

ОПЕРА

О. Ю. Тяжева, 2014

Опера - от латинского oris -дело, труд .

История современного оперного театра берёт своё начало ещё в древних народных игрищах и забавах. Выступая перед народом, бродячие артисты поражали зрителя не только танцем и пантомимой, но и потрясающим голосом.

Опера возникла в Италии на рубеже 16 и 17 веков, как вполне самостоятельный жанр,

Все театральные выступления поначалу не имели конкретного названия. Их называли музыкальной сказкой, музыкальным спектаклем, а уж потом и оперой.

Тогдашние музыканты сыграли огромную роль в становлении нового театрального искусства. Уже тогда возникли и первые задачи оперного театра — раскрыть, а главное — воплотить музыкальную драматургию на сцене, вселить в неё жизнь и донести зрителю. Современный оперный театр — это прежде всего игра, положенная на музыку.

1561 год. Родился отец оперы - Якопо Пери. В 1598 году он написал первую в истории культуры оперу “Дафна” (увы, не сохранившуюся до наших дней), а через два года - “Эвридику”.

Эта опера была исполнена на свадьбе французского короля Генриха IV и Марии Медичи.

Отдать должное в развитии оперы необходимо итальянцу
Клаудио Монтеверди – создателю музыкальной драмы

Во Франции основоположником нового музыкального жанра стал Жан Батист Люлли.

В Англии – композитор Генри Персел, в Германии – выдающийся композитор всех времён и народов Георг Фридрих Гендель.

Опера родилась как аристократическая забава, но вскоре стала развлечением для широкой публики. Первый общедоступный оперный театр был открыт в Венеции в 1637, спустя всего лишь четыре десятилетия после появления на свет самого жанра

Лучшие театры мира.

Большой театр в Москве

Мариинский театр в Санкт-Петербурге

В истории оперы нет другого оперного театра, столь же почитаемого, столь же часто копируемого, столь же часто упоминаемого в качестве эталона для сравнения, как "Ла Скала". "Ла Скала" - это самый символ оперы - итальянской оперы.

