

«Сценические музыкальные жанры» 1 ЧАСТЬ

Трофимова Лариса Ивановна
учитель музыки МОУ «СОШ 27»

Назови известные музыкально-сценические жанры.

Музыкальная драматургия

Музыкальная драматургия - система выразительных средств и приёмов драматического действия в произведениях музыкально-сценического жанра (опере, балете, оперетте, мюзикл). В основе музыкальной драматургии лежат общие законы драмы как одного из видов искусства.

Существует **определенная последовательность этапов раскрытия драматургии**

- **экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка**

В музыкальной драматургии особую роль играет конфликт

Наличие ясно выраженного конфликта, раскрывающегося в борьбе сил действия и противодействия.

Литературная основа музыкально сценических жанров.

ОПЕРА

Óпера (итал. *opera* — дело, труд, работа) — жанр музыкально-драматического искусства, в котором содержание воплощается средствами музыкальной драматургии, главным образом посредством вокальной музыки.

Опера — это синтетический жанр, объединяющий в едином театральном действии различные виды искусств: драматургию, музыку, изобразительное искусство (декорации, костюмы), хореографию.

Опера появилась в Италии, в **мистериях**, то есть духовных представлениях, в которых эпизодически вводимая музыка стояла на низкой ступени.

Духовная комедия: «Обращение св. Павла» (1480), представляет уже более серьёзный труд, в котором музыка сопровождала действие с начала до конца.

В середине 16 века большой популярностью пользовались пасторали или пастушеские игры, в которых музыка ограничивалась хорами, в характере мотета или мадригала.

В конце 16 века попытки ввести в такие сочинения одноголосное пение (мелодию) вывели оперу на тот путь, на котором её развитие быстро пошло вперед. Авторы этих попыток называли свои музыкально-драматические произведения *drama in*

Название «**опера**» стало применяться к ним в первой половине 17 века.

Позднее некоторые оперные композиторы, например, Рихард Вагнер, опять вернулись к названию «музыкальная драма».

Первый оперный театр для публичных представлений был открыт в **1637** году в **Венеции**; ранее опера служила только для придворных развлечений. Первой большой оперой можно считать «Дафну» Джакопо Пери, исполненную в 1597.

В Венеции со времени открытия публичных зрелищ в течение 65 лет появилось 7 театров; для них написано разными композиторами (числом до 40) 357 опер.

Пионерами оперы были:

в Германии - Генрих Шютц («Дафна», 1627),

во Франции - Камбер («La pastorale», 1647),

в Англии - Пёрселл;

в Испании первые оперы появились в начале 18 века;

в России - Арайя первым написал оперу «Кефал и Прокрида» на самостоятельный русский текст (1755).

Первая русская опера, написанная в русских нравах — «Танюша, или Счастливая встреча», музыка Ф. Г. Волкова

Разновидности оперы

Исторически сложились определённые формы оперной музыки. При наличии некоторых общих закономерностей оперной драматургии все её компоненты в зависимости от типов оперы толкуются различно.

большая опера

(*opera seria* - итал, позднее *grand-opéra* - франц.),

полукомическая (semiseria),

комическая опера (*opera - buffa* — итал, *opéra- comique* — франц, *spieloper* — нем),

романтическая опера, (на романтический сюжет).

балладная опера

semi-опера, (полу – опера), опера "наполовину"

(*semi* - лат. наполовину) - форма английской оперы, в которой сочетаются устная драма (жанр драма), вокальные мизансцены, танцы и симфонические произведения. Одним из приверженцев semi-оперы считается английский композитор Генри Пёрселл

опера-балет

рок - опера

Оперы бывают эпические, лирические, драматические, комические.

ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРЫ

По законам театра опера делится на **действия** (акты),
действия – **на картины**, а картины – **на сцены**

Перед актами бывает **пролог**, в конце оперы — **эпилог**

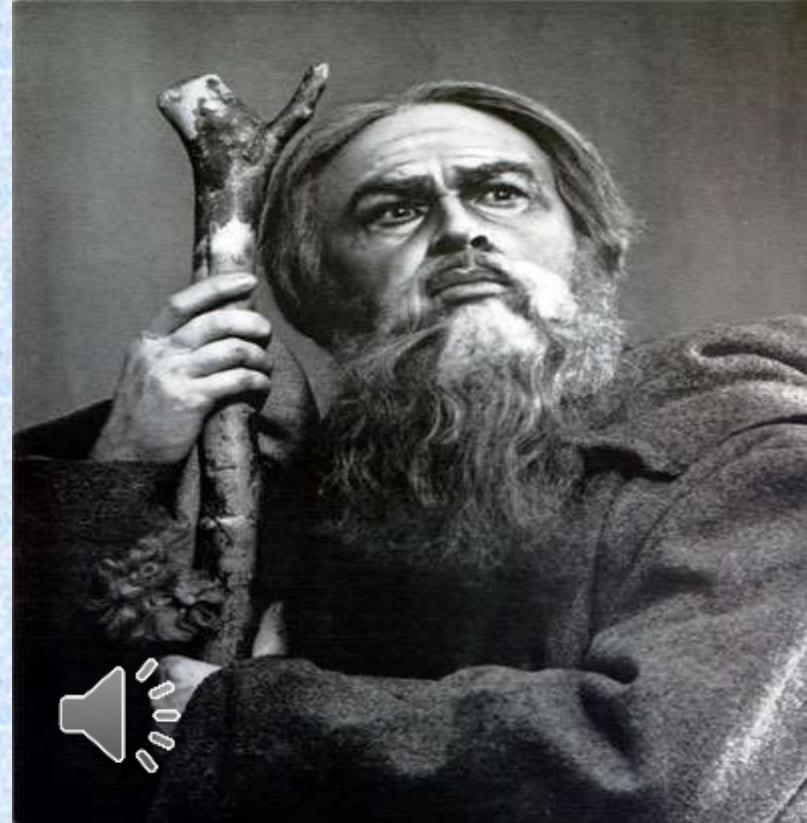
Опера включает самостоятельные оркестровые эпизоды –
антракт (вступление к отдельным актам).

Обычно опера открывается музыкальным
вступлением.

Характеры героев наиболее полно раскрываются в **сольных номерах** (ария, ариозо, ариетта, каватина, монолог, песня).

Различные функции в опере имеет **речитатив** –музыкально-интонационное и ритмическое воспроизведение человеческой речи (полупение- полуречь). В некоторых жанрах оперы, преимущественно комедийных, вместо речитатива используется **разговорная речь**, обычно в диалогах.

АРИЯ (итал.aria — воздух)- вокальное произведение для одного голоса с аккомпаниментом. Характерная песня главного Отличается широкой распевностью, иногда сложным, виртуозным характером. Часто арии предшествует речитатив.

Ариетта (итал. arietta - маленькая ария)

Она напоминает скорее ариозо, но отличается от него более простой, похожей на песенную, мелодией.

Ариозо сольный музыкальный номер в опере.

Оно обычно меньше арии.

Каватина - небольшая лирическая оперная ария.

В XIX—XX вв. распространена каватина созерцательного плана в умеренно-медленном темпе, с песенной мелодикой.

Сценическому диалогу, сцене драматического спектакля в опере соответствует **музыкальный ансамбль** (дует, трио, квартет, квинтет и т. д.), 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.

В массовых сценах он выступает одним из главных действующих лиц оперы.

Он может быть фоном, не связанным с основной сюжетной линией, а иногда своеобразным комментатором происходящего.

Его художественные возможности позволяют показать монументальные картины народной жизни, выявить взаимоотношения героя и масс (например, роль хора в народных музыкальных драмах

М. П. Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина»).

В музыкальной драматургии оперы большая роль отведена **оркестру**.

Он аккомпанирует певцам и хору, выступает как равноправный партнер действующих лиц оперы, а иногда и как самостоятельное действующее лицо.

Оркестровые эпизоды (номера) оперы помогают слушателям понять основные линии развития действия.

Симфонические средства выразительности служат более полному раскрытию образов.

Ещё один компонент
оперного спектакля - **балет,**
хореографические сцены,
где пластические образы
сочетаются с музыкальными.

