

Музыка
XVII - первой половины
XVIII вв.

Стили

- **Барокко** (Италия, Германия, Испания)
- **Рококо** (Франция)
- **Ранний классицизм** (Франция)

Барокко – ведущее художественное
направление

Этимология слова

«Perola barroca» —

1. жемчужина, морская раковина;
2. причудливый, вычурный, странный.

Черты преувеличенности в музыке барокко:

- увлечение колоратурными украшениями вокальных партий в опере;
- виртуозность органнх композиций.

Рождение оперы

Родина – Италия.

Конец XVI века.

Первые образцы - **dramma per musica.**

Цель: возрождение античной трагедии, угасшего в средневековье интереса к личным переживаниям героев.

Единство поэтического слова, музыки и драматического действия.

Флорентийская камерата

Меценат Джованни Барди;

музыканты:

Якопо Пери,

Винченцо Галилей,

Джулио Каччини;

поэт и либреттист

Оттавио Ринуччини.

Якопо Пери (1561-1633)

Ранние оперы

- Первая опера - «Дафна» Пери на либретто Ринуччини (1598; не сохранилась).
- Вторая опера - «Эвридика» Пери и Ринуччини (1600), поставленная с успехом во Флоренции.

Джулио Каччини (1551-1618)

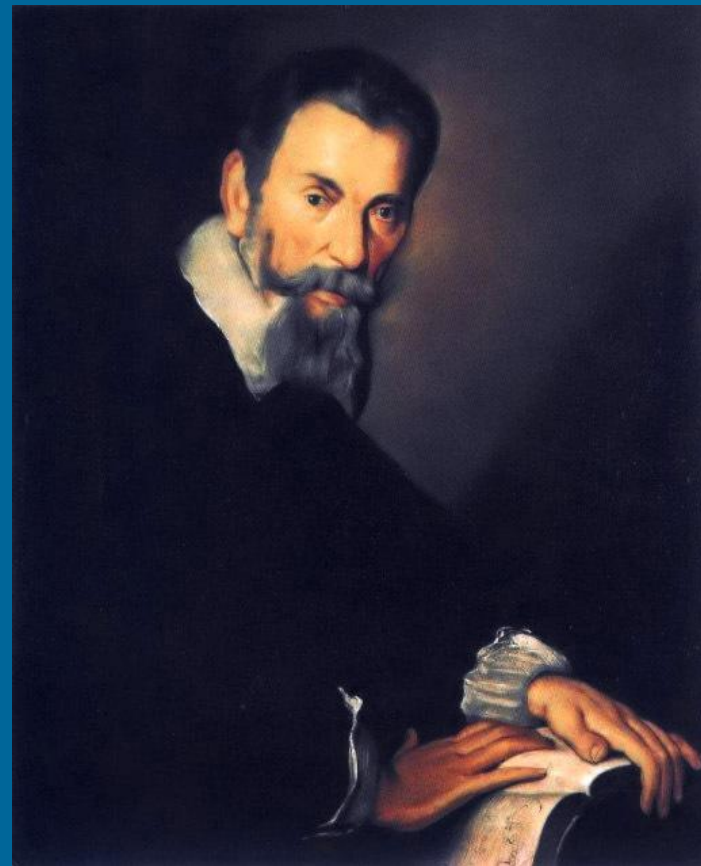

Опера «Эвридика»
(1600)

Музыкальные особенности:

- **Основа - монодия** - одноголосная мелодия, исполняемая под **аккордовый аккомпанемент**.
- Преобладание **гомофонно-гармонического** склада.

Клаудио Монтеверди (1567-1643)

Вехи биографии Монтеверди

- **Кремона:** обучение в Университете.
- **Мантуя:** работа певчим, гамбистом и капельмейстером при дворе герцога Винченцо I Гонзага.
- **Венеция:** деятельность капельмейстера в соборе Сан-Марко, рукоположение в священники.

Сочинения Монтеверди

- **Оперы:**
  - «Орфей» (1607),
  - «Ариадна» (1608),
  - «Возвращение Улисса» (1640),
«Коронация Поппеи» (1642);
- **Мадригалы** (8 сборников);
- **Духовная музыка.**

Вклад Монтеверди в развитие оперы:

- Углубление содержания оперы.
- Расширение выразительных средств.
- Усложнение вокальных и оркестровых партий.
- Драматизация речитатива.
- Введение увертюры, инструментальных эпизодов, расширение состава оркестра (ок.40 инструментов).
- Создание арии типа «**la mento**» («жалобная песнь»), дуэтов.

Развитие жанра оперы в Риме

- Золотой век римской оперы: вторая четверть XVII века.
- Строительство оперного театра братьями кардиналами Барберини.
- Религиозно-моральная проблематика римских «драм на музыке».
- Зависимость музыкально-театральной жизни от вкуса главы католической церкви.
- Сюжетная и музыкальная многоплановость, зрелищно-декорационное начало.

Римские

композиторы-певцы

- Стефано Ланди
- Лоретто Виттори

опера «Галатея»

- Антонио Мария Аббатини

Венеция

- Открытие первого **общедоступного** оперного театра «Сан Кассьяно» (1637), потом еще нескольких.
- Выдвижение фигуры импресарио.
- Утверждение театрального сезона.