Венская государственная опера

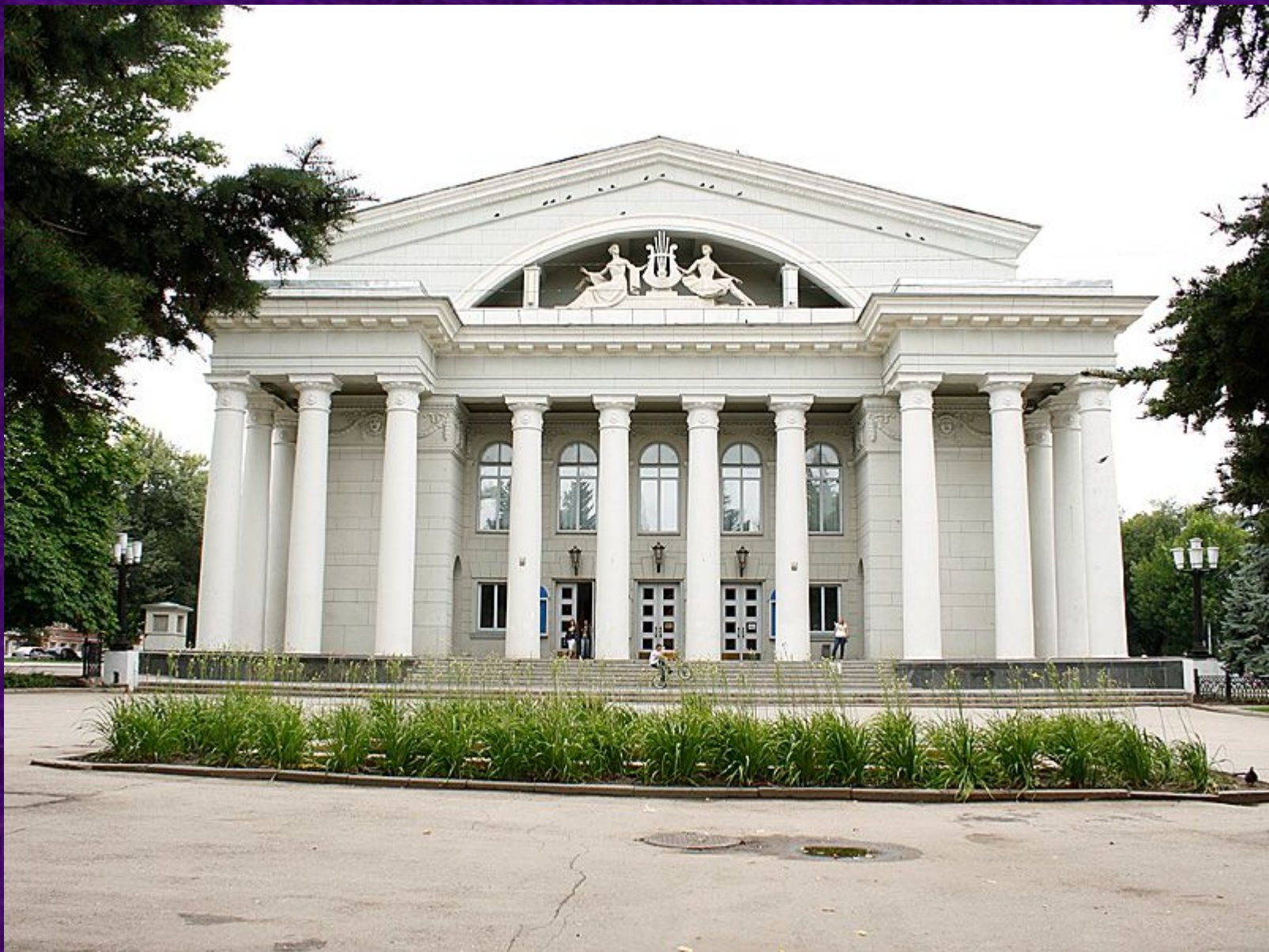
Опера Гарнье в Париже

Метрополитен опера в Нью Йорке

Национальный центр исполнительских искусств Китая, поначалу задумывавшийся как Большой национальный оперный театр и в просторечии называемый «Яйцом», — оперный театр площадью 200000 кв. м.

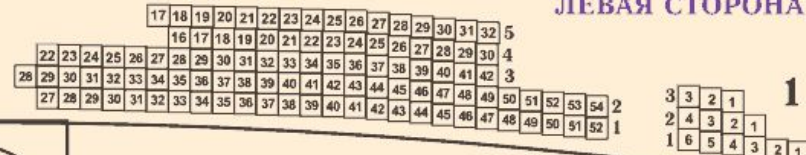
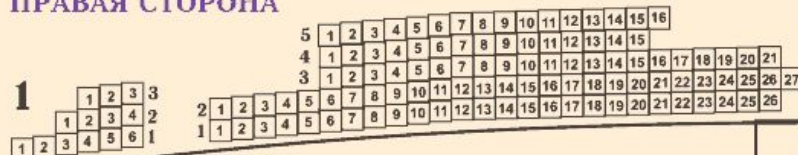

Театр оперы и балета им. Н.Г.Чернышевского (г. Саратов).

Новая сцена Большого театра

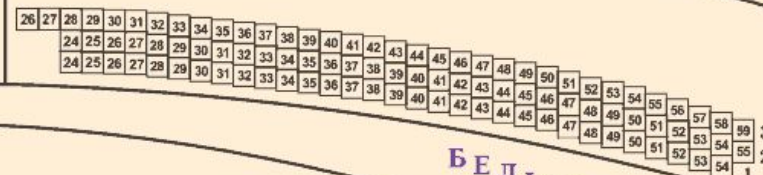
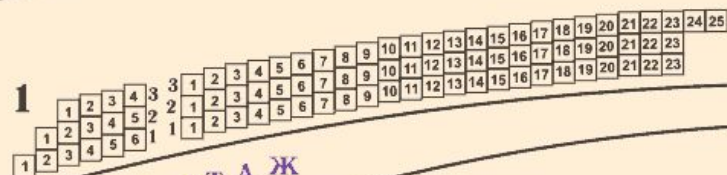
ПРАВАЯ СТОРОНА

ЛЕВАЯ СТОРОНА

1 ЯРУС

1 ЯРУС

БЕЛЬ-ЭТАЖ

БЕЛЬ-ЭТАЖ

ПАРТЕР

АМФИТЕАТР

АМФИТЕАТР

© ООО "Партнер сервис"

План зрительного зала в театре оперы и балета.

Зрительный зал.

Оркестровая яма.