Женские оперные голоса

СОПРАНО (от итал. *sopra* - над, выше)

Самый высокий женский, детский голос.

Имеется 3 разновидности сопрано:

драматическое (характерное полнотой и силой звучания),

лирическое (более мягкое)

колоратурное (отличается подвижностью, способностью к высоким нотам).

Существуют также промежуточные виды (лирико-драматическое и лирико-колоратурное).

Сопрановая партия — важнейшая в хоре, поскольку ей чаще всего поручается мелодия;

МЕЦЦО-СОПРАНО

(итал. *mezzo* — средний) —

средний женский голос.

Различают

высокое (лирическое) меццо-
сопрано, по характеру звучания
приближающееся к сопрано

низкое - приближающееся к
контральто.

1.Кармен из оперы Жоржа Бизе
«Кармен»

2.Марфа из оперы «Хованщина»

М.П.Мусоргского

3.Весна из оперы «Снегурочка»

Н.А.Римского – Корсакова.

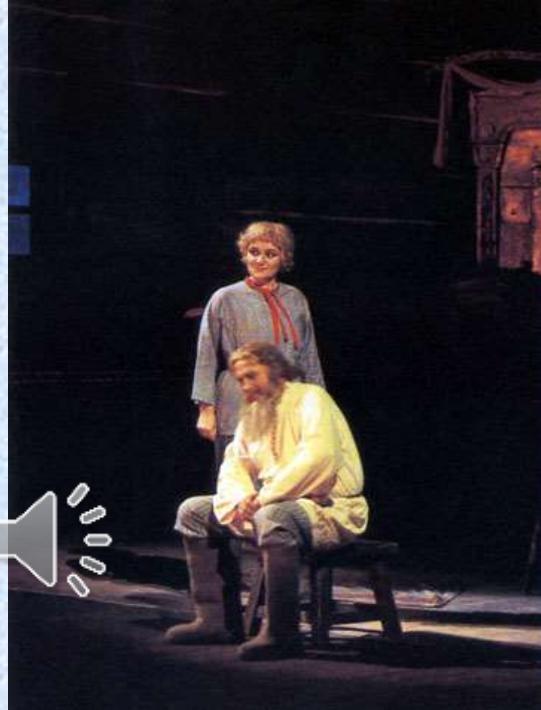

КОНТРАЛЬТО

(итал. contralto — низкий женский голос)

В операх чаще всего исполняют роли мальчиков и юношей.

1. Ваня из оперы М.И.Глинки
«Иван Сусанин»,

2. Пастушок Лель из оперы
Н.А.Римского - Корсакова
« Снегурочка»

Мужские оперные голоса.

ТЕНОР (итал.от лат. *teneo* держу)

высокий мужской певческий голос.

Нотируется в скрипичном ключе (октавой выше действительного звучания), в басовом и теноровом ключах.

Основные разновидности тенора

лирический (*tenore di grazia*),

драматический (*tenore di forza*)

тенор-альтино (с развитым верхним регистром).

В хоре тенора лирические и альтино составляют первую партию, остальные — вторую.

БАРИТОН

(греч.- тяжелый) –

средний по высоте мужской голос.

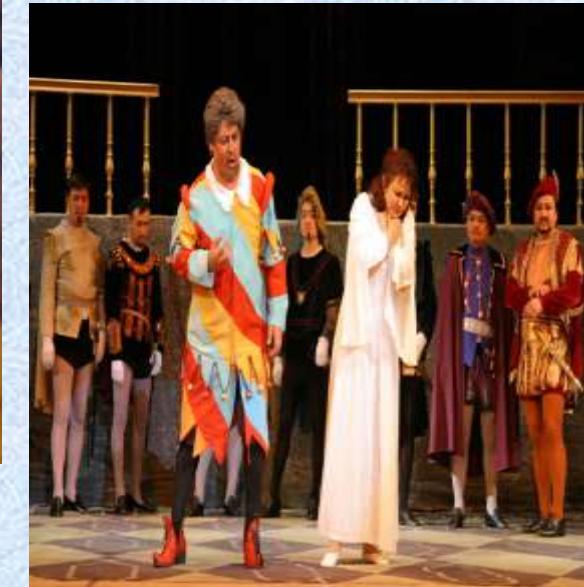
Такое название дано голосу не случайно. Певцы, обладающие красивым, насыщенным баритоном, обычно исполняют партии мужественного характера.

