

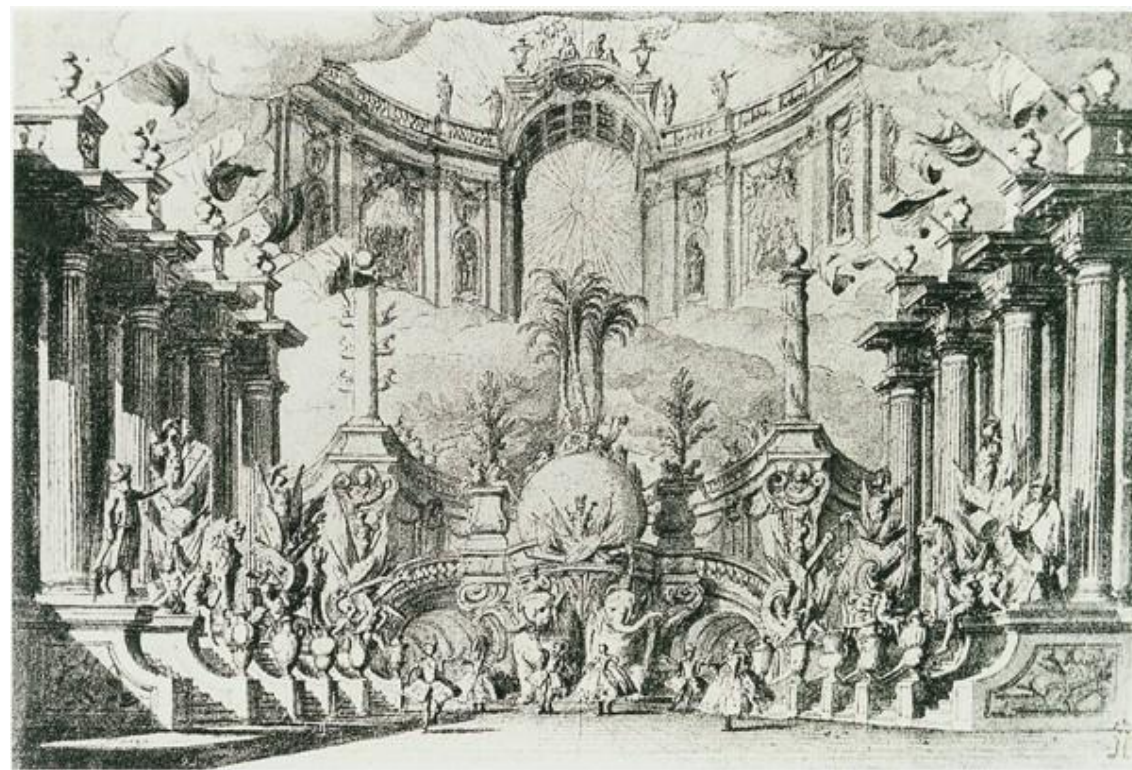
**Русская опера
XVIII века**

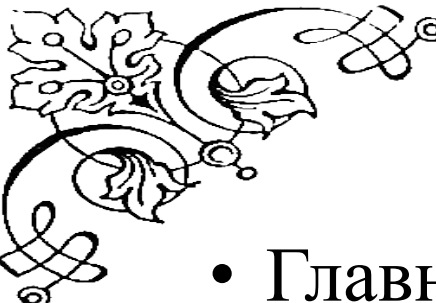

Выполнила:

Гудкова Е. Ш ДУХ (бак.)

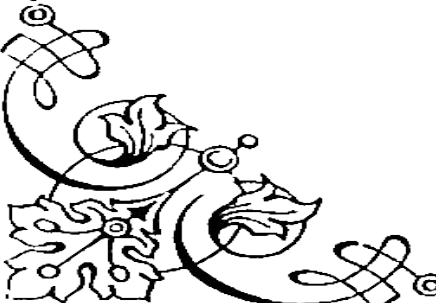
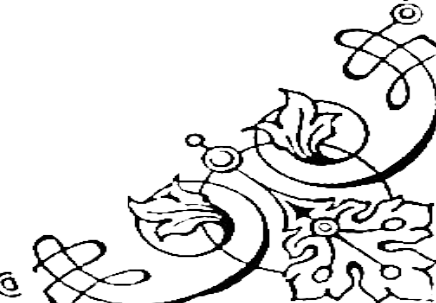
- Появление искусства оперы в России связано с приездом итальянской труппы в Россию.
- 17 января 1736 г. (время правления Анны Иоановны) – постановка оперы «Сила любви и ненависти» Ф.Арайя (пер. В. Тредиаковского).
- Впоследствии в Россию приезжает французская труппа.