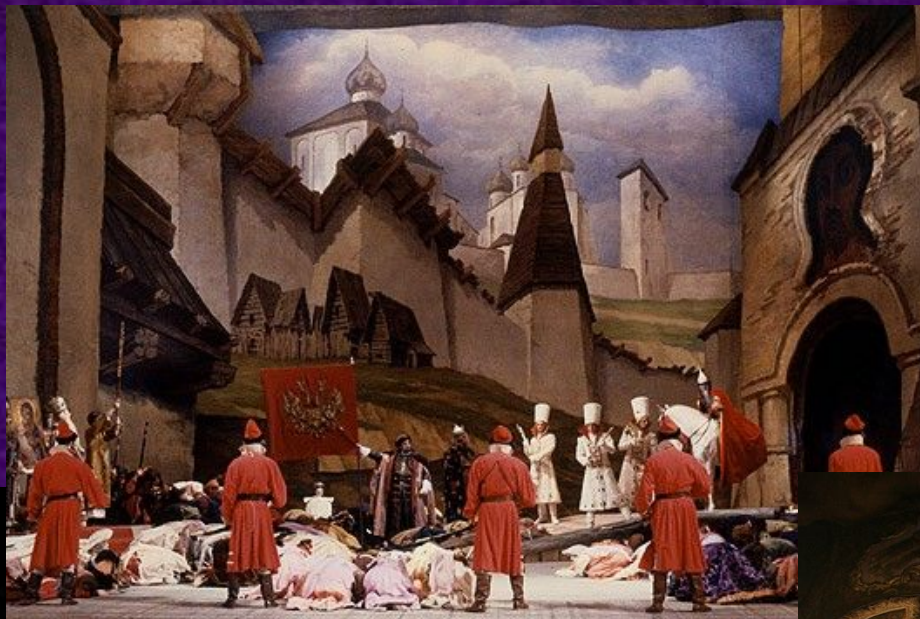

Театральные ложи.

Театральный занавес.