Различают Баритон

лирический (по легкости звука приближающийся к тенору) и

драматический (по широте и мощности близкий басу), с промежуточными оттенками между ними.

1. Эскамильо из оперы «Кармен»
2. Риголетто из оперы Джузеппе Верди «Риголетто»
3. Евгений Онегин из оперы П.И.Чайковского
4. Князь Игорь из оперы А.П.Бородина

БАС (итал. Basso – низкий) самый низкий мужской голос.

Различают разновидности басов:

высокий (кантанте — певучий),

центральный

профундо (глубокий) — низкий

Басы-октависты -

Особая, редко встречающаяся разновидность самого низкого баса;

Название.

Октависты обычно применяется к хоровым певцам (в сольном пении-бас-профундо.)

Применение октавистов расширяет диапазон басовой партии на октаву вниз.

Басовая партия — гармонический фундамент хора, отсюда необходимость ее интонационной устойчивости и звучности.

В то же время она должна обладать подвижностью, гибкостью в динамическом отношении, что благоприятно и для чистоты интонирования.

Великие оперные исполнители России 19-20в.

Антонина Нежданова (1873-1950) сопрано

Надежда Обухова (1886- 1961)
меццо-сопрано, контратальто

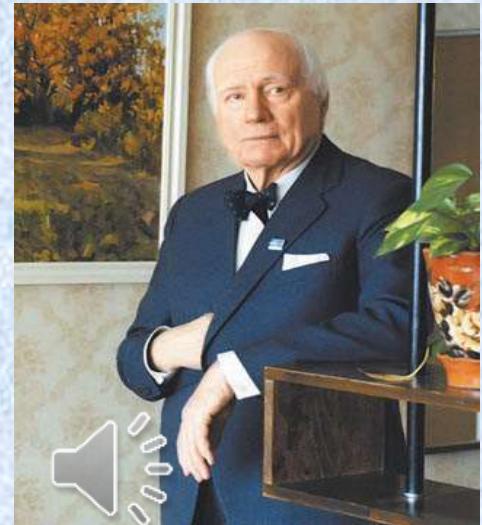
Леонид Собинов (1872-1934)
тенор

Фёдор Шаляпин (1873-1938)
бас

Иван Козловский (1900-1993)
лирический тенор

Сергей Лемешев (1902-1977)
лирический тенор

Ирина Архипова (1925-2010)
меццо-сопрано

Галина Вишневская (1926)
лирико-драматическое
сопрано

Великие оперные исполнители России 20-21 в.

Елена Образцова (1939)
меццо-сопрано

Тамара Синявская(1943)
меццо-сопрано

Владимир Атлантов (1936)
тенор

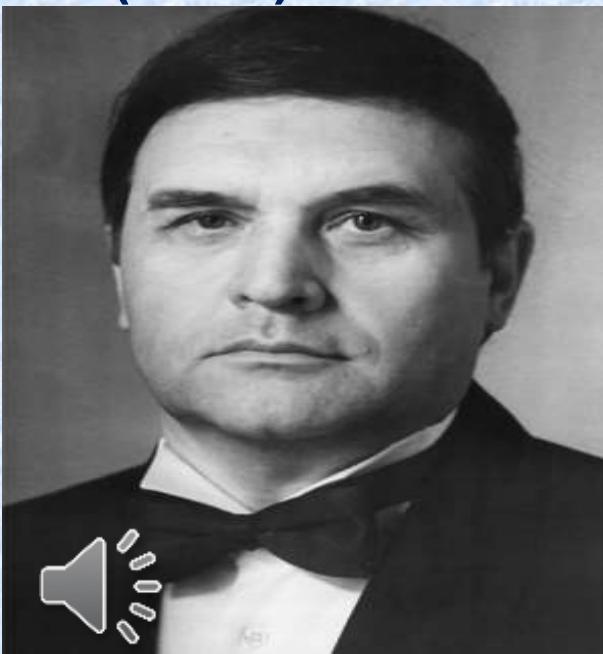
Зураб Соткилава(1937)

