голоса имеют свои обозначения.

Женские: сопрано, меццо-сопрано, контральто;
мужские: контратенор, тенор, баритон, бас.

Элементы

оперы

Характеры героев наиболее полно раскрываются в *сольных номерах* (ария, ариозо, ариетта, каватина, монолог, баллада, песня). Различные функции в опере имеет *речитатив* — музыкально-интонационное и ритмическое воспроизведение человеческой речи. Нередко он связывает (сюжетно и в музыкальном отношении) отдельные законченные номера; часто является действенным фактором музыкальной драматургии. В некоторых жанрах оперь вместо речитатива используется *разговорная речь*.

Элементы

оперы

Сценическому диалогу, сцене драматического спектакля в опере соответствует **музыкальный ансамбль** (дуэт, трио, квартет, квинтет и т. д.), специфика которого даёт возможность создавать конфликтные ситуации, показывать не только развитие действия, но и столкновение характеров, идей. Поэтому ансамбли зачастую появляются в кульминационных или заключительных

оперы

В музыкальной драматургии оперы большая роль отведена *оркестру*, симфонические средства выразительности служат более полному раскрытию образов. Опера включает также самостоятельные оркестровые эпизоды — увертюру, антракт (вступление к отдельным актам). Ещё один компонент оперного спектакля — *балет*, хореографические сцены, где пластические образы

Предшественни

КИ

17 век в итальянской опере отмечен творчеством двух композиторов: Алессандро Скарлатти (1660—1725) и Клаудио Монтеверди (1567—1643). Заслугой Монтеверди является то, что он начал создавать именно реалистическую музыкальную драму, отличающуюся сильными характерами. Драматическое содержание постепенно уходит на второй план и в опере все большее значение начинает играть само исполнение. 18 век ознаменован пышным расцветом вокального искусства. Именно Скарлатти положил начало неаполитанской школе, в которой музыка начала господствовать над текстом. В этот период появляются знаменитые итальянские певцы, которые стали известны своими голосами и вокальным мастерством, под названием *bel canto*. Однако популярность исполнителей отрицательно сказалась на творчестве композиторов, так как музыка постепенно теряла свое первоначальное значение.

А.Скарлатти

К.Монтеверди

Флорентийская камерата

Флорентийская камерата.
Флоренция.
XVI век

С 1573 года во Флоренции было создано содружество музыкантов (также теоретиков музыки) и литераторов, с целью совместного обсуждения древнегреческой музыки и способа её воплощения в современной итальянской музыке, которому дали название Флорентийская камерата (итал. *camerata* — компания, кружок).

Встречи происходили под покровительством и в доме графа Джованни Барди.

На собраниях Флорентийской камераты много говорилось о современном состоянии музыки. Оно признавалось неудовлетворительным. В то время господствовали сложные полифонические формы: множество мелодических голосов звучало одновременно, при этом слова стихотворных текстов произносились вразнобой. Нередко каждый голос произносил свой текст. Все это приводило к тому, что понять слова, а следовательно, и содержание произведений вокальной музыки было

Флорентийская камерата

Один из участников Флорентийской камераты Винченцо Галилей, принимавший участие в горячих спорах о музыке, решил положить на музыку отрывок из «Божественной комедии» Данте. Это была жалоба страдальца Уголино. Целью Галилея было создание такой мелодии, звуки которой подчеркивали бы выразительность каждого поэтического слова. Получилась как бы «говорящая» мелодия, которую Галилей с глубоким волнением пел, сопровождая себя на виоле или лютне. Эта проникновенная музыка поражала всех, кто ее слышал. Поэты были довольны тем, что искусству слова, стихам уделялось такое внимание. В свою очередь, певцам нравилось, что исполнитель выдвигался на первый план.

Позднее участники Ф.камераты приступили к новому опыту - созданию драмы, целиком положенной на музыку. Как как они полагали, что воссоздадут античную трагедию, сюжеты их музыкально-драматических произведений были взяты из древнегреческой мифологии.