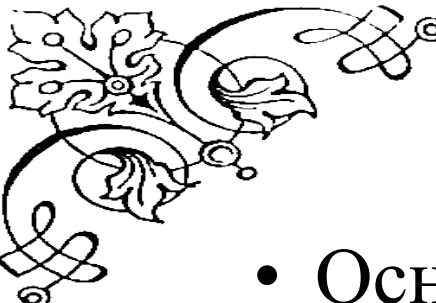

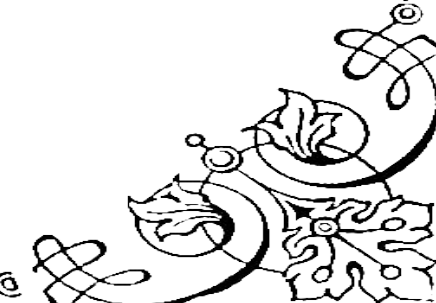

-
-
- Главным жанром для русских композиторов конца XVIII века становится **бытовая опера-комедия**.
 - В отличие от европейских стран, где создание комической оперы явилось результатом сложного и длительного процесса, в России этот жанр – **начальный этап развития профессиональной композиторской школы**.
 - Первые образцы русской комической оперы появляются в начале 70-х гг., когда свой расцвет уже переживали французская комическая опера и итальянская опера-buffa.
-
-

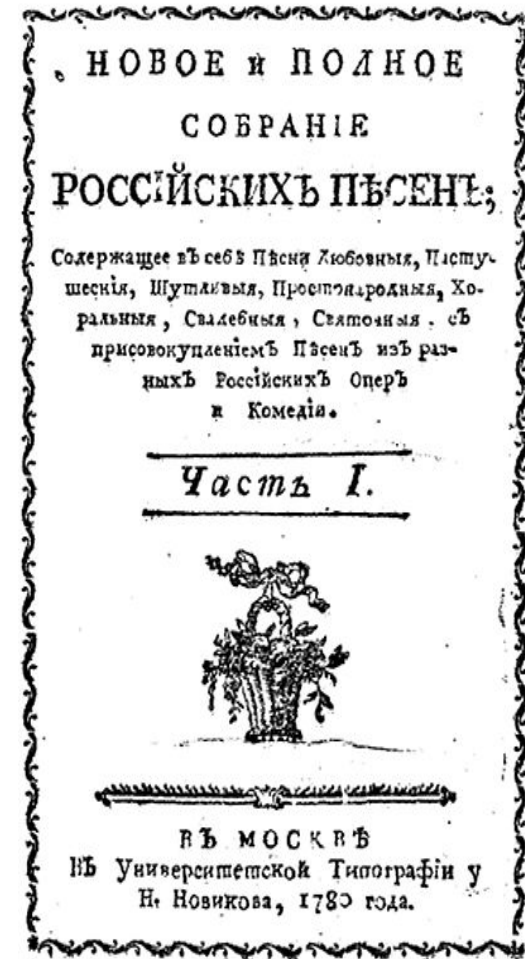

Периодизация истории русской оперы XVIII в.

- 70-е гг. – зарождение комической оперы
(характерно превалирование текста над музыкой)
 - 80-е гг. – расцвет жанра
 - 90-е гг. – угасание жанра
-
-

-
-
- Основа русской комической оперы – **литературная комедия**, в недрах которой прорастало реалистическое начало (среди литераторов, принимавших участие в создании оперного жанра, – М.И.Попов, с, М.А. Матинский, Я.Б.Княжнин, И.А.Крылов).
 - Свою роль сыграло и влияние **народной комедии** и **народного театра** которая помогла писателям преодолеть традиции французского классицизма. «Переложение комедии на русские нравы».
-
-

