

Опера

ведущий жанр
музыки
барокко

Содержа

ние

- Что такое опера?
- История жанра
- Разновидности оперы
- Элементы оперы

Что такое опера?

Самый богатый и сложный жанр музыки - опера. 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, живопись, декорации и костюмы. Литературная основа оперы — либретто.

История жанра

Опера появилась в Италии, в мистериях, то есть духовных представлениях, в которых эпизодически вводимая музыка стояла на низкой ступени. Духовная комедия: «Обращение св. Павла» (1480), Беверини, представляет уже более серьёзный труд, в котором музыка сопровождала действие с начала до конца. В середине XVI века большой популярностью пользовались пасторали или пастушеские игры, в которых музыка ограничивалась хорами, в характере мотета или мадригала. В «Amfiparnasso», Орацио Векки хоровое пение за сценой, в форме пятиголосного мадригала, служило для сопровождения игры актёров на сцене. Эта «Commedia armonica» была дана в первый раз при Моденском дворе в 1597 году.

Старинное здание
оперы

История жанра

В конце XVI века попытки ввести в такие сочинения одноголосное пение (**монодию**) вывели оперу на тот путь, на котором её развитие быстро пошло вперед. Авторы этих попыток называли свои музыкально-драматические произведения *drama in musica* или *drama per musica*; название «опера» стало применяться к ним в первой половине XVII века. Позднее некоторые оперные композиторы, например **Рихард Вагнер**, опять вернулись к названию «музыкальная драма».

Brightman commands center stage of the Opera's ornate Palais Garnier. In 1896, a counterweight for the seven-ton chandelier came crashing down, killing a concierge. This episode is embellished in Leroux's novel and re-created in the *coup de théâtre* that concludes the musical's first act.

жанра

Первый оперный театр для публичных представлений был открыт в 1637 году в Венеции; ранее опера служила только для придворных развлечений. Первой большой оперой можно считать «Эвридику» Джакомо Пери, исполненную в 1597. В Венеции со времени открытия публичных зрелищ в течение 65 лет появилось 7 театров; для них написано разными композиторами (числом до 40) 357 опер. Пионерами оперы были: в Германии — Генрих Шютц, во Франции — Камбер, в Англии — Пёрселл; в Испании первые оперы появились в начале XVIII столетия; в России Араий первым написал оперу («Кефал и Прокрида») на самостоятельный русский текст (1755). Первая русская опера, написанная в русских нравах — «Танюша, или Счастливая встреча», музыка Ф. Г. Волкова (1756).

Джакомо Пери

Разновидности оперы

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.

- **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**

Разновидности оперы

В комической опере, немецкой и французской, между музыкальными номерами допускается диалог. Есть и серьёзные оперы, в которые вставлен диалог, напр. «Фиделио» Бетховена, «Медея» Керубини, «Волшебный стрелок» Вебера.

Отпрыском комической оперы следует считать оперетту, которая получила особенное распространение во второй половине XIX века.

Оперы для детского исполнения (например, оперы Бенджамина Бриттена — «Маленький трубочист», «Ноев ковчег», оперы Льва Конова — «Король Матиуш Первый», «Асгард», «Гадкий утёнок», «Кокинвакасю»).

Элементы

оперы

В состав оперного коллектива входят: **солист, хор, оркестр, военный оркестр, орган.** Оперные голоса: (женские: сопрано, меццо-сопрано, контральто; мужские: контратенор, тенор, баритон, бас).

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

Части оперного произведения — **речитативы, ариозо, песни, арии, дуэты, трио, квартеты, ансамбли** и т. д. Из симфонических форм — **увертюра, интродукция, антракты, пантомима, мелодрама, шествия, балетная музыка.**

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 оперы, преимущественно комедийных, вместо речитатива используется **разговорная речь**, обычно — в диалогах.

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 моментах оперного действия.

Элементы

оперы

Хор в опере трактуется по-разному. Он может быть фоном, не связанным с основной сюжетной линией; иногда своеобразным комментатором происходящего; его художественные возможности позволяют показать монументальные картины народной жизни, выявить взаимоотношения героя и масс (например, роль хора в народных музыкальных драмах М. П. Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина»).

Опера «Борис Годунов»

Элементы

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 сочетаются с музыкальными.

за
ВНИМАНИЕ
!

Презентацию
подготовила
ученица 10 класса
ИСОШ Восканян
Анаит
Учитель: Смирнов
Евгений Борисович
Предмет-МХК
Материалы взяты
из Википедии