лирико-драматический тенор

Юрий Марусин (1945)

тенор

Сергей Леферкус (1946)

баритон

Дмитрий Хворостовский (1962)
баритон

Олег Видеман (1966)
Драматический тенор

Анна Нетребко (1971)
сопрано

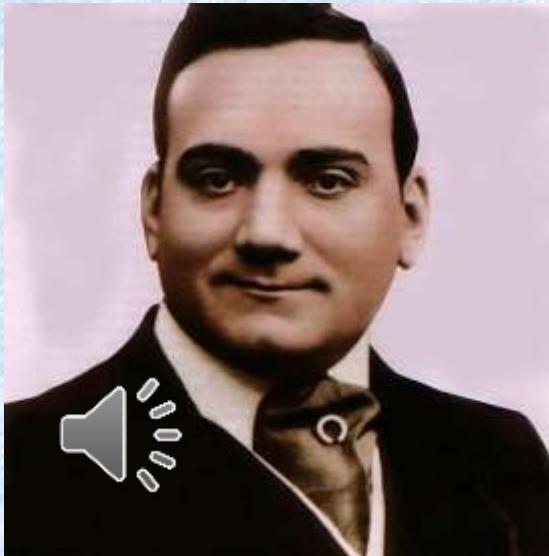

Екатерина Щербаченко (1977)
сопрано

Мировые оперные звезды.

Энрико Карузо (1873-1921) Италия

тенор

Мария Каллас (1923-1977) США
сопрано (колоратурное)

Лучано Пavarotti
(1935-2007) Италия
тенор

Монтсеррат Кабалье (1933) Испания

сопрано

Хосе Каррерас (1946) Испания

тенор

Рене Флеминг (1957) США

сопрано

Андреа Бочелли (1958) Италия

тенор

Рене Рапе 1964
харизматичный
БАС

Любовь Казарновская 1956
СОПРАНО

Великие композиторы

Клаудио Монтеверди (1567 — 1643) «Сказание об Орфее» (1607)

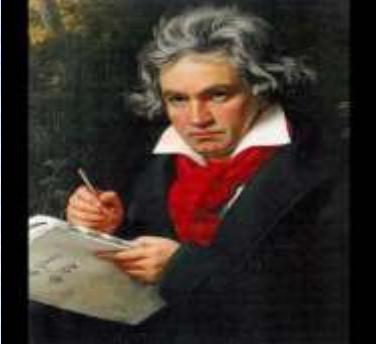
Генри Пёрселл (1659 — 1695) «Дидона и Эней» (1689)

Кристоф Виллибальд Глюк (1714 — 1787) «Орфей и Эвридики» (1762)

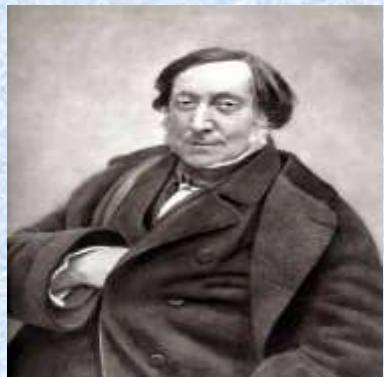

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 — 1791) «Свадьба Фигаро» (1786)
«Дон- Жуан» (1787)
«Волшебная флейта» (1791)

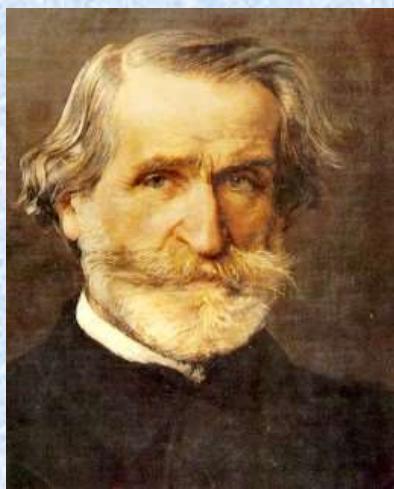

Людвиг ван Бетховен (1770 — 1827) «Фиделио» (1805)

