

Тема 1.2.
Возникновение
и развитие
ОПЕРЫ

ОПЕРА

- **музыкально-драматический спектакль, в котором герои не разговаривают, а поют.**
- **Опера** (ит. «opera» – труд, сочинение) - синтетический жанр искусства, в котором сочетаются:
  - **драматическое действие,**
  - **музыка,**
  - **ПОЭЗИЯ,**
  - **живопись,**
  - **танец**

ИТАЛИЯ

XVII век

- Представления, сопровождавшиеся пением, были известны с древних времен, но только после того, как музыка стала самостоятельным, а не прикладным видом искусства, родилась опера.
- Возникновение оперы - конец XVI века, **Флоренция**. Из-за мифологических сюжетов и масштабности действия первые оперы напоминали древнегреческие трагедии.

Флоренция

Dramma per musica

Флорентийская «камерата»:

- *Джованни Барди, Якопо Корси,
Винченцо Галлеи*
  - *Основоположники оперы-*
*Оттавио Ринуччини, Якопо Пери,
Джулио Каччини*
- Дж.Каччини «Эвридика». Финал.*

Первые оперы

- **«Дафна»** - Я. Пери и О. Ринуччини (1594 год) – *сохранилось несколько фрагментов.*
- **«Эвридика»** (Я. Пери и О. Ринуччини), 1600 г. *Опера послужила украшением торжеств по случаю свадьбы французского короля Генриха IV и Марии Медичи.*
- **«Эвридика»** Дж. Каччини (1601) - сказка-пастораль.

Музыкальный стиль

РЕЧИТАТИВ - основа вокальной речи.

- Поэтическое слово в центре внимания композитора. Пение, приближающееся к **музыкальной декламации** – пение, более приподнятое, чем обычная речь, но менее очерченное, чем мелодия. В творчестве камераты еще не получили должного развития ариозное начало и кантилена.
- В предисловии к опере «Эвридика» Я. Пери писал: «Пение на полпути между говором и чистой мелодией». У Дж. Каччини есть отдельные мелодически развитые, *кантабильные* номера, элементы виртуозности.

РИМ

- Рим – это *центр католицизма*, и здесь опера с момента возникновения приобрела свои **особенности в выборе сюжетов и качестве постановок.**

Римская опера / Teatro dell'Opera

- Первым оперным театром Рима был **Театр Арджентина**, который затем был превращен в главный драматический театр столицы Италии. Рим единственный среди городов Италии не имел специального здания оперного театра.
- После перестройки **старый Театр Костанци** стал современной оперой с прекрасным декором, со сценой, оборудованной по последнему слову техники, при театре была открыта школа танца, имелся широкий набор декораций, был оборудован специальный зал со сценой для репетиций.
- Сегодня **Римский оперный театр — Teatro dell'Opera** — принадлежит Международному театральному обществу и управляется советом директоров, председателем которого является губернатор Рима.

представители

- *Стефано Ланди,*
- *Лоретто Виттори,*
- *Антонио Абаттини,*
- *Марко Марадзоли,*
- *братъя Мадзоки*

СЮЖЕТЫ

● *Религиозно-назидательные:*

С.Ланди «Святой Алексей» (1632).

● *Сюжеты античных мифов –*

Л. Виттори «Галатея».

Музыкальный стиль

- пение мужчин – сопранистов, виртуозность
- новые формы сольного пения – ария, ариозо
- речитатив – *сессо*.
- ансамбли и хоры разного характера
- оркестровые эпизоды

«Святой Алексей» (1632)

- **Алексий**, сбежавший во цвете лет от любящих родителей спасти душу, в конце концов живёт не узанным нищим под лестницей в родительском доме. Страдания родных надрыдают его сердце; из ада во главе своры поющих и пляшущих бесов является демон, чтобы соблазнить его на поступок — перестать всех истязать и открыться. Но силы небесные убеждают подвижника, что у Бога насчёт него другие планы. После скорой смерти личность безвестного нищего выясняется, но аллегория Религии убеждает родителей не плакать, разверзаются небеса с душой святого посреди ангельских сонмов, и аллегии Добродетелей танцуют финальный балет с хором...

