

**Ребята, прочитайте внимательно
материал
по теме « Опера »**

Что такое опера в музыке?

Возникновение жанра Опера — это один из важнейших музыкальных и театральных жанров. Она представляет собой смесь музыки, вокала, живописи и актёрского мастерства, и высоко ценится приверженцами классического искусства.

Из чего состоит опера?

Опера начинается с *увертюры*. Это вступление, исполняемое симфоническим оркестром. Призвано задать настроение и атмосферу пьесы.

За увертюрой следует *основная часть спектакля*. Это грандиозное действие, разделённое на акты — законченные части представления, между которыми пролегают антракты.

Антракты могут быть длинными, чтобы зрители и участники постановки могли отдохнуть, или короткими, когда занавес опускают, только чтобы сменить декорации.

Главным телом, движущей силой всей оперы являются *сольные арии*. Их исполняют актёры — персонажи истории. Арии раскрывают сюжет, характер и чувства героев. Иногда между ариями вставляются речитативы — напевные ритмичные реплики — или обычная разговорная речь.

Литературная часть основывается на *либретто*. Это своего рода сценарий, краткое содержание произведения. В редких случаях стихи пишут сами композиторы, как, например, Вагнер. Но чаще всего слова для оперы пишет либреттист.

Финалом оперного представления служит *эпилог*. Эта часть выполняет функцию, что и литературный эпилог. Это может быть рассказ о дальнейшей судьбе героев, или подведение итогов и определение морали

История оперы

Античная трагедия и Флорентийская камерата

Родиной оперы является Италия. Однако корни этого жанра уходят в Древнюю Грецию, где впервые стали совмещать сценическое и вокальное искусство. В отличие от современной оперы, где основной упор идёт именно на музыку, в древнегреческой трагедии лишь чередовали обычную речь и пение. Этот вид искусства продолжил развиваться у римлян. В древнеримских трагедиях набрали вес сольные партии, и чаще стали использоваться музыкальные вставки. Вторую жизнь античная трагедия получила в конце XVI столетия. Возродить древнюю традицию решило содружество поэтов и музыкантов — Флорентийская камерата. Они создали новый жанр, названный «драмой через музыку». В противовес популярной в то время полифонии, произведения камераты представляли собой одноголосные мелодичные декламации. Театральная постановка и музыкальное сопровождение были призваны лишь подчеркнуть экспрессивность и чувственность поэзии. Считается, что первая оперная постановка увидела свет в 1598 году. К сожалению, от произведения «Дафна», написанного композитором Якопо Пери и поэтом Оттавио Ринуччини, в наше время осталось только название. Зато их же перу принадлежит «Эвридика», которая является самой ранней из сохранившихся опер. Однако это славное произведение для современного общества — всего лишь отзвук прошлого. Зато оперу «Орфей», написанную знаменитым Клаудио Монтеверди в 1607 году для мантуанского двора, и по сей день можно увидеть в театрах. Род Гонзага, который правил в те времена в Мантуе, внёс значительный вклад в зарождение оперного жанра.

Драматический театр

Членов Флорентийской камераты можно назвать «бунтарями» своего времени. Ведь в эпоху, когда моду на музыку диктует церковь, они обратились к языческим мифам и легендам Греции, отрёкшись от принятых в обществе эстетических норм, и создали что-то новое. Однако ещё раньше их необычные решения привнёс драматический театр. Это направление развивалось в эпоху Возрождения. Экспериментируя и ориентируясь по зрительской реакции, этот жанр вырабатывал собственный стиль. Представители драматического театра использовали в своих постановках музыку и танцы. Новый вид искусства пользовался огромной популярностью. Именно влияние драматического театра помогло «драме через музыку» выйти на новый уровень выразительности. Оперное искусство продолжало развиваться и набирать популярность. Однако по-настоящему этот музыкальный жанр расцвёл в Венеции, когда в 1637 году Бенедетто Феррари и Франческо Манелли открыли первый публичный оперный театр «Сан-Кассиано». Благодаря этому событию, музыкальные произведения данного вида перестали быть увеселением для придворных и вышли на коммерческий уровень.

Распространение за рубежом

Уже к середине XVII века оперное искусство, при поддержке аристократии, развилось в отдельный самостоятельный жанр и доступное развлечение для масс. Благодаря странствующим труппам, этот вид представлений распространился по всей Италии, и начал завоёвывать публику за рубежом. Первая итальянская представительница жанра, представленная за границей, называлась «Галатея». Он был исполнен в 1628 году в городе Варшаве. Недолго после, при дворе было исполнено ещё одно произведение — «La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina» Франчески

Каччини. Эта работа также самая ранняя из дошедших до нас опер, написанных женщинами. «Ясон» Франческо Кавалли была самой популярной оперой XVII века. В связи с этим в 1660 году он был приглашён во Францию на свадьбу Людовика XIV. Однако его «Ксеркс» и «Влюблённый Геракл» не возымели успех у французской публики. Антонио Чести, которого попросили написать оперу для австрийского рода Габсбургов, добился большего успеха. Его грандиозный спектакль «Золотое Яблоко» длился два дня. Небывалый успех отметил возвышение итальянской оперной традиции в европейской музыке.

Серия и буффа

В XVIII веке особую популярность приобрели такие жанры оперы, как серия и буффа. Хотя оба они зародились в Неаполе, два жанра представляют собой принципиальные противоположности.

Опера-серия буквально означает «серьёзная опера». Это продукт эпохи классицизма, который поощрял в искусстве чистоту жанра и типизацию. Серия отличается следующими качествами:

исторические или мифологические сюжеты;

- преобладание речитативов над ариями;
- разделение роли музыки и текста;
- минимальная индивидуализация персонажей;
- статичность действий.

Наиболее успешным и знаменитым либреттистом в этом жанре был Пьетро Метастазियो. На лучшие из его либретто писали по десятку опер разные композиторы.

В это же время параллельно и независимо развивается комедийный жанр буффа. Если серия рассказывает истории прошлого, то буффа посвящает свои сюжеты современным и обыденным ситуациям. Вылился этот жанр из коротких комедийных сценок, которые ставились в антрактах основного спектакля и являлись отдельными произведениями. Постепенно этот вид искусства приобрёл популярность и реализовался в качестве полноценных самостоятельных представлений.

Глюковская реформа

Немецкий композитор Кристоф Виллибальд Глюк прочно запечатлел своё имя в истории музыки. Когда на сценах Европы господствовала опера-серия, он упорно продвигал собственное видение оперного искусства. Он считал, что в представлении должна править драма, а задача музыки, вокала и хореографии — продвигать её и подчёркивать. Глюк утверждал, что композиторы должны отказаться от эффектных представлений в пользу «простой красоты». Что все элементы оперы должны быть продолжением друг друга и образовывать единый стройный сюжет. Свою реформу он начал в 1762 году в Вене. Совместно с либреттистом Раньери де Кальцабиджи он поставил три пьесы, однако они не получили отклика. Тогда в 1773 году он отправился в Париж. Его реформаторская деятельность длилась вплоть до 1779 года, и вызвала много споров и волнений в среде любителей музыки. Идеи Глюка оказали большое влияние на развитие жанра оперы. Они также нашли отражение в реформах XIX века.

Виды оперы

За более чем четырёхвековую историю оперный жанр претерпел много изменений и многое принёс в музыкальный мир. За это время выделилось несколько видов оперы:

- Опера-балет. Здесь важная роль отводится танцу. Сформировался во Франции в XVII—XVIII вв. и был очень популярен при дворе, но со временем изжил себя.
- Комическая. Этому виду свойствен юмор, динамичность и житейские сюжеты.
- Опера спасения. Появилась во Франции, во времена Великой французской революции. Для этого направления характерны тема героики, пафос, напряжённость повествования и обязательный счастливый конец.

- Романтическая. Романтические сюжеты с примесью мистики. Зародилась в Германии, в XIX в.
- Большая опера. Главное направление оперы, появившееся после Великой французской революции. Характеризуется эпичными историческими сюжетами и красочностью.
- Оперетта. Эстрадное направление, тесно связанное с комической оперой.

Ребята для лучшего усвоения материала, посмотрите представленное видео «Опера»