Джоаккино Антонио Россини (1792 — 1868) «Севильский цирюльник» (1816)

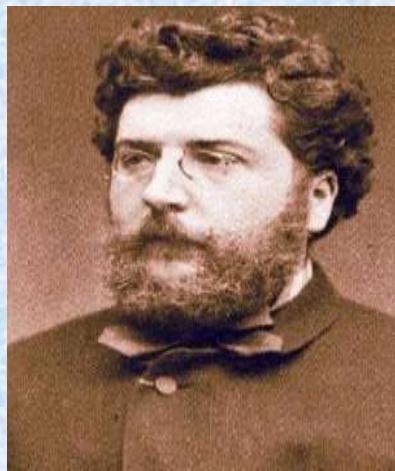
Винченцо Беллини (1801 — 1835) «Норма» (1831)

Джузеппе Верди (1813 — 1901) «Риголетто» (1851)
«Трубадур» (1853)
«Травиата» (1853)
«Аида» (1871)
«Отелло» (1887)

Шарль Франсуа Гуно (1818 — 1893) «Фауст» (1859)
«Ромео и Джульетта» (1867)

Жорж Бизе (1838 — 1875) «Кармен» (1875)

Джакомо Пуччини (1858 — 1924) «Богема» (1896)
«Тоска» (1900)
«Мадам Баттерфляй» (1904)

Джордж Гershвин (1898 — 1937) «Порги и Бесс» (1935)

Михаил Иванович Глинка (1804 — 1857)

«Жизнь за царя»(Иван Сусанин) (1836)
«Руслан и Людмила» (1842)

Александр Порфириевич Бородин (1834 — 1887)

«Князь Игорь» (1890)

Модест Петрович Мусоргский (1835 — 1881) «Борис Годунов» (1874)

«Хованщина» (1886)

Пётр Ильич Чайковский (1840 — 1893)

«Евгений Онегин» (1879)
«Пиковая дама» (1890)
«Иоланта» (1892)

Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844 — 1908)

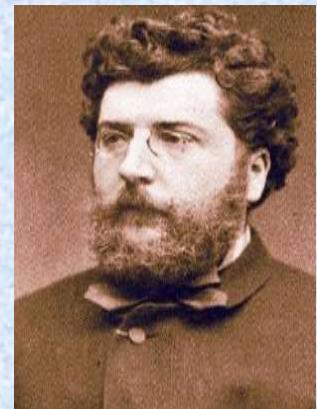
«Псковитянка» (1873)
«Снегурочка» (Весенняя сказка) (1882)
«Ночь перед рождеством» (1895)
«Садко» (1897)
«Моцарт и Сальери» (1898)
«Царская невеста» (1899)
«Сказка о царе Салтане» (1900)
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1907)
«Золотой петушок» (1909)

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ОПЕРЫ

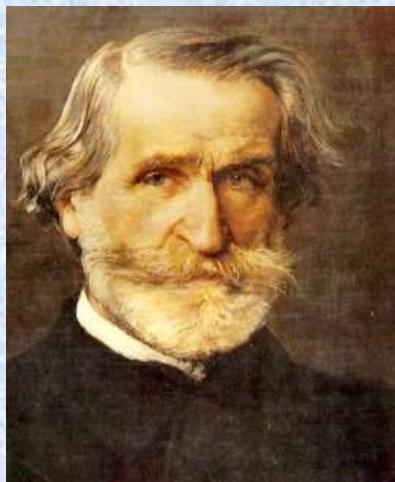
«Свадьба Фигаро»