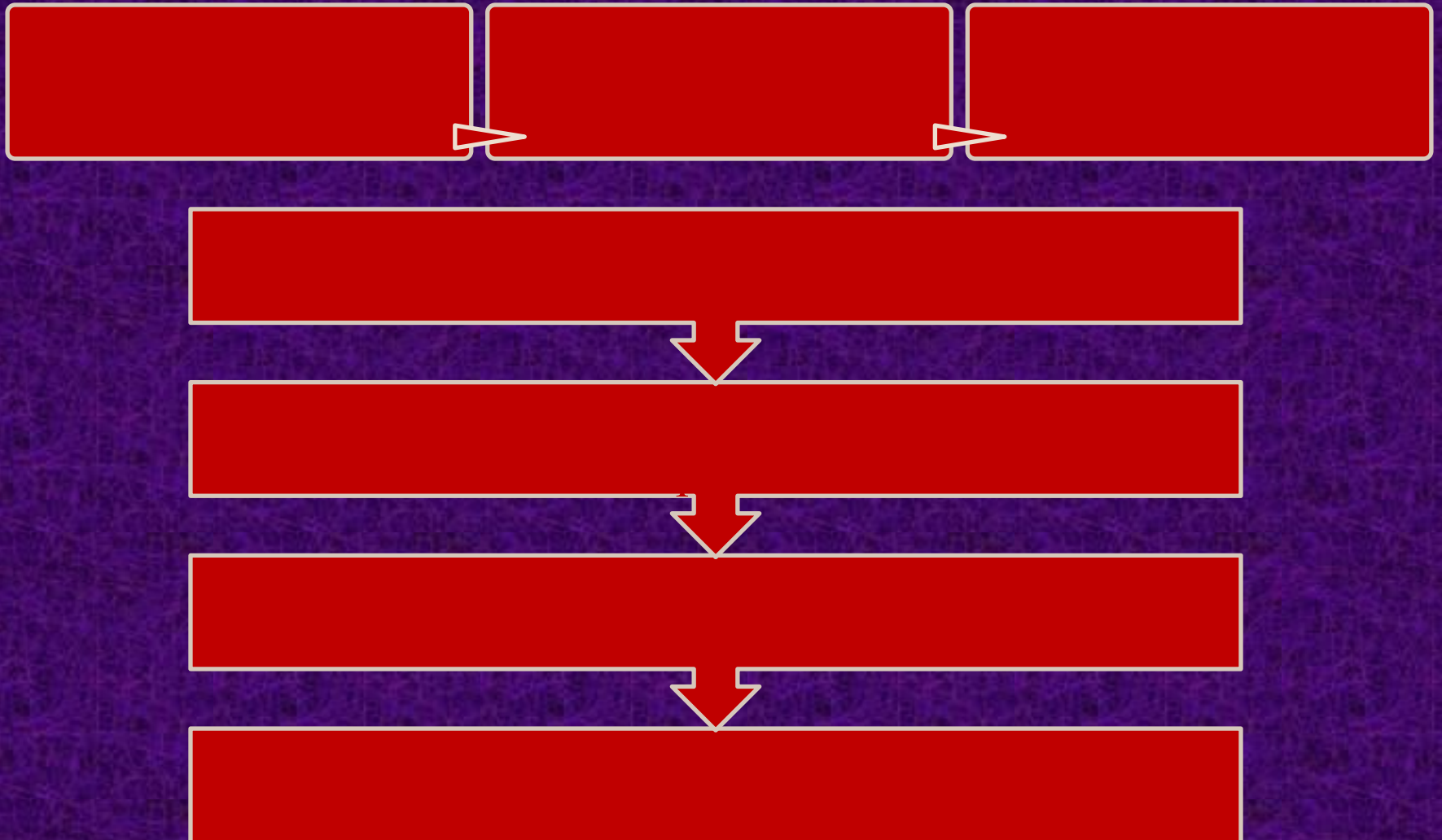

Театральные декорации.

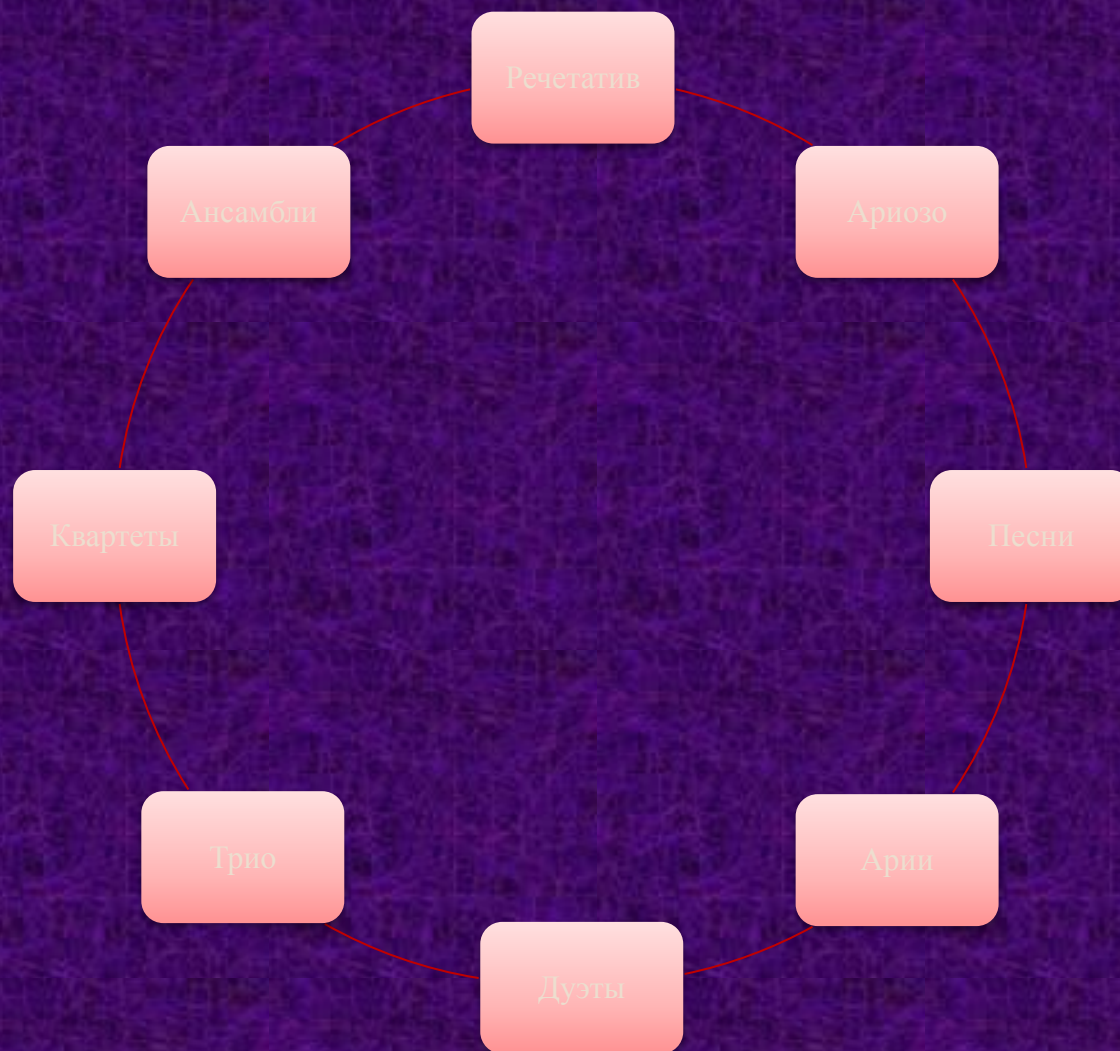

ЛИБРЕТТО (итал. libretto - букв. - книжечка)-литературный текст оперы. Первоначально публиковался в виде отдельной книжечки (отсюда название).

