План-конспект урока преподавателя теоретических дисциплин

МАУ ДО ДШИ №15 «Артика»

Муртазиной Е.А.

**Тема урока:** «В музыкальном театре. Опера»

**Тип урока:** Урок расширения и углубления знаний

**Цель:**

1. расширить и углубить понятие «опере»
2. ознакомление с исполнителями;
3. закрепление знаний о разновидностях вокальных и инструментальных жанров в опере;
4. знакомство с оперой М.И. Глинки «Руслан и Людмила».

**Задачи:**

1. научиться воспринимать оперное искусство
2. знать жанры оперы, структуру оперы
3. разобрать содержание и построение оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила»

**Основная часть**

Сегодня мы с вами совершим путешествие в музыкальный театр. Что такое театр? Что вы о нем знаете?

*Теа́тр — зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств — литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других, и обладающий собственной спецификой: отражение действительности...*

Назовите самые известные театры нашей страны? (Большой театр г.Москва, Марииский театр г.Санкт – Петербурге и т.д.) Вспомните, как называется спектакль, где все герои поют?

*Ответы уч-ся:**Опера.*

Правильно. А где происходит показ оперы?

*В музыкальном театре, а именно в оперном театре.*

**Работа над новым материалом.**

***Задание 1.*** углубление знаний об опере.

Возникла опера в Италии в 17 веке., во Флоренции и первоначально называлась *«драма с музыкой».* Именно эта страна считалась родиной *бельканто* – прекрасного пения.

Опера – самый сложный из всех видов музыки жанр. В переводе с итальянского языка «опера» означает труд, дело, сочинение. Каждый оперный спектакль – это вдохновенный труд композитора, певцов, хора и оркестра, дирижера, режиссера, балетмейстера и художника. Откуда же пришла к нам опера, как она появилась?

Опера появилась в Италии в 16 веке. Первые оперные спектакли поразили публику. Театральные актеры, к которым зрители привыкли, вдруг вместо того чтобы разговаривать, запели. Поэтому оперу восприняли неоднозначно. Некоторые отнеслись с интересом, но были и такие, кто не воспринимал этот жанр. И все-таки опера стала распространяться по всему миру, завоевывая симпатии зрителей.

Первую оперу написал в 1600 году итальянский композитор Джакопо Пери. Это были оперы «Дафна» и «Эвридика», спектакль, во время которого певцам аккомпанировал ансамбль из четырех музыкантов. Хотя арии не были особенно веселыми и напоминали церковные псалмы, опера впервые была исполнена на свадьбе французского короля Генриха IV. Оперы «Дафна» и «Эвридика», написаны на античные сюжеты. Античность – древность, это с 5 век до н.э. по 4 в н.э. Античные сюжеты – древние сюжеты.

В дальнейшем оперу писали на *мифологические, исторические, бытовые*сюжеты.

Оперы на исторические и мифологические сюжеты получили названия оперы seria – «серьезные». Герои опер seria – боги, цари, герои. Они были благородны и возвышенны, их жизнь на оперной сцене наполнялась подвигами и страданиями, высокими порывами и победами. *Клаудио Монтеверди*, итальянский композитор, написал в 1607 году оперу "Орфей" на мифологический сюжет.

Оперы с бытовыми сюжетами получили названия оперы buffa – комические (шуточные)

В комической опере господствовали сюжеты, выхваченные из жизни горожан и простолюдинов; высмеивались современные нравы, алчность купцов и ханжество монахов, прославлялись ловкость и изворотливость простых людей в борьбе за свое скромное счастье. Дж. Б. Перголези "Служанка-госпожа", написанная в 1733 - первая опера buffa.

Первый общедоступный оперный театр был открыт в Венеции в 1673, спустя всего лишь четыре десятилетия после появления на свет самого жанра. Затем опера стремительно распространилась по всей Европе. Как публичное развлечение она достигла наивысшего развития в 19вв – начале 20 вв. В России же опера появилась только в 19 веке.

ОПЕРА (от итал. opera – труд, произведение, сочинение) – это драматический музыкальный спектакль, основанный на слиянии слова, музыки и драмы, в котором действующие лица поют.