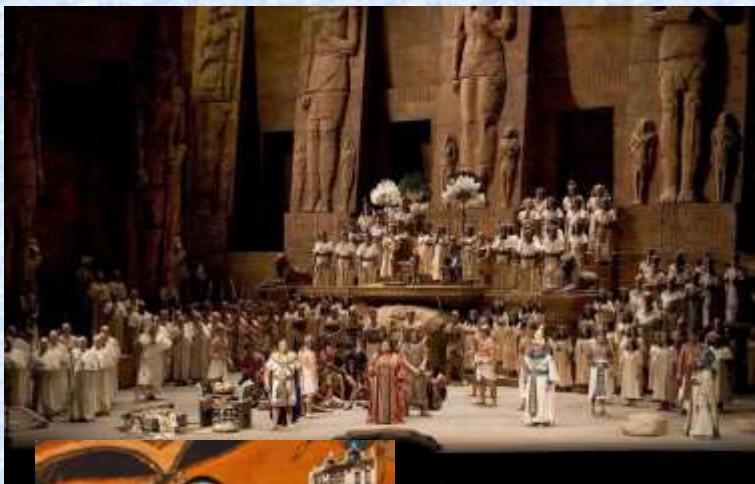
«КАРМЭН»

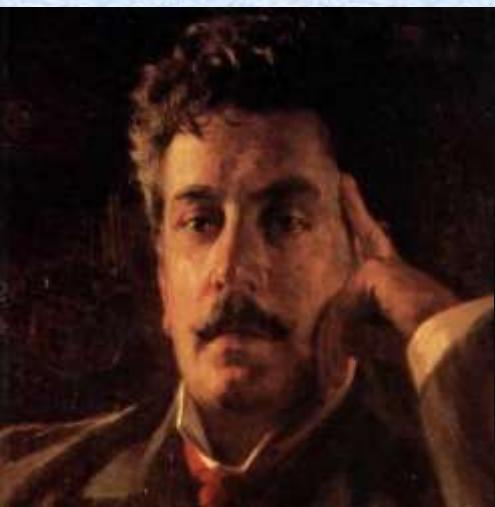
«Риголетто»

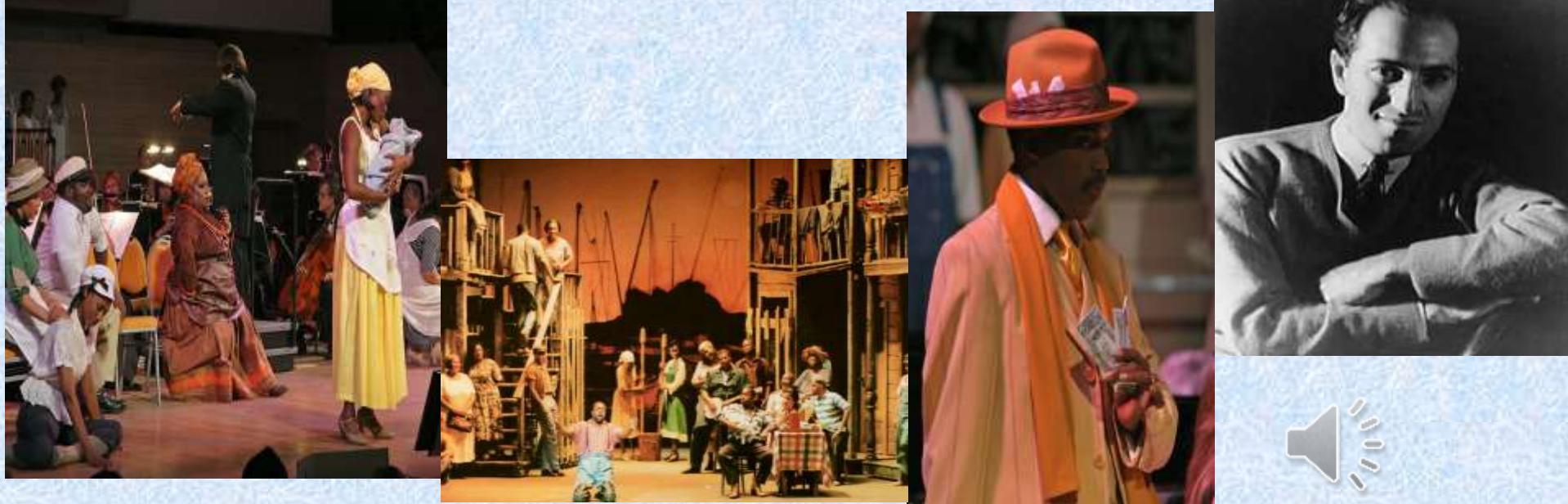
«АИДА»