Венецианские оперные композиторы

- Франческо Кавалли (1602-1676);
- Марко Чести (1623-1669).
- Высшее достижение – опера «Коронация Поппеи» Монтеверди.

Неаполитанская оперная школа

Композиторы неаполитанской оперной школы

- **Алессандро Скарлатти**
- **Николо Порпора**
- **Франческо Дуранте**

Опера-**seria** (серьезная опера)

- Мифологический или историко-героический сюжет с запутанной интригой и счастливой концовкой.
- Знатное происхождение героев: короли, полководцы, античные боги.
- Главная оперная форма - ария.
- Утрата речитативом значимости.
- Отступление драмы на второй план, превращение оперы в «концерт в костюмах».

Типы арий

- **lamento** («плач», «жалоба») – скорбные арии;
- патетические (страстные),
- бытовые,
- лирические,
- бравурные (шумные, бодрые),
- буффонные,
- арии мести.

Типовая форма арии **da capo**

3 части:

A

B

A

(реприза, повторение
1 части с украшениями).

Речитативы

- **Recitativo secco**

*(«сухой речитатив» под аккомпанемент
клавесина)*

- **Recitativo accompagnato**

*(«аккомпанированный речитатив» в
сопровождении оркестра)*

КульТ певца-виртуоза

Главные исполнители:

- **Prima donna** (в пер. «первая женщина») — главная солистка, чаще сопрано.
- **Altra prima donna** («другая первая женщина»).
- **Primo uomo** (в пер. «первый мужчина») - главная мужская роль в опере:
  - кастрат (сопранист или альтист),
  - тенор.

Второстепенные исполнители:

Seconda donna («вторая женщина»).

Компримарио — исполнитель второстепенных оперных партий.

Певец-кастрат Каффарелли

Певец-кастрат Антонио Мария Бернакки

Фаринелли

Худ. Гецци

Бельканто

(«красивое пение») —

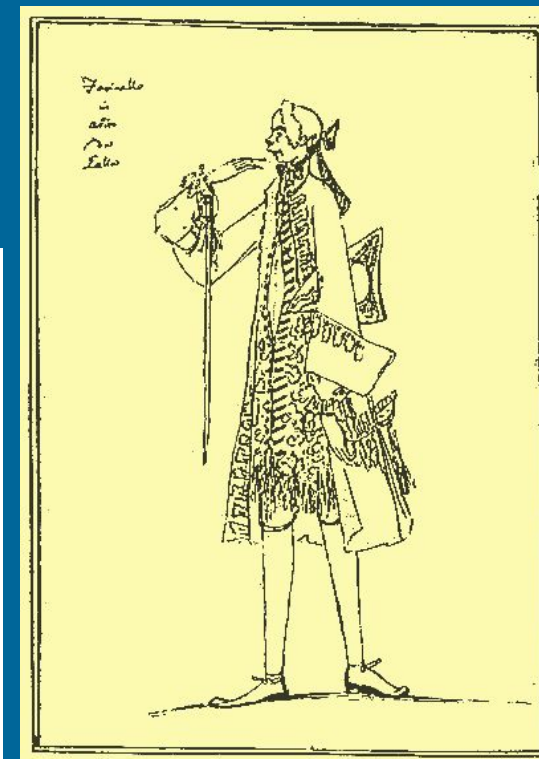
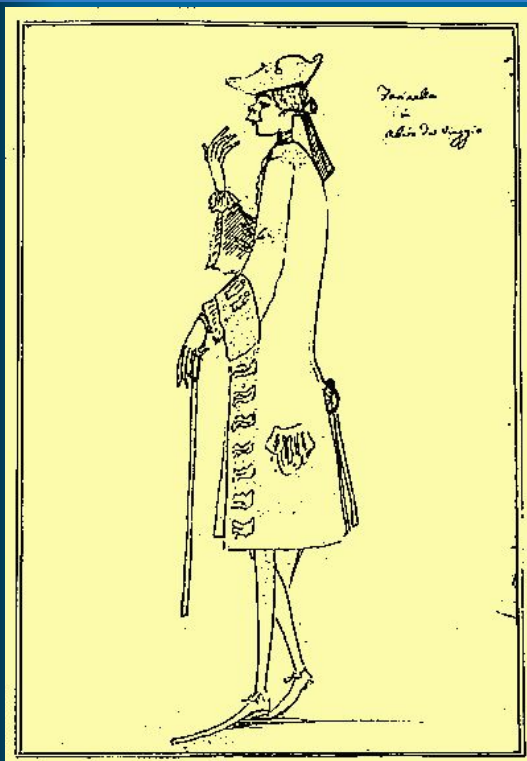
стиль пения XVIII – первой половины XIX вв., составивший основу итальянской вокальной школы.

Отличительные черты

- лёгкость и гибкость звуковедения,
- чистота и мягкость тембра,
- безупречная техника: *виртуозная колоратура, мастерская филировка,*
- полётность,
- подвижность и ровность голоса во всех регистрах,
- огромный диапазон,
- безукоризненная кантилена.