Строение оперы

Части оперного произведения

Симфонические оперные формы

А́рия (итал. *aria* — воздух) — законченный по построению эпизод в опере, оратории или кантате, исполняемый одним певцом в сопровождении оркестра.

Ария отличается широкой распевностью, иногда сложным, виртуозным характером. Часто арии предшествует речитатив. Разновидностью арии является ариетта.

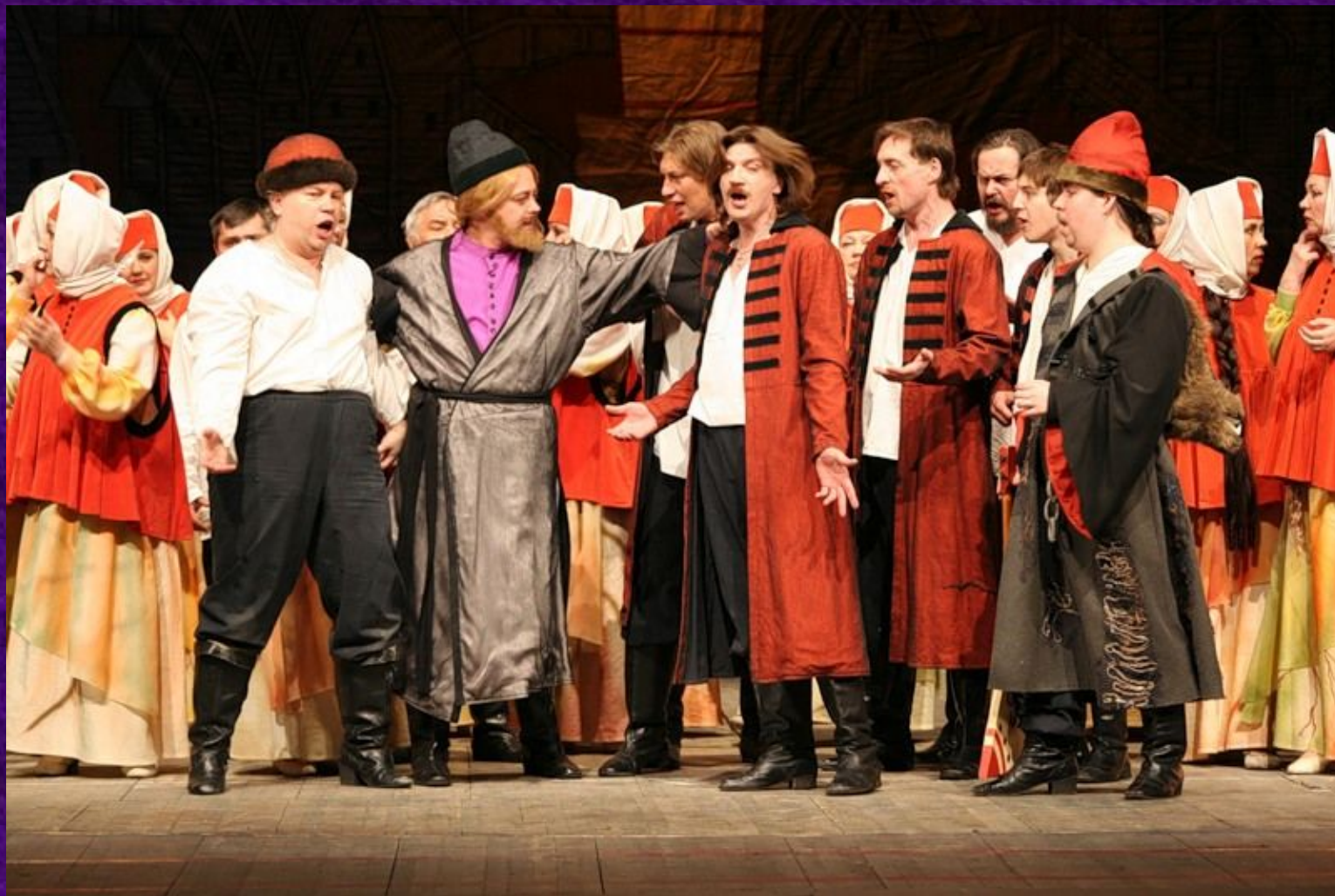
Дуэт – это оркестровый номер, исполняемый двумя певцами. Два разных голоса удивительным образом сочетаются, причудливо переплетаются, сходятся, расходятся, дополняют, оттеняют друг друга

Трио - так называют ансамбль из трёх певцов.

