Опера — жанр музыкально-драматического искусства, в котором содержание воплощается средствами музыкальной драматургии, главным образом посредством вокальной музыки. Литературная основа оперы - либретто.

Опера в России.

В 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 Галуппи Бальдассаре, 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 какАльфред Шнитке, Эдисон Денисов

Элементы оперы.

В состав оперного коллектива входят: солист, хор, оркестр, военный оркестр, орган. Оперные голоса:.

Оперное произведение делится на акты, картины, сцены, номера. Перед актами бывает пролог, в конце оперы — эпилог.

Части оперного произведения — речитативы, ариозо, песни, арии, дуэты, трио, квартеты, ансамбли и т. д. Из симфонических форм — увертюра, интродукция, антракты, пантомима, мелодрама, шествия, балетная музыка.

Характеры героев наиболее полно раскрываются в сольных номерах. Различные функции в опере имеет речитатив — музыкально-интонационное и ритмическое воспроизведение человеческой речи. Нередко он связывает отдельные законченные номера; часто является действенным фактором музыкальной драматургии. В некоторых жанрах оперы, преимущественно комедийных, вместо речитатива используется разговорная речь, обычно — в диалогах.

Сценическому диалогу, сцене драматического спектакля в опере соответствует музыкальный ансамбль, специфика которого даёт возможность создавать конфликтные ситуации, показывать не только развитие действия, но и столкновение характеров, идей. Поэтому ансамбли зачастую появляются в кульминационных или заключительных моментах оперного действия.

Хор в опере трактуется по-разному. Он может быть фоном, не связанным с основной сюжетной линией; иногда своеобразным комментатором происходящего; его художественные возможности позволяют показать монументальные картины народной жизни, выявить взаимоотношения героя и масс.

В музыкальной драматургии оперы большая роль отведена оркестру, симфонические средства выразительности служат более полному раскрытию образов. Опера включает также самостоятельные оркестровые эпизоды — увертюру, антракт. Ещё один компонент оперного спектакля — балет, хореографические сцены, где пластические образы сочетаются с музыкальными.

ТИПЫ ОПЕРЫ.

Комическая опера - очень лёгкая комедийная опера, не затрагивающая серьёзных и непростых тем, всегда со счастливым концом. Некоторые из форм комической оперы это оперетта и опера-буффа. В этом виде музыкально-театрального искусства зачастую музыкальные номера чередуются с разговорными диалогами. В качестве примеров комической оперы можно привести "Госпожа-служанка" (La serva padrona) Джованни Баттисты Перголези и "Летучая мышь" (Die Fledermaus) Иоганна Штрауса.

Во Франции разновидностью комической оперы является опера комик (comique), но основным отличием является то, что Опера комик не всегда лёгкая и смешная, зачастую с трагическим финалом, самым известным примером является трагическая "Кармен" (Carmen) Жоржа Бизе.

Опера-серия (серьёзная опера) - также известна как неаполитанская опера из-за истории своего происхождения и влияния на ее развитие неаполитанской школы.

Часто сюжет имеет историческую или сказочную направленность и посвящен каким-либо героическим личностям или мифическим героям и древним богам, отличительной особенностью является преобладание сольного исполнения в стиле бельканто, а также ясно выражено разделение функций сценического действия (текста) и самой музыки. Примерами являются "Милосердие Тита" (La Clemenza di Tito) Вольфганга Амадея Моцарта и "Ринальдо" (Rinaldo) Георга Фридриха Генделя.

Спасибо за внимание!