Фаринелли

Худ. Антонио Мария Дзанетти

Сенезино
Худ. Дзанетти

Валентино Урбани
Худ. Дзанетти

Певцы Франческа Куццони, Фаринелли и импресарио
Джон Джеймс Хайдеггер.

Худ. Жозеф Гупи.

Сенезино и Фаустина

Худ. Марко Риччи

Сенезино, Куццони и Гаэтано Беренштадт. Худ. англ. школы, предположительно Уильям Хогарт.

Опера-буффа Комическая опера

- Комедийная основа либретто: комизм положений и характеров, реалистичность и злободневность сюжетов.
- Легкое и стремительное развитие действия.
- Яркое игровое начало.
- Метко подмеченные человеческие слабости.
- Простота и демократичность муз.языка:
  - связь с народной музыкой,
  - песенность мелодизма.

Истоки:

- итальянская комедия масок (commedia dell'arte) с ее героями:
  - старый венецианский купец Панталоне,
  - ловкие изворотливые слуги Арлекин и Бригелла,
  - любимец неаполитанцев Пульчинелла;
- веселые интермедии между актами «серьезной» оперы.

Создатель - Джованни Батиста Перголези (1710-1736)

Перголези на карикатуре Пъера Леоне Гецци

Первая опера-буффа – «Служанка-госпожа» (1733)

- Шутливая интермедия с незамысловатым сюжетом: ловкая служанка Серпина женит на себе богатого холостяка Уберто.
- Персонажи из реальной, обыденной жизни.

Развитие оперы-буффа

- Разрастание до масштабов полномерной двухактной пьесы.
- Углубление лирической стороны и усложнение музыкального языка.
- Завершение эволюции оперы-буффа в творчестве Чимарозы (1749—1801).

Мастера **buffa**

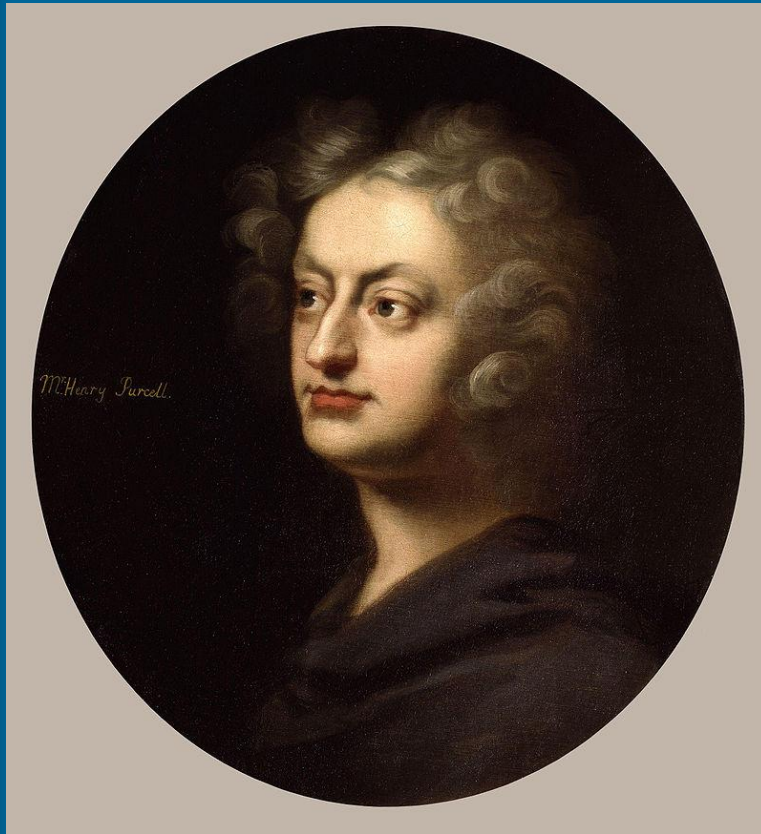
- Бальдассаре Галуппи
- Никколо Пиччинни
- Джованни Паизиелло
- Доменико Чимароза

Немецкая опера

- Генрих Шютц. «Дафна».
- Рейнгард Кайзер:
  - «Октавия»,
  - «Нерон»,
  - «Лейпцигская ярмарка».

Английская опера

Генри Пёрселл (1659-1695)

Опера «Дидона и Эней»
(1689)

Французская опера

- **Жан Батист Люлли (1632-1687)** - создатель жанра лирической трагедии - крупного пятиактного произведения, отличавшегося роскошью постановки, пышностью декораций и костюмов на сюжеты из античной мифологии и эпических поэм эпохи Возрождения.
- **Жан Филипп Рамо (1683-1764)**

Жан Батист Люлли

Влияние эстетики классицизма:

- "Тезей" (1675),
- "Атис" (1677),
- "Персей" (1682),
- "Роланд" (1685)
- "Армида" (1686).

Жан Филипп Рамо

Оперы:

- «Кастор и Поллукс»
- «Ипполит и Арисия»
- «Дарданус»

Опера-балет «Галантные Индии»