В операх довольно часто встречаются квартеты - ансамбли, в которых участвуют четыре действующих лица оперы. Например, в последнем акте оперы Верди «Риголетто» есть квартет Герцога, Джильды, Маддалены и Риголетто.

Иногда в роли комментатора поступков оперных героев выступает хор. В основном текст в оперных хорах произносится сравнительно медленно, фразы часто повторяются, чтобы сделать содержание понятным слушателю.

Драматические тексты в опере поются; пение и сценическое действие почти всегда сопровождаются инструментальным (обычно оркестровым) аккомпанементом.

Для многих опер характерно также наличие оркестровых интерлюдий (вступлений, заключений, антрактов и т.д.) и сюжетных перерывов, заполняемых балетными сценами.

В большой опере, самом распространенном ныне виде оперного жанра, поется весь текст.

В комической опере пение
обычно чередуется с
разговорными сценами.

В классическом типе оперы главным средством донесения до публики сюжета и развития действия является речитатив: быстрая мелодизированная декламация в свободном метре, поддержанная простыми аккордами и основанная на естественных речевых интонациях.

Вид легкой, сентиментальной комической оперы, получивший распространение в Париже и Вене, стал называться опереттой; в Америке он называется музыкальной комедией.

Пьесы с музыкой (мюзиклы),
снискавшие славу на Бродвее,
обычно более серьезны по
содержанию, чем европейские
оперетты.

При сочинении оперной музыки большинство композиторов соблюдали некоторые условности. Например, использование высоких регистров голосов или инструментов означало «страсть», диссонирующие гармонии выражали «страх». Подобные условности не были произвольными: люди вообще повышают голос при волнении, а физическое ощущение страха дисгармонично.

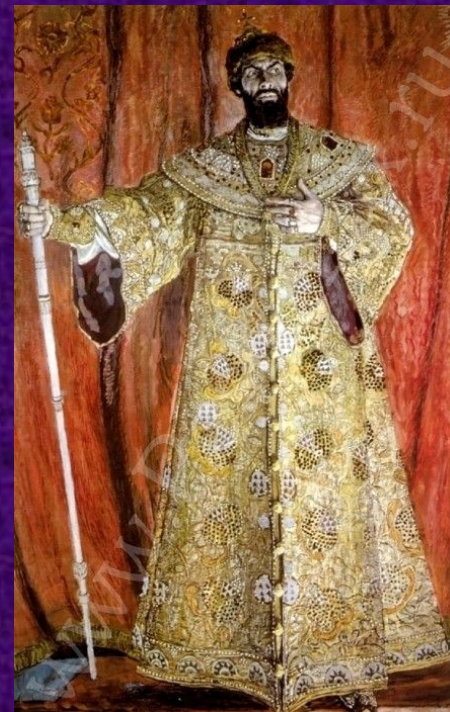
В соответствии с диапазоном голосов оперные певцы делятся обычно на шесть типов.

Постепенно сформировались правила выбора певческого тембра для определенной роли. Партии главных героев и героинь обычно поручались тенорам и сопрано.

Вообще, чем старше и опытней персонаж, тем ниже должен быть его голос.

Партии крестьян, волшебников, людей зрелого возраста, властителей и стариков обычно создавались для бас-баритонов (например, Дон Жуан в опере Моцарта) или басов (Борис Годунов у Мусоргского).

Гордость российской оперной сцены:
Леонид Собинов, Фёдор Шаляпин,
Антонина Нежданова, Надежда Обухова

На протяжении столетий главным достоинством, золотым эталоном для оперных певцов считался голос. Если у тебя был могучий голос, ты был в опере царь и бог. А как ты выглядел и играл, это, в общем-то, никого особенно не волновало. Для оперной публики голос был главной приманкой.