- Важнейшее влияние на комическую оперу оказала **русская песня.**
- Композиторы использовали песенные сборники В. Трутовского.
- Либреттисты обращались к записям из «Письмовника» Н. Курганова, «Собрания разных песен» М. Чулкова.
- Одна из драматургических основ ранней комической оперы – **традиция народных игр и обрядов.**

Сами названия ранних комических русских опер говорят о том, как обильно в них представлены народные действия и обряды:

- «Вечеринки, или Гадай, гадай девица» (1788)
- «Колдун, ворожея и сваха» (1789)
- «Невеста под фатою, или Мещанская свадьба» (1790)
- «Старинные святки» (1799)
- «Мельник – колдун, обманщик и сват» (1779)

Другая тема, затрагиваемая
в первых русских операх –
тема обездоленного крестьянства.

- «Анюта» (1772)
- «Розана и Любим» (1776)
- «Мельник» (1779)

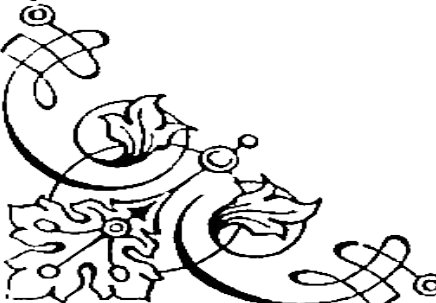
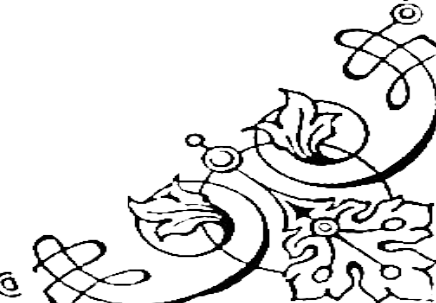

Особенности комической оперы

Основные сюжетно-жанровые линии комической оперы

- Народно-бытовая опера
- Опера-сатира
- Опера-пастораль
- Опера-сказка

Драматургическая структура

- Пространные разговорные диалоги
 - Действенное, интенсивное развитие сюжета
 - Народно-песенная основа музыки
-
-

Композиционно-драматургические особенности русской комической оперы

Две линии русской оперной драматургии XVIII в.:

- Песенная опера
 - Музыкальная комедия
- В некоторых операх (в частности, в операх Пашкевича, Фомина) – движение в сторону углубления психологической характеристики (развернутые арии и дуэты – контрастно-составные формы)
 - «Моносцены» - свободно построенные сцены-монологи с широким развитием аккомпанированного речитатива и переменной темпа, тональности, метроритма.

Связь русской комической оперой с французской комической оперой

- Обилие разговорных диалогов,
- Трактовка оперы как драматического спектакля с музыкой
- Развитое сценическое действие
- Преобладание небольших песенных номеров
- Небольшие ансамбли в форме дуэтов с общим рефреном
- Заключительный ансамбль с поочередным исполнением куплетов всеми участниками («водевиль»)
- Близость сюжетных мотивов (народно-бытовые сюжеты с социально-обличительной направленностью)

Черты итальянской традиции в русской комической опере

- Русские актеры-певцы осваивали основы итальянской вокальной школы – приемы бельканто, четкая артикуляция, быстрая скороговорка
- Стиль оркестрового письма – начиная от расположения инструментов в партитуре и заканчивая техническими приемами исполнения.

Вместе с общественным признанием комической оперы зарождается музыкальная критика.

- Первоначально это были простые заметки об оперных спектаклях.
- Затем появляются более пространственные критические суждения (70-е гг.)
- 80-е гг. – обильные отзывы критики.
- Ценный памятник эпохи – «Драмматический словарь» (1787), содержащий сведения о драматургах, композиторах, исполнителях, постановках.

Постепенно в критике задается главный вопрос –
о национальной природе оперы.
Он намечает дальнейший путь развития
оперной критики в XIX в.

П. Плавильщиков

И. Крылов

Особую роль в развитии русской музыкальной критики сыграли:

- П. Плавильщиков (1760 – 1812) – издавал журнал «Утро» с 1782 г. и писал в нем статьи;
- И. Крылов (1769 – 1844) – писал статьи в журнале «Зритель» (издавался с 1792 г.).

Первая русская национальная опера –
«Мельник – колдун, обманщик и сват»
(сл. Аблесимова, муз. Соколовского) – одна из
самых популярных опер XVIII в. (не сходила со
сцены в течение двух столетий с 1779 г.)

Увертюра к опере.

Исп. Камерный ансамбль Владимирской филармонии, дир. В. Коначев

80-е гг. – период активного роста русского музыкального театра

- Появляются новые театры (например, вольный театр К. Книппера, руководимый И. Дмитриевским и В. Пашкевичем)
- Выдвигаются одаренные актеры-певцы – А. Крутицкий, Я. Воробьев, А. Ожогин, Е. Сандунова.

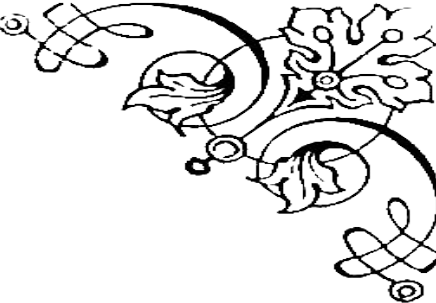

И. Дмитриевский

Е. Сандунова

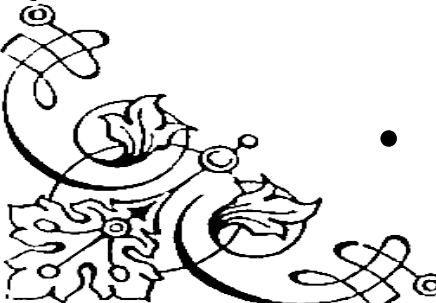
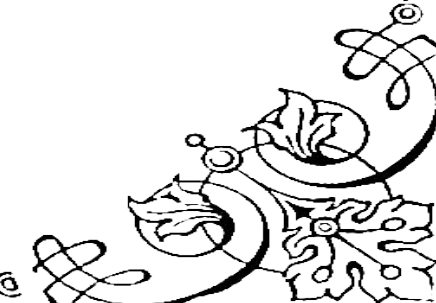

А. Крутицкий

Василий Алексеевич Пашкевич

(предположительно 1742 – 1797 гг.)

- 1756 г. – поступает на придворную службу, причислен к штату капеллы придворной церкви.
 - 1763 г. – играет в оркестре «бальной музыки» в качестве скрипача (второй оркестр).
 - 1779 г. – композиторская известность после премьеры оперы «Несчастье от кареты».
 - 1779 – 1783 гг. – работа в «Вольном театре» К.Книппера.
 - 1783 г. – Пашкевичу присвоено звание «камер-музыканта», его переводят в первый оркестр.
 - 1789 г. – становится руководителем второго оркестра.
-
-

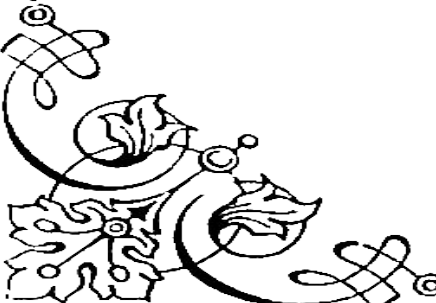
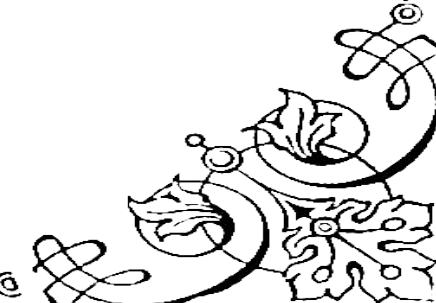
- «Отец русской комической оперы» (А.Рабинович)
- Основной жанр – бытовая комедия с ярко выраженным сатирическим уклоном.
- Пашкевичт ориентируется на стиль Филидора, отчасти Монсиньи и Гретри.
- В его вокальных мелодиях угадывается тенденция к обрисовке живых черт человеческого характера

Три лучшие оперы Пашкевича:

- «Несчастье от кареты» (1779) – чувствительная комедия
 - «Скупой» (1781) – опирается на классицистскую комедию в атмосфере русского быта
 - «Как поживешь, так и прослывешь» или «Санкт-Петербургский гостиный двор» (1782 – 1792)
-
-