Во многих крупных городах есть театры оперы и балета. В Москве находится несколько театров, но самый популярный театр оперы и балета - Большой театр, в Санкт-Петербурге Гос. Академический Мариинский театр, Михайловский театр оперы и балета им. М.П. Мусоргского, Эрмитажный театр, Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера»

Какие виды искусств присутствуют в опере? Музыка, хореография, изобразительное искусство и обязательно литература. На литературный сюжет пишется опера или либретто. Важную роль в опере играет либретто. Кто знает, что такое либретто?

Либретто – краткое содержание музыкального спектакля.

**Стили оперы**

* Опера 17 века – Барочная - в эпоху борокко начало 16в. до середины 18 века
* Борокко – в искусстве пышность, яркость, причудливость.
* Опера 18 века – Классическая – в эпоху классицизма с середины 18 века до начала 19 века
* Классицизм – в искусстве все по законам музыке, правилам.
* Опера 19 века – Романтическая- в эпоху романтизма 19 века до начала 20 века
* Романтизм – внимание к внутреннему миру человека, свобода.

Опера 20 века – Реалистическая с середины 19 века.

Реализм – изображение реальных героев, характеров, событий, отношение личности с окружающей средой.

**Жанры оперы**

* Комический
* Трагический
* Эпический
* Лирический
* Сказочный
* Исторический
* Рок-опера
* Опера-балет

В основе оперы лежит драматургия, на которой держится все содержание оперы. Это ее основной стержень, который держит зрителя в напряжении, сохраняя интригу. Иными словами, опера – это музыкальный спектакль, музыкально-театральная постановка.

**Законы драматургии**

* УВЕРТЮРА - вступление
* ЭКСПОЗИЦИЯ - завязка драмы, интрига, знакомство с героями.
* РАЗРАБОТКА - развитие действия, переплетение интриг.
* КУЛЬМИНАЦИЯ -наивысшая точка напряжения в развитии.
* ФИНАЛ – развязка драмы, конец.

**Структура оперы:**

* 3 или 4 действия, или акты,
* действие состоит из 2-3 картин,
* антракты – перерывы между действиями,
* короткие оркестровые вступления к действиям, так же называются антрактами,
* номера вокальные и инструментальные.

В опере мы встречаем произведения как вокального, так и инструментального жанра. К произведениям вокального жанра в опере относятся следующие номера**:** *песни, арии, ариозо, ансамбли: канон, дуэт, трио, речитативы; хор.*

«Ария» с итал. - это песня. Это сольный музыкальный номер в опере. Ария раскрывает образ главного героя, рисует его музыкальный портрет.Исполняется одним певцом в сопровождении оркестра.

«Ариозо» - небольшая ария с мелодией напевно-декламационного или песенного характера. Как и в арии, раскрывается душевное состояние героя, его характер, исполняется сольно, одним певцом в сопровождении оркестра.

**Ансамбли:**

«Канон» - многоголосное, полифоническое произведение, пение одной и той же мелодию с одним и тем же текстом, вступая поочередно, с опозданием.

*Речитатив –* род вокальной музыки, основанный на речевых интонациях. Назначение речитатива в опере: вступление к арии, соединить номера в опере, отражать ход развития сюжета.

*Дуэт, трио –* вокальное произведение для двух, трех голосов.

Что ещё помогает определить и лучше понять героев опер? Это тембры (окраска) голосов. Давай вспомним классификацию мужских и женских голосов и оперных героев, которыми можно играть определённую роль в опере.

Хор (с лат. «толпа») певческий коллектив, коллективное действующее лицо оперного спектакля или «комментатор» событий. Хор – номер в опере, исполняемый коллективом певцов.

Главное в опере – пение. Все арии, ансамблевые номера, хоры исполняются певцами. Голоса певцов делятся на группы: *высокие, средние, низкие.* Мужские голоса: *тенор, баритон, бас.* Женские голоса: *сопрано, меццо-сопрано, контральто.*

К произведениям инструментального жанра в опере относятся: *увертюра (вступление), симфонические картины, оркестровые фрагменты.*

Роль оркестра в опере:

1)Оркестр не только сопровождает пение, но и является активным участником всех событий.

2) Многообразие красок оперного оркестра позволяет композитору создать более глубокие образы, раскрыть смысл происходящего действия.

3) Оркестр словно договаривает мысли героев, а порой передаёт то, что чувствуют, но о чём умалчивают персонажи спектакля.

4)В оркестре часто звучат музыкальные характеристики героев или событий, повторяющиеся на протяжении оперы - лейтмотивы или лейттем.

5) Велики живописно-изобразительные возможности оперного оркестра, умеющего создать звуковые картины природы, наполненные эмоциональным содержанием.

6) Оркестр может выразительными средствами обрисовать и окружающую героев обстановку.

7) Глинка придумал новый оркестровый прием — подражание гуслям в звучании арфы пиццикато и фортепиано.

Кто делает оперу?

Композитор – пишет музыку, на литературные сюжеты: мифы, летописи, сказки, поэмы, повести, романы и т.д.

Либреттист – сочиняет либретто, литературные тексты, задуманные композитором.

Дирижер – управляет оперным оркестром

Режиссер-постановщик – ставит действия в опере, помогает артистам понять образ героя.

Художник-декоратор – разрабатывает костюмы и сценические декорации для оперы.

Художник осветитель – разрабатывает свет на сцене.

Исполнители – солисты, певцы, хор, оркестр, нередко вводится в оперу балетная группа.

Бутафор – изготавливает предметы для сцены.

Костюмеры, гримеры, работники сцены

Сегодня мы обратимся к творчеству Михаила Ивановича Глинки.

Основоположник русской классической музыки. Глинка Михаил Иванович 1804 – 1857.

Сюжет основан на одноименной поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Ещё при жизни А.С. Пушкина М.И. Глинка задумал оперу по его юношеской поэме «Руслан и Людмила» (1820). Поэт заинтересовался этим замыслом и даже принял участие в обсуждении плана будущей оперы. Однако трагическая гибель поэта не допустила исполнить это намерение.

**История возникновения оперы**

Работа над оперой началась в 1837 году и шла в течение пяти лет с перерывами. Глинка приступил к сочинению музыки, не имея готового либретто. Либретто по одноименной поэме А. С. Пушкина написано самим композитором совместно с В. Ф. Ширковым. В работе над текстом оперы принимали участие: Н. Кукольник, Н. Маркевич, М. Гедеонов, К. Бахтурин, А. Шаховской. В текст оперы вошли некоторые фрагменты поэмы, но в целом он написан заново. Композитор по-своему домыслил и истолковал поэму, придав ей значительность, эпический размах, подчеркнув богатырское, героическое начало в ее образах.

Глинка и либреттисты внесли ряд изменений в состав действующих лиц. Глинка исключил ироничные и легкомысленные сцены, сделав акцент на национально-русском характере. Исчезли одни персонажи – Рогдай, появились другие - Горислава; подверглись некоторой переделке и сюжетные линии поэмы.

«Руслан и Людмила» - сказочно-эпическая опера, воспевающая героические странствия, верную любовь, победу добра над злом. Она проникнута народной героикой, величием былинного эпоса, патриотизмом.

Развитие сюжета отличается спокойным и неторопливым течением. Вся опера представляет собой контрастное чередование отдельных красочных картин. Опера полна огня, богатырской силы и красочной фантазии; отличается масштабностью, сочетает в себе развитые вокальные партии, а также пышное экзотическое зрелище, связанное с танцевальной пластикой.

Первое представление состоялось 9 декабря 1842 г. в Петербурге, на сцене Большого театра (позднее названном Мариинском). Опера в пяти действиях.

Действие происходит во времена Киевской Руси.

Действующие лица: Светозар, великий князь киевский, - бас.

Людмила, его дочь, - сопрано.

Руслан, витязь, жених Людмилы, - баритон.

Ратмир, князь хазарский, - контральто.

Фарлаф, витязь варяжский, - бас.

Горислава, пленница Ратмира, - сопрано.

Финн, добрый волшебник, - тенор.

Баян, сказитель, - тенор.

Наина, злая волшебница - меццо-сопрано.

Черномор, карлик, злой волшебник, - роль без слов.

Сыновья Светозара, витязи, бояре и боярыни, сенные девушки, няни и мамки, отроки, гридни, чашники, стольники, дружина и народ;

Девы волшебного замка, арапы, карлы, рабы Черномора, нимфы и ундины.

**Действие 1**

Светозар, великий князь киевский, устраивает пир в честь своей дочери Людмилы. Претенденты на руку Людмилы - витязи Руслан, Ратмир и Фарлаф - окружают прекрасную княжну. Людмила подает руку Руслану. Князь одобряет выбор дочери, и пир переходит в свадебное торжество. Баян предрекает в своих песнях беду, грозящую Руслану и Людмиле. Народ желает счастья молодым. Вдруг страшный гром потрясает хоромы. Все засыпают. Когда все приходят в себя, оказывается, что Людмила исчезла. Светозар в отчаянии обещает руку Людмилы тому, кто возвратит исчезнувшую княжну.

**Действие 2**

*Картина 1.* Руслан, Фарлаф и Ратмир отправились искать Людмилу. Руслан находит хижину волшебника Финна. Здесь молодой витязь узнает, что его невеста находится во власти злого карлика Черномора. Финн рассказывает о своей любви к надменной красавице Наине и о том, как он попытался чарами завоевать её любовь к себе. Но он в страхе бежал от своей возлюбленной, которая к тому времени состарилась и стала ведьмой. Любовь Наины обратилась в великую злобу, и теперь она будет мстить всем влюблённым. Фарлаф также старается напасть на след Людмилы. Вдруг появляется злая волшебница Наина. Она советует ему идти домой, обещая «добыть» для него Людмилу. Тем временем Руслан уже далеко. Конь приносит его на заколдованное поле, усеянное мёртвыми костями. Огромная голова — жертва Черномора — насмехается над Русланом, и тот наносит ей удар. Появляется волшебный меч, голова умирает, но успевает поведать тайну: только этим мечом можно отсечь бороду Черномора и лишить его колдовской сил

**Действие 3** Дворец волшебницы Наины. Она обещала Фарлафу избавить его от соперников.

Её чаровницы заманили к себе Ратмира и не отпускают его, лишая воли, обольщая его песнями, танцами и своей красотой. Здесь звучит «Персидский хор», написанный Глинкой на основе азербайджанской народной песни . Потом Ратмира должна убить Наина. Такая же участь ждет и Руслана. Помешать чарам Наины пытается её пленница Горислава, покинувшая свой гарем в поисках Ратмира. Но появляется Финн и освобождает героев. Они все вместе отправляются на север.

**Действие 4.** Во дворце Черномора музыкой и танцами развлекают Людмилу. Все напрасно! Людмила думает только о своем возлюбленном Руслане. Но вот, наконец, Руслан попадает во дворец Черномора. Черномор погружает Людмилу в глубокий сон, а затем принимает вызов Руслана на смертный бой. Волшебным мечом Руслан отрезает карлику бороду, в которой содержалось его могущество. Руслан побеждает Черномора и спешит к Людмиле. Руслан видит, что его невеста спит мёртвым сном, невольная ревность охватывает витязя. Но Ратмир и Горислава успокаивают его. Руслан забирает её и, сопровождаемый друзьями и бывшими рабами Черномора, покидает дворец, устремив свой путь на Киев в надежде там разбудить юную княжну.

**Действие 5**

*Картина 1.*Ночь. По пути в Киев Руслан, Ратмир, Горислава и сопровождающие их освобождённые рабы Черномора остановились на ночлег. Их сон стережет Ратмир. Мысли его обращены к Гориславе, он охвачен воскреснувшей любовью к ней. Вбегают рабы Черномора и сообщают Ратмиру, что Фарлаф, подстрекаемый Наиной, похитил спящую Людмилу, а Руслан исчез во тьме ночной. Появившийся Финн приказывает Ратмиру пуститься вслед за Русланом в Киев и вручает ему волшебный перстень, который разбудит Людмилу ото сна.

*Картина 2.* В гриднице Светозара в Киеве оплакивают прекрасную Людмилу, которую никто не может разбудить. Её принёс похитивший её Фарлаф, но разбудить её он не в силах. Слышен шум приближающихся всадников — это Руслан с друзьями. В ужасе трусливый Фарлаф убегает. Руслан подходит к Людмиле и надевает ей на палец волшебный перстень Финна. Людмила пробуждается. Народ славит великих богов, святую Отчизну и мудрого Финна.

**Разбор отдельных номеров оперы:**

**Увертюра**

Увертюра к "Руслану и Людмиле" стала первой вершиной симфонического творчества Глинки. Она была сочинена после завершения всего произведения, строится на темах оперы и передаёт её главную идею - победу светлых сил над миром зла. Музыка увертюры, стремительная и ликующая, по словам Глинки, "летит на всех парусах"; она содержит основные образы оперы - мужественную героику, радость любви, таинственную сказочность.

Увертюра написана в тональности ре мажор, звучащей празднично и приподнято; она имеет сонатную форму. Вступление начинается с решительных могучих аккордов оркестра: они подобны, по выражению композитора, богатырским ударам кулака. Ярко национальный характер звучания первых тактов достигается благодаря плагальным оборотам (тоника - субдоминанта - тоника), типичным для русской музыки. Главная партия (взятая, как и тема вступления, из финала оперы), динамичная и неудержимая, также воплощает богатырский героический образ.

Певучая и исполненная радостного чувства побочная партия появляется в фа мажоре (в репризе прозвучит в ля мажоре). Она построена на теме любви из арии Руслана во втором действии и поручена виолончелям.

В разработке характер обеих тем меняется; внезапные контрасты динамики, регистров, тембров, повторяющиеся "аккорды оцепенения" делают музыку таинственной и тревожной. Однако силы добра и любви побеждают: когда после "бурлящей" радостью репризы у тромбонов возникает призрак Черномора (целотонная гамма), то он быстро исчезает под напором жизнерадостных богатырских сил.

**Действие 1**

Первая песня Баяна «Дела давно минувших дней», сопровождаемая переборами арф, имитирующих гусли, выдержана в мерном ритме, полна величественного спокойствия. Тональность ре мажор.

Вторая песня Баяна «Есть пустынный край»имеет лирический характер. Песня посвящена А.С. Пушкину, как бы от имени Баяна, словно поэт из древности предвидит из глубины веков появление великого поэта России, который «от забвения сохранит» киевскую княжну Людмилу с «ее витязем». Баян воспевает далекого потомка и пророчит ему бессмертие.

У песни величавое, эпическое дыхание, тональность фа мажор.

«Сцена похищения Людмилы» начинается резкими аккордами оркестра; музыка принимает фантастический, сумрачный колорит, который сохраняется и в каноне «Какое чудное мгновенье», передающем состояние оцепенения, охватившее всех. Заканчивает 1 действие квартет с хором «О витязи, скорей во чисто поле», полный мужественной решимости.

**Действие 2**

**Ария-рондо - Фарлафа**

Меткий комический портрет ликующего труса Фалафа запечатлел композитор в арии. Форма рондо с повторяющейся мелодией, быстрый темп Vivace assai с болтливой скороговоркой, все это производит комический эффект, который зародился еще в комической опере buffa. Так автор высмеял своего незадачливого героя.

**Ария Руслана**

Оркестровое вступление звучит скорбно и величаво.

Две контрастные темы:

первая тема «Дай, Перун, булатный меч…..» - героическая, маршевая.

вторая тема – звучала в Увертюре – лирическая.

**Действие 3**

**Персидский хор**

Основа хора – персидская народная песня (Глинка ее услышал в 1829 г. от секретаря министра иностранных дел Персии).

Хор написан в форме оркестровых вариаций. В мелодии опевания тонического тона лада, пунктирный ритм.

**Действие 4**

**Ария Людмилы**

Вокальную партию сопровождает соло скрипки – новый образ Людмилы.

Проявляются черты характера: гордость, твердость, умение бороться за свою любовь.

Жанр романс-элегия. Форма трехчастная, с драматической напряженной кодой.

Ария подчеркивает и национальный характер героини: близка и романсу и рус. нар. песни. Это сходство проявляется в широкой распевности мелодии, опора на квинту лада, поэтические образы солнышко (счастье), туча и гроза – испытание, горе.

**Марш Черномора**

Рисует картину причудливого шествия; угловатая мелодия, пронзительные звуки труб, мерцающие звучания колокольчиков создают гротескный образ злого чародея. В русской музыке сказочный «Марш Черномора» это первая пародия на властителей мира. Ироничный тон задан Пушкинскими стихами:

… Арапов длинный ряд идет,

Попарно, чинно, сколь возможно,

И на подушках осторожно

Седую бороду несет;

И входит с важностью за нею,

Подъяв величественно нею,

Горбатый карлик из дверей:

Его-то голове орбитой,

Высоким колпаком покрытой,

Принадлежала борода.

Марш написан в трех-пятичастной форме (похожая на сложную трехчастную форму)

Первая часть.

Тема Черномора – неуклюжая, важная , причудливая, излагается медными инструментами в унисон, это увеличивает силу звука. Композитор использовал 2 оркестра: духовой (на сцене) и симфонический. В мелодии крупные длительности.

Затем ритмическая пульсация ускоряется вдвое и марш становится суетливым «карликовым» и звучит в высоком регистре у флейт и кларнетов, исполняется штрихом staccato. Муз. образ Черномора становится двойственным: когда в теме крупные длительности – Черномор всесильный, владыка мира; а когда в теме ускорение Черномор хилый карлик. Это волшебное превращение маршиа и делает его комическим.

Ладовая неустойчивость, аккордовая фактура из ув53 придают звучанию таинственность.

Средняя часть марша – трио.

Музыка волшебно-завороженная. Царство гармоний и тембров. Тема с чередующими натуральными и пониженными ступенями украшена мерцаниями ярких гармонический красок. Тембр колокольчиков, прозрачная фактура придают сказочный колорит.

В репризе прибавляется новый штрих – визгливый голосок флейты-пикколо, это и есть настоящий голос Черномора – беспомощного карлика6

… но Черномор уж был известен

И был смешон, а никогда

Со смехом ужас несовместен.

**Восточные танцы**.

Черномор старается развлечь княжну восточными плясками.

Далее следуют балетные номера: турецкий, арабский, лезгинка составляют красочную танцевальную сюиту. Танцы исполняют рабы. Пленники Черномора.

Турецкий танец – спокойный по темпу и ритму с плавно покачивающей мелодией, передают мягкие и плавные движения танцующих.

Арабский танец – стремительный и темпераментный, его вторая тема с колокольчиками по-восточному изящна и грациозна.

Лезгинка – завершает сюиту. Она то подобна вихрю, то сдержанная и величавая, развивается до стремительной пляски в конце. В лезгинке Глинка использовал две народные восточные мелодии, которые он узнал от художника И. Айвозовского.

**Действие 5**

Хор «Ах ты, свет, Людмила»

Хор написан в духе народных плачей. Интонации причитания, пронизывают варьированные куплеты.

Хор «Не проснется птичка утром»

В духе рус. городских песен 18 века, лирический и изящный.

Хор «Слава великим богам» завершает оперу.

Могучий характер хора, в оркестре звучит стремительная праздничная тема из увертюры к опере. Воспевается великая Древняя Русь - наша Родина.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. «Музыкальная литература» 1 год обучения

2. Шорникова М.И. музыкальная литература 1 гол обучения Феникс, г. Ростов-на-Дону. 2015.

3. Шорникова М. И. 1 год обучения. Рабочая тетрадь Издательство: Феникс, г. Ростов-на-Дону. Год издания: 2015.

4. 2. Б.А. Покровский «Беседа об опере»: Книга для учащихся - М.: Просвещение, 1981.

5. 3. Ю. Вайнкоп «Что нужно знать об опере»: Издательство «Музыка», Москва-Ленинград 1967 год.

6. Березовчук Л. Опера как синтетический жанр // Музыкальный театр: Сб. науч. тр./ Росс. ин-т истории искусств. СПб., 1991.

7. Свободная энциклопедия Википедия «Опера»

8. Интернет ресурсы «История музыки», «Структура оперы», «Роль оркестра в опере»