Винченцо
Галилей

Римская

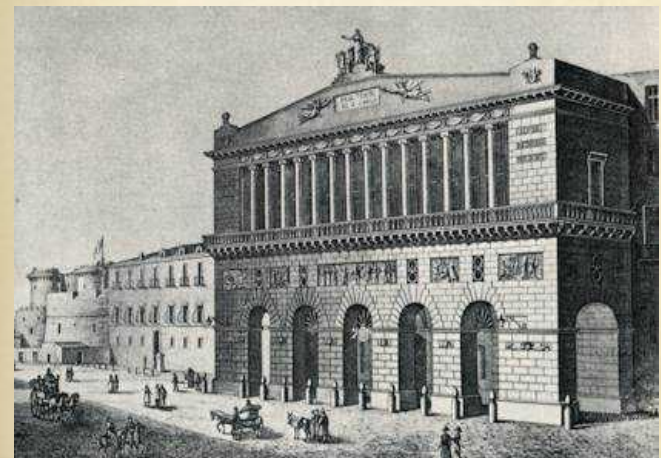
опера

(Teatro dell'Opera). Открыта в 1880 в Риме. До 1928 название театра 'Костанци', затем 'Королевский оперный театр'. С первых лет существования Римская опера стала одним из лучших оперных театров Италии. Здесь ставились 'Семирамида' Россини (1880), 'Отелло' (1887) и 'Фальстаф' (1893) Верди, состоялись первые постановки опер 'Сельская честь' (1890), 'Друг Фриц' (1891). В 19 в. на сцене Римской оперы выступали крупнейшие певцы - Дж. Беллинчони, Ф. Де Лючия, Р. Станьо, и т.д., в 1-е десятилетие 20 в. - А. Галли-Курчи, Э. Карузо. В 30-е гг. Римская опера ставила произведения современных итал. композиторов - 'Чужестранец' Пиццетти (1930), 'Женщина-змея' Казеллы (1932), 'Любовный фарс' Дзандонаи (1933), 'Легенда о сыне-подкидыше' Малильеро (1934). В конце 40-х-50-е гг. Римская опера испытывала послевоенные трудности, к 60-м гг. театр

Неаполитанская опера

- Итальянская оперная школа, сложилась к началу 18 в. Первым её крупным представителем был Ф. Провенцале, главой - композитор А. Скарлатти. Неаполитанская оперная школа, возникнув несколько позднее римской и венецианской, подытожила и обобщила достижения итальянской оперы 17 в. в области композиторского творчества и исполнительства. Большое значение для её формирования и развития имели традиции неаполитанской бытовой музыки, также деятельность четырёх неаполитанских консерваторий, выпустивших многих певцов-виртуозов.
- В их творчестве по существу трудно уловить сугубо неаполитанские черты, оно носило скорее обще-итальянский характер. Это относится в известной степени ко всей Н. о. школа конца 18 в.: приобретая общеевропейское

Миланская

опера

- Уже в 1816 году Стендаль называл театр Ла Скала в Милане «первым в мире театром». Театр Ла Скала построен в 1778г. архитектором Джузеппе Пьермарини на месте церкви Санта-Мария делла Скала, что дало название самому театру.
- Дело в том, что на протяжении двух с половиной столетий Милан находился под австрийским владычеством. И именно этот итальянский город из-за своей территориальной близости к Вене, политической и экономической значимости был избран императрицей Марией-Терезией в качестве оперной столицы Европы. Так и возникла опера в Милане – не самом, между прочим, музыкальном городе. Но то, что австрийские императоры никогда не скупились в отношении своего «династического пристрастия» к музыке, сотворило настоящее чудо.

- В 1841 году в Ла Скала была впервые поставлена опера Дж. Верди «Набукко», ставшая своеобразным откликом на революционные события, после чего композитор получил неофициальный титул «Мазстро итальянской революции».

- Сегодня репертуар Ла Скала содержит как классические, так и современные произведения.

Презентацию
подготовила
студентка 2 курса 231 группы
Института искусств

Звягина Олеся
Геннадьевна

за

ВНИМАНИЕ

!