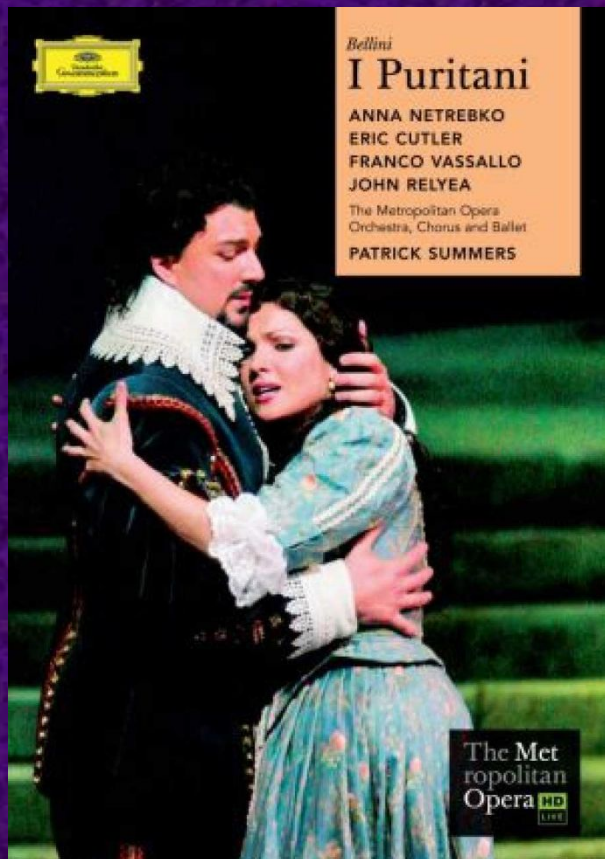
С некоторых пор ситуация стала потихоньку меняться. Выросла роль режиссёров в оперных спектаклях. Их постановки, часто вызывающие, скандальные, иногда психологически детализированные, привлекли в оперные театры новую, более молодую публику.

«Евгений Онегин»
постановка Д.Чернякова

Для новой публики выигрышные внешние данные и умение вжиться в образ стали более важными достоинствами, нежели безупречный вокальный аппарат.

В Америке резкий перелом в этой области произошёл в прошлом сезоне, когда "Метрополитен Опера" стала транслировать оперные спектакли в кинотеатрах.

Оглушительный успех Анны Нетребко в показанной таким образом опере Беллини "Пуритане" подтвердил - новой публике, которую можно назвать, скорее, зрительской, чем слушательской, нужны новые кумиры, новые звёзды, красивые, гламурные, легкодвигающиеся, убедительно играющие. Всё это есть у Анны Нетребко. А если она вдобавок обладает красивым голосом, что ж - это в опере тоже не помешает".

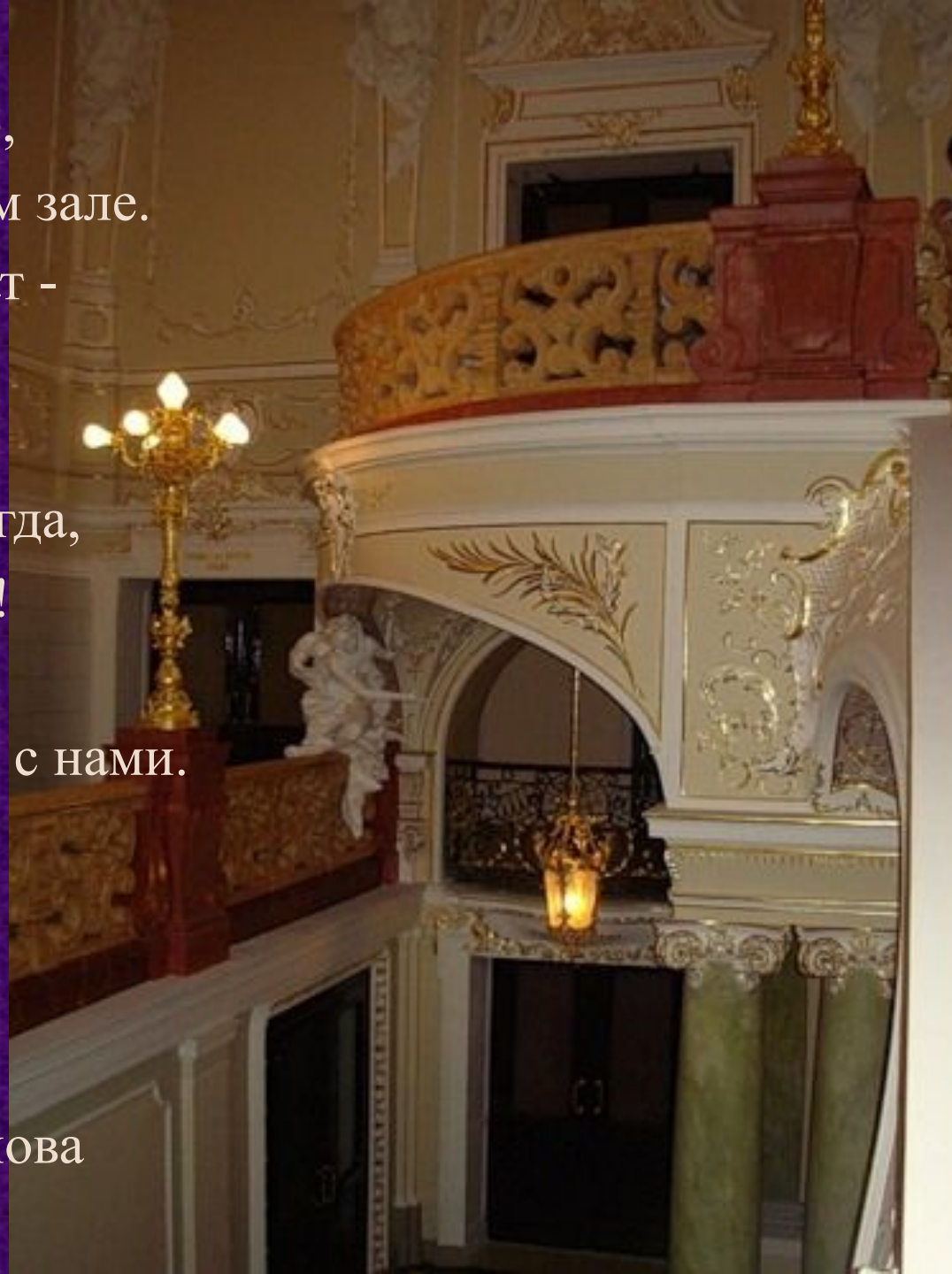
Метрополитен Опера проводит трансляции своих спектаклей в кинотеатрах США, Канады и Европы. А теперь еще и на круизных лайнерах.

Лайнеры, экипированные оборудованием Movies Under the Stars, предложат пассажирам оперу под открытым небом - на огромных жидкокристаллических экранах, установленных рядом с бассейнами на верхних палубах.

Город спит... Отдыхает театр,
Дремлют кресла в сумрачном зале.
Тишина. И звонки все молчат -
Они тоже за вечер устали.

Нет, искусство, друзья, никогда,
Никогда не стареет с годами!
А волшебное слово "театр" -
Оно будет всю жизнь вместе с нами.

Людмила Туманова

Использованные материалы:

- http://www.italynews.ru/photo_memphotos_pg106.html
- <http://www.chesspro.ru/guestnew/looknullmessage/?themeid=8&id=121&page=23>
- <http://900igr.net/fotografii/kosmos-gorod-transport/Gorod-Teatr.files/024-Orkestrovaja-jama.html>
- http://spbfoto.spb.ru/foto/details.php?image_id=248
- <http://tahaeva2005.narod.ru/balet/b.html>
- <http://www.nice-places.com/gallery/ukraine/odessa/377/3188.htm>
- <http://tahaeva2005.narod.ru/balet/b.html>
- http://www.ebook.booknavigator.ru/index.php?page=context_word_search&wid=40081&it=2
- <http://sobinov.yarosinfo.ru/>
- <http://www.mosconsv.ru/publications/details.phtml?892>
- <http://www.stihi.ru/2010/05/23/268>

- <http://www.chaconne.ru/viewitem.php?id=2389952>
- http://anni-5.narod.ru/liliya_22.01.10.html
- <http://www.museum.ru/Ostankino/2.htm>
- <http://www.uncg.edu/mus/opera/photos.html>
- <http://www.liveinternet.ru/photo/3661275/post19198296/>
- <http://www.afisha.ru/personalpage/630748/>
- <http://www.traveldom.ru/docs/d-cd-g-e1/>
- http://www.photo-apex.com/html/galery/p_archi/archi09080004.htm
- <http://www.russkoekino.ru/books/moscow/moscow-0012.shtml>
- <http://www.forumklassika.ru/showthread.php?p=615196>
- http://news.rostov-today.ru/news_full.php?id_news=8031
- <http://www.bibliotur.ru/cruise/1178/countryhotel-4639/cruiseline-r-32.html>
- http://www.tiketplanet.ru/category/bolshoi_teatr/
- <http://top10.ua/music/2010/06/24/zolushka>
- <http://www.lifeisphoto.ru/photo.aspx?id=193805&repostid=0>
- http://msk.blizko.ru/products/v_a_motsart_don_zhuan_3126265