«Как поживешь, так и прослывешь» («Санкт-Петербургский гостинный двор»)

*Фрагменты оперы: Ария Сквалыгина (№2),
Ария Крючкодея (№5), Секстет (№21),
Октет (№27 – финал), хоры (№10 – 16).*

*Исп. Большой Симфонический оркестр
Всесоюзного радио и Центрального
телевидения, Государственная
академическая хоровая капелла им. А.Юрлова.
Дир. В.Есипов*

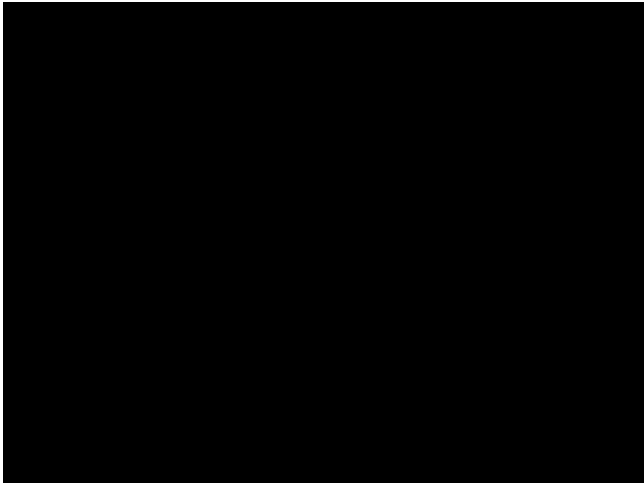
- Опера создана с крепостным писателем-драматургом М. Матинским.
- По своей популярности соперничала с «Мельником».
- Известно две редакции оперы – 1782 г. и 1792 г.
- Опера содержит мастерские по реализму ансамбли, великоленные монологи-портреты отдельных действующих лиц.

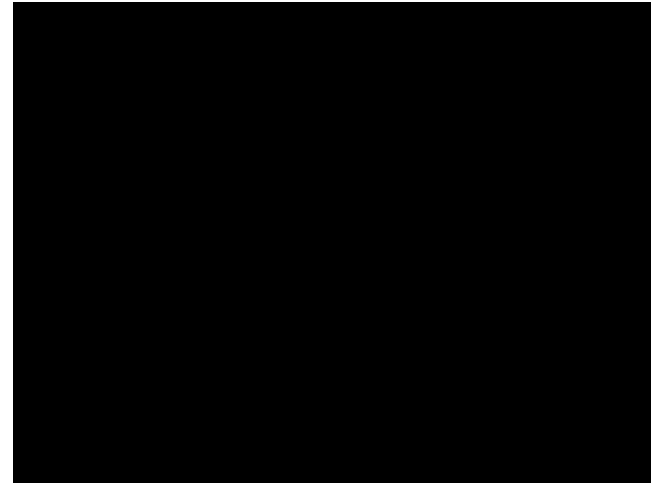
«Скупой»

Спектакль Иркутского музыкального театра

АКТ 1

АКТ 2

Особое место в творчестве Пашкевича занимает сказочная опера «Февей» (1786 г.), созданная по заказу и на либретто Екатерины II

- Имеет множество ценных находок, касающихся трактовки народных сцен.
- Среди русских сказочных опер XVIII в. Это произведение наиболее удачно в музыкальном отношении.
- Слабость оперы – рыхлая драматургия и пышность театрального зрелища.

*Фрагменты оперы: Сinfония, инструментальные номера, Ария Царицы.
Исп. Наталья Герасимова (сопрано), ансамбль Брокко, Камерный ансамбль Владимирской филармонии, дир. И. Попков*

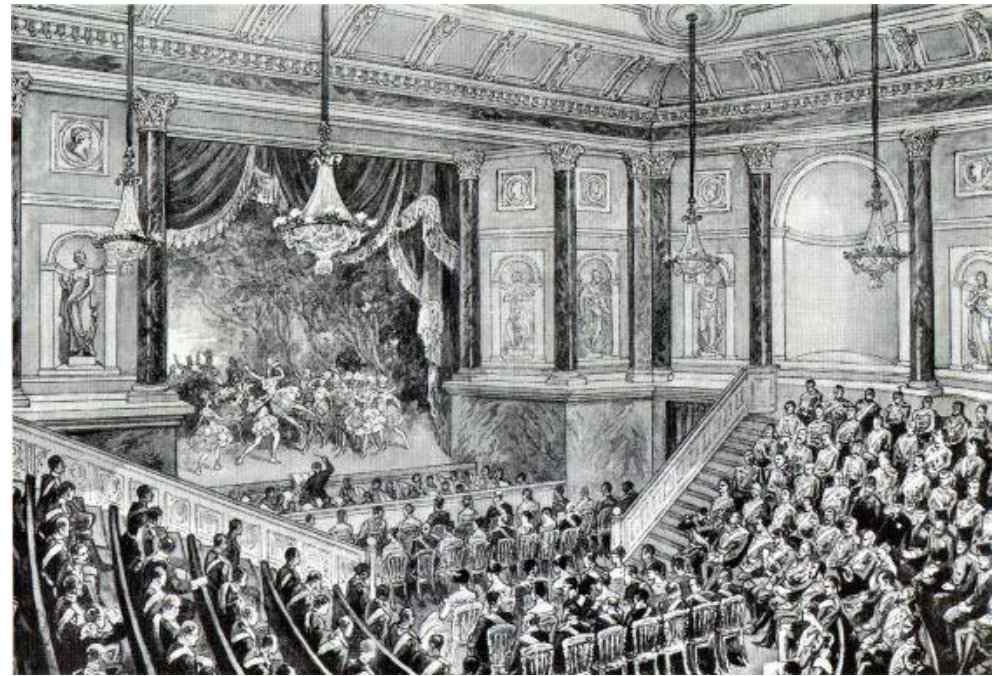
Евстигней Ипатович Фомин (1761 – 1800 гг.)

- 1767 г. – отдан в Воспитательное училище при Императорской Академии художеств; в музыкальных классах академии освоил клавесин, теорию музыки, композицию.
- 1782 г. – поездка в Болонью, учится у Д.Б.Мартини
- 1785 г. – Фомин избран в члены Болонской филармонической академии
- 1786 г. – возвращение в Петербург, первая опера «Новгородский богатый Василий Боеславич» на либретто Екатерины II.
- 1786 – 1788 гг. – служба в канцелярии Г.Державина
- 1788 г. – публикация «Ямщиков на подставе», создание оперы «Американцы» на либретто И.Крылова
- 1797 г. – принят на должность репетитора придворных театров

Особенности творчества Фомина

- Создал различные жанры музыкальной комедии.
- Принципы характерности, отсрочено сатирического воплощения реальной жизни уступают место более обобщенной и поэтически-окрашенной образности.
- Музыкальный язык тяготеет к пластически-ясным, широким и закругленным мелодиям.
- Тесная связь и с русским народным мелосом, и с техникой итальянского бельканто.

Сохранившиеся сочинения Фомина:

- «Ямщики на подставе» (сл. Львова)
- «Американцы» (сл. Крылова, Клушина)
- «Орфей» (сл. Княжина)

Частично в оркестровых голосах сохранились:

- «Новгородский богатырь Боеславич»
- «Золотое яблоко»

«Ямщики на подставе»

- Бытовые сцены оперы воспринимаются не в чисто комедийном и не в сатирическом плане, а в аспекте полного и широкого излияния народной души.
- В это отразились лучшие стороны русского и европейского сентиментализма.

*Исп. Хор и оркестр Государственной Академической капеллы им. М.Глинки
Дир. А. Чернушенко*

«Орфей»

Сюита из мелодрамы. Исп. Ансамбль солистов Московской филармонии «концертино», дир. А.Корсаков

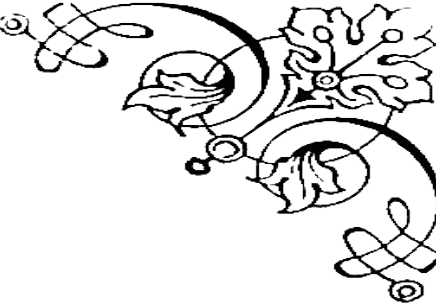

В этой музыкальной мелодраме со всей силой зазвучал протестующий голос освобожденного чувства и проявились типичные настроения «Бури и натиска», прорывающиеся сквозь строгие рамки античного, классического сюжета.

Дмитрий Степанович Бортнянский (1771 – 1825 гг.)

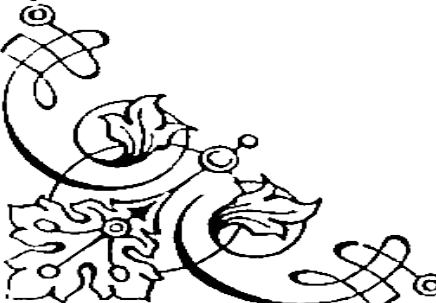
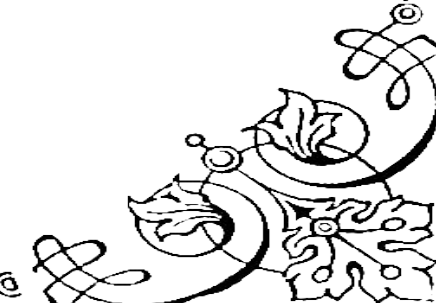
- Учился в глуховской певческой школе (Гетманщина)
- 1778 г. – принят в Придворную певческую капеллу.
- Получает «пансион» для учебы в Италии, живет в Венеции (около 10 лет), учился у Галуппи, а также выезжает на учебу в Болонию, Рим и Неаполь.
- В итальянский период написаны «Креонт», «Алкид», «Квинт Фабий», а также инструментальные и церковные произведения.
- Вернувшись в Петербург, становится директором Придворной капеллы.
- С 1816 г. редактирует лучшие образцы церковного многоголосия.

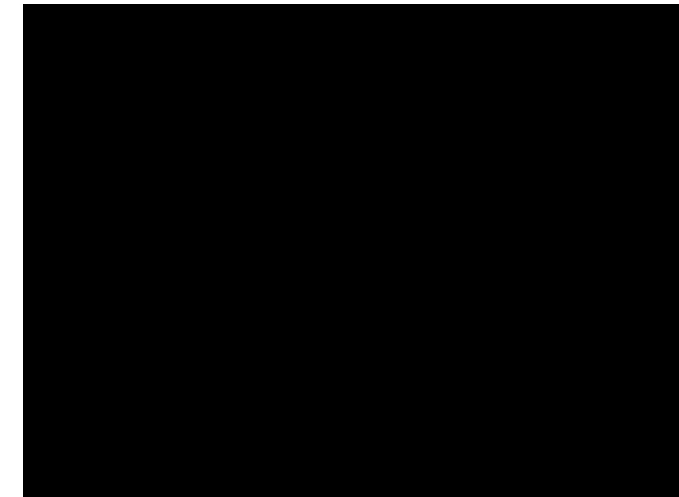
Наиболее известные оперы Бортнянского

- «Празднество сеньора»
 - «Сокол»
 - «Сын-соперник»

 - написаны на французский текст
 - операм присущ оттенок условности, галантного стиля, но по своей художественной ценности и внутреннему богатству они возвышаются над уровнем «придворного спектакля»
-
-

Черты опер Бортнянского:

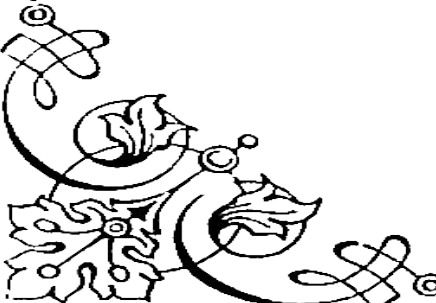
- По сюжетному и образному строю приближаются к жанру пасторали, при это сделаны с тонким мастерским вкусом.
- Органичная переплавка французских и итальянских традиций в простом, ясном вокальном стиле.
- Оперы отличаются прекрасным владением оперной формой, симфоническим мастерством, стройной организацией материала.
- Стиль синтезирует классическую стройность с мягкой сентиментальной чувствительностью.

Увертюра к опере «Сын-Соперник»

Список литературы

1. История русской музыки: В 10-ти томах Т. 3. – М.: Музыка, 1985. – 424 с.
 2. Рабинович А. Русская опера до Глинки. – М.: Музгиз, 1948. – 272 с.
 3. Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. – М., Л.: Государственное издательство, 1928. – 110 с.
-
-