

Опера

Подготовила: учитель музыки

Чиликина Светлана Викторовна

-
- **Опера** — род музыкально-драматического произведения, основанный на синтезе слова, сценического действия и музыки. В отличие от драматического театра, где музыка выполняет служебные функции, в опере она является основным носителем действия. Литературная основа оперы — либретто, оригинальное или основанное на литературном произведении.
 - Условный термин «опера» появился позже, чем обозначаемый им род произведений. Впервые использованный в этом значении в 1639 году, он вошёл во всеобщее употребление только на рубеже XVIII и XIX веков.

Опера в России

Россию опера была завезена в 1736 году итальянскими оперными труппами и вскоре стала важной частью развлечения для русского императорского двора и аристократии. Многие иностранные композиторы, такие как Бальдассаре Галуппи, Джованни Паизиелло, Джузеппе Сарти, Доменико Чимароза и другие были приглашены в Россию для создания новых опер, в основном на итальянском языке. Одновременно некоторые отечественные композиторы, такие как Максим Березовский и Дмитрий Бортнянский были направлены за границу для обучения и совершенствования в оперном жанре. «Цефал и Прокрис» — первая опера на русском языке, написанная итальянским композитором Франческо Арая в 1755 году. В развитие оперы на русском языке внесли несомненный вклад русские композиторы Василий Пашкевич, Евстигней Фомин и Алексей Верстовский.

Однако, фактическое рождение русской оперы пришло в XIX веке с Михаилом Глинкой и его великими операми «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». После него в XIX веке в России были написаны такие оперные шедевры, как «Русалка» и «Каменный гость» Александра Даргомыжского, «Борис Годунов» и «Хованщина» Модеста Мусоргского, «Князь Игорь» Александра Бородина, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Петра Чайковского, а так же «Снегурочка» и «Садко» Николая Римского-Корсакова. Эти произведения отражали рост русского национализма в художественной сфере, как часть более общего движения славянофильства. В XX веке традиции русской оперы развивались многими композиторами, включая Сергея Рахманинова с его работой «Франческа да Римини», Игоря Стравинского создавшего оперы «Мавр», «Похождения повесы», Сергея Прокофьева со своими операми «Любовь к трём апельсинам», «Огненный ангел», «Обручение в монастыре» и «Война и Мир». Дмитрий Шостакович со своими операми «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда» стал глубоким новатором в данной области. После распада Советского Союза современная опера на некоторое время почти исчезает из репертуаров российских театров. Вместе с тем некоторые российские композиторы начинают ставить оперы за рубежом, такие как Альфред Шнитке, Эдисон Денисов.

Разновидности оперы

Большая опера

- (фр. *grand-opéra*, ранее фр. *tragedie lyrique* — лирическая трагедия) — возникла во Франции после Великой французской революции из элементов серьёзной и комической опер и сменившая лирическую трагедию в качестве главенствующего направления в музыкальном театре XIX века. Для большой оперы типичны монументальность, драматизм, красочность и декоративность, изобилие сценических эффектов. Большие оперы создавались главным образом на исторические сюжеты, включали развитые массовые сцены. В них использовались большие исполнительские составы — оркестр, хор, балет.

Комическая опера

- имеет разные направления в зависимости от страны, где она зародилась. В каждой стране сохранялись некоторые формальные особенности комического оперного жанра. В Италии это опера-буффа, во Франции опера-комик, в Германии и Австрии зингшпиль, в Испании тонадилля, в Англии балладная опера. Опера комедийного содержания охарактеризована новыми тенденциями музыки в оперной драматургии, связанными с запросами новой, более демократичной аудитории, с новым кругом сюжетов и образов в эпоху Просвещения. Данный жанр отличается разговорными диалогами, речитативами, упрощённой ариозностью и динамичными ансамблями, близостью к колоритному народному тематизму, детальными и несложными характеристиками персонажей. В комической опере, немецкой и французской, между музыкальными номерами допускается диалог.

Разновидности оперы

Романтическая опера

- музыкально-драматическое произведение, написанное на романтический сюжет, зародившееся в Германии в начале XIX века

Опера-балет

- музыкально-театральный жанр, зародившийся во Франции на рубеже XVII-XVIII веков и характерный для придворного театра периода барокко. Оперы-балет красочны и декоративны, состоят обычно из ряда картин, сюжетно почти не связанных, в которых развитые танцевальные сцены сочетаются с ариями, речитативами, ансамблями и другими оперными формами.

Разновидности оперы

Опера спасения

- получила особое развитие в годы революции, поднимает темы борьбы с тиранией, разоблачения духовенства, прославляет верность, преданность. Этот новый героико-бытовой жанр синтезирует возвышенную героику и бытовой реализм, черты комической оперы и героической трагедии. Опера спасения проложила путь романтической опере XIX века.

Оперетта (

- появилась от комической оперы, получив особенное распространение во второй половине XIX века. Смысл термина «оперетта» с течением времени менялся. С XVII века до середины XIX века — небольшая опера. В современном понимании оперетта — один из видов музыкального театра, музыкально-сценическое представление, в котором вокальные и хореографические номера чередуются разговорными сценами, а основу музыкальной драматургии составляют формы массово-бытовой и эстрадной музыки. В оперетте используются и специфические оперные формы — арии, ансамбли, хоры, но они обычно более просты и тоже выдержаны в песенно-танцевальном характере. Родственная опере с разговорными диалогами, оперетта отличается от неё общедоступностью музыки. В истории музыкального театра принято говорить о «парижской», «венской» и «неовенской» оперетте как об определённых национально-исторических разновидностях оперетты, обладающих устойчивыми жанрово-стилевыми особенностями. Как самостоятельная разновидность музыкального театра, отличающаяся от комической оперы, оперетта сложилась во Франции в 50-60-е года XIX века, в эпоху Второй империи.

Опера-сериа

жанр итальянской оперы, возник в конце XVII века в творчестве композиторов неаполитанской оперной школы. Этому жанру характерны исторически-мифологические и легендарно-сказочные сюжеты при ясно выраженном разделении функций слова и музыки. Простые эмоции в обычных для них ситуациях представлены в развитых, завершённых, часто виртуозных ариях. К середине XVIII века назрел эстетический кризис оперы-сериа, где музыка передавала лишь немногие стороны драмы. Это привело к характерным для эпохи творческим исканиям итальянских композиторов, которые стремились усилить в опере-сериа роль драматизированного речитатива в драматических кульминациях, углубить выразительность пения, расширить функции оркестра. В XIX веке этот жанр утратил первоначальный смысл и практически вышел из обихода, преобразовавшись в полукомическую оперу.

Спасибо за внимание!