Ария Алексея «O morte gradita»

Венеция

- Первый общественный *театр Сан-Кассиано* открылся в Венеции в **1637** году.
- **Представители** венецианской оперной школы:
- **Франческо Кавалли** (1602 – 1676), оперы «**Дидона**» (1641) и «**Яссон**» (1643). Ф. Кавалли стал первым применять термин «опера» по отношению к музыкальному спектаклю.
- **Марко-Антонио Чести** (1623 – 1669) – **около 100 опер**: «Оронтея» (1648), «Влюбленный цезарь», «Арджиа», «Золотое яблоко» (1668, в пяти действиях).
- **Antonio Cesti, Tito - Aria di Polemone, Berenice, ove sei**
- **Клаудио Монтеверди** (1567-1643).

Сюжеты.

Музыкальный стиль.

- *Занимательность сюжетов* (запутанные интриги, ужасы) – *античные мифы, исторические.*
- *Речитатив соединяется с арией.*
- начало расцвета искусства *драматического пения.*
- Появляются *маленькие арии* народно-песенного склада. *Баркарола.*
- Преобладает *сольное пение. Замкнутая ария концертного плана.*
- *Интермедии* – комические вставки.

Клаудио Монтеверди (1567-1643)

Певец, виолист,

регент, драматург,

Оперы

- «Орфей» (1607)
- «Ариадна» (1608)
- «Возвращение Улисса» (1641)
- «Коронация Поппеи» (1642)
- оперы - *музыкальные драмы.*
- **конфликтная и контрастная драматургия** (метод развития и сопоставления характеров, образов в произведении)
- типы и виды арий:
  - 1) ария декламационная
  - 2) ария - народная песня
  - 3) **ария– lamento** (жалоба, плач),

«Орфей»

- **История-миф о силе музыки и любви.**
- **5 действий с Прологом.**
- **идея оперы «Орфей» – этическая миссия искусства и его творца-художника, увлеченного нравственными идеалами.**

Музыкальные примеры

- L'Orfeo - Choro Ninfe e Ritornello (subtítulos)
- Orfeo - Rosa del ciel
- **Possente spirto** (Монолог Орфея) из III д.

«Коронация Поппеи»

- Историческая драма, где музыкальные характеристики героев *контрастно* противопоставлены.
- Контрастность драматургии основана на пестрых и неожиданных сочетаниях — например, трагических монологов с банальными сценками и

MONTEVERDI
**L'INCORONAZIONE
DI POPPEA**

BAS MONTEVERDI-ENSEMBLE
DES OPERNHAUSES ZÜRICH
NIKOLAUS HARMONICOURT

STAGED AND DIRECTED BY
JEAN-PIERRE POWNELLE

Музыкальный стиль

- Мелодическое разнообразие.
- Драматическая декламация.
- **Различные типы арий:**
  - 1) *ария декламационная*
  - 2) *ария - народная песня*
  - 3) *ария– lamento*
- *Виды арий:*
  - 1) варьированная
  - 2) двухчастная
  - 3) трехчастная *da capo*
- **Оркестр**

Неаполь

ОСОБЕННОСТИ

- Изобилие **фольклора** стало источником расцвета оперной мелодики.
- Консерватории – приюты с музыкальным обучением.
- **Bel canto** – особый вид пения – («прекрасное пение») – слава итальянской мелодики и вокальной техники.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

- *Франческо Провенцале* (ок. 1627–1704)
- *Алессандро Скарлатти* (1660-1725).

Алессандро Скарлатти (1660-1725)

Оперы (свыше 100)

- «Причуды любви или Розаура» (1690),
- «Пирр и Деметрий»,
- «Эраклеа» (1700).
- «Аттилий Регул» (1712),
- «Карл – король аллеманов» (1716),
- «Гризельда».

- **Arietta Sexta «O Cessate di Piagarmi»**

Музыкальный стиль

- *мелодический стиль* песенный, отличается благородством, изяществом рисунка.
- Сложился тип «опера-seria», в котором замкнутая *ария* воплощает один образ, различные *типы арий; ансамбли*.
- *Оркестровый стиль* – опера открывается «симфонией» (небольшая пьеса в циклической трехчастной форме «быстро – медленно – быстро»).

Типы арий оперы -seria

- - ария – бравура (героическая)
- - ария – патетика (возвышенно-взволнованная)
- - ария- канцона (выражение простых чувств)
- - ария – ламенто (жалоба)
- - ария мести (быстрая по темпу, гневного характера и с блестящей колоратурой)
- - лирическая ария.

У каждого типа арий сформировался свой круг выразительных средств (ритмические фигуры, мелодика, темп и т.д.).