«Мадам Баттерфляй»

«Порги и Бесс»

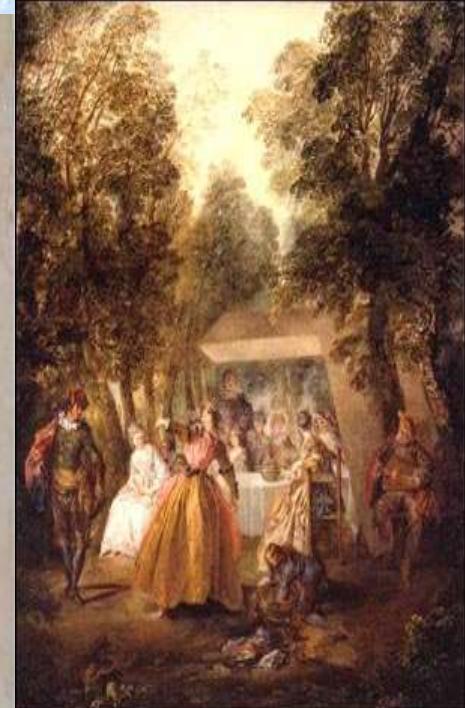

Балет

Балет (фр. *ballet*, от итал. *ballo* -танцую) - вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах.

Балет зародился в **Италии в XVI веке**. В начале как объединённая единым действием или настроением танцевальная сценка, эпизод в музыкальном представлении, опере.

Балет – синтетическое искусство, в котором танец, главное выразительное средство балета, тесно связан музыкой, с драматургической основой, со сценографией, с работой костюмера, художника-осветителя . Старинные балеты имели возвышенную эстетику, иногда ставились на античные сюжеты, например постановка Шарля Дидло «Зефир и Флора». Заимствованный из Италии, **во Франции** расцветает придворный балет как пышное торжественное зрелище. Началом балетной эпохи во Франции и во всем мире следует считать **15 октября 1581 года**. Первый балет назывался «Комедийный балет королевы» (или «Церцея»), поставленный итальянцем Бальтазарини. Музыкальную основу первых балетов составляли народные и придворные танцы, входивши в старинную сюиту.

NICOLAS LANCRET
French, 1690 - 1743
Dance in a Garden
Oil on canvas, mid-1730s
Ackland Fund

В Парижской опере 17 в. исполнялся особый жанр театрально-музыкального зрелища – **оперы-балеты** композиторов Ж.Б.Люлли, А.Кампра, Ж.Ф.Рамо.

Первоначально в балетную труппу входили только мужчины.

Французские танцовщики славились грацией и изяществом (благородностью) манеры исполнения. **Итальянские танцовщики** принесли на сцену Парижской оперы новую манеру танца – виртуозный стиль, технически сложную, прыжковую манеру танца.

Одним из основоположников мужского сценического танца стал **Луи Дюпре (1697–1774)**. Он первым объединил в танце обе манеры исполнения.

Усложнение техники танца потребовало изменений женского костюма. В первой трети 18 в. **Мари Камарго** и Мари Салле первыми из балерин начали исполнять прыжки (**антраша**), ранее подвластные только мужчинам, поэтому они упразднили тяжелые фижмы и панье, а затем и укоротили юбки и перешли к обуви на более низком каблуке.

Во второй половине 18 в. появились блистательные танцовщики Гаэтан Вестрис (1729–1808), Пьер Гардель (1758–1840), Огюст Вестрис.

Легкая одежда в стиле антик, вошедшая в моду накануне Французской революции, способствовала развитию техники балета. Однако содержание балетных номеров было слабо связано с сюжетом оперы и носило характер антре, выхода в менуэт, гавоте и других танцах в процессе оперного спектакля. Жанр сюжетного балетного спектакля еще не сложился.

Во второй половине **XVII века**
появляются новые театральные жанры,
такие как **комедия-балет**,
опера-балет, в которых значительное
место отводится балетной музыке, и
делаются попытки её драматизировать.

Но **самостоятельным видом**
сценического искусства балет становится
только во второй половине **18 века**
благодаря реформам, осуществлённым
французским балетