

**Возникновение
и развитие
ОПЕРЫ
XVIII век**

● Свои направления и разновидности
оперного жанра сложились в:

● Италии

● Франции

● Германии

● Англии

Художественная жизнь оперы

- Опера вызывает споры и дебаты.
- Рассматриваются пути развития жанра.
- Создаются свои «штампы» и условности.

Опера- ведущий жанр европейской музыки XVIII века

- основные жанры итальянской оперы:
- *опера – seria* («серьезная»)
- *опера- buffa* (комическая)

● представители оперы- buffa:

- Дж.-Б.Перголези,

- Никколо Пиччини, Джованни Паизиелло.

● представители оперы- seria:

- Н.Йомелли, Т.Траэтта;

- К.-В.Глюк, И.А.Хассе.

- П.Метастазио (драматург)

Джованни-Баттиста Перголези (1710-1736)

Одноактная опера-буффа «Служанка-госпожа».

- Автор либретто -
**Джованни Антонио
Федерико**
- Постановка -
1733 год - Неаполь , театр
«Сан-Бартоломео».

- К середине века жанр оперы- seria достиг кризиса.

Признаки:

- Музыка ставилась выше слова, вне связи с его смыслом;
- Концертный виртуозный вокальный стиль – вычурность музыкального языка.

Требовалось обновление и реформа жанра
и оперных либретто

**Кристоф-Виллибальд
Глюк**

1714-1787

Оперы:

- «Артаксеркс» (1741)
- «Деметрий» (1740-е годы)
- «Демофонт»
- «Орфей» (1762)
- «Альцеста» (1767)
- «Парис и Елена» (1770)
- «Ифигения в Авлиде» (1774)
- «Армида» (1777)
- «Ифигения в Тавриде» (1779)
- «Эхо и Нарцисс»
- *Комические оперы* – «Пилигримы в Мекку»,
«Мнимая рабыня».
- *Балет* «Дон-Жуан».

Место деятельности:

- Австрия, *Вена*
- Франция, *Париж*
- Италия
- Страны и города Европы.

К.В.Глюк – реформатор оперного искусства 18 века:

- **Свободно владел техникой различных разновидностей оперы и обобщил достигнутое другими.**
- **Создатель своей оперно-театральной школы и принципов реформы.**

Продолжателей своей школы не оставил.

ПРИНЦИПЫ

- Музыка «работает» на драму на всем протяжении оперы:
- 1) Простота, правда и естественность – единственные заповеди красоты в искусстве.
- 2) Цель композитора – усилить музыкой выразительность поэзии, драматизировать музыкальное развитие, не расхолаживая действие.
- 3) Отказ от угождения певцам и от условностей пения (от музыкальных «излишеств») – происходит обновление мелодического стиля (мелодии стали интонационно более насыщенными и сконцентрированными).
- 4) Речитативы, арии и хоры органически включены в драматические сцены.
- 5) Новая трактовка оперных форм: речитативы приближаются к стилю арий по яркой речевой выразительности; ария напоминает монолог из нескольких разделов, где каждый раздел отражает процесс развития чувств; в музыкальном действии важна роль хора.

Опера «Орфей» (1762)

- Автор либретто – **Раньеро Кальцабиджи.**
- Премьера – **Вена, Бургтеатр 1762 год.**
- **Жанр** – «трагическая опера» (авторское название).
Соединение эстетики оперы-seria с духом трагедии.
- **Редакции оперы:**
 - Венская (1762, Орфей – альт)
 - Парижская (1774, Орфей – тенор)
 - Редакция Г.Берлиоза (1858, Орфей – контральто)

GLUCK

Orphée

Orphée
Eurydice
Pluton
Cerberus
Mars
Vulcan
Hermès

L'Avant
Scène
Opéra

● **Идея оперы** - величие человеческого духа, идея самопожертвования, победа нравственного героического начала в столкновении человека с судьбой.

● **Драматургия** - направлена на развитие главной идеи.

● Идея столкновения человека с судьбой раскрывается через конфликт сил рока, смерти и человеческой любви, страдания.

● Развитие линии драмы последовательно, событий мало, воплощен мир человеческих страстей.

● Трагедия раскрывается очень сдержанно, величественно, нет ничего мелкого, случайного: Любовь, Смерть, Бесстрашие.
Претворяется метод классицизма – выражение идей.

● Глюк завершил оперу счастливым финалом в угоду времени, условностям (трагедия завершилась в III д. после арии «Потерял я Эвридику»).

- **Композиция оперы.**
- **3 действия.**
- **I и III действия – мир жизни; I д. - сфера траура, возвышенное чувство утраты.**
- **II д. – царство мертвых (1 картина – вход в царство Аида, 2 картина – В полях Элизиума, мир блаженных теней).**
- **Опера состоит из сцен – крупных и относительно законченных построений, объединяющих различные оперные формы (речитативы, арии, хоры, балетные сцены).**

I действие

Сфера траура

III действие

Возвращение к жизни

II действие

Музыкальный язык

● Истоки:

- мелодии песенного склада
 - интонация плача, вздоха
 - типы мелодики арий итальянской оперы-seria (кантилена, драматическая патетика, lamento)
 - декламационный стиль французской оперы
 - риторические выразительные интонации
-
- **Жанровая опора – тип арии-lamento** (ария – плач). Орфей – страдающий (ламентозный) образ, его проявления - скорбь, героизм; **траурное шествие** (хор пастухов); **танец** (сцена с фуриями).

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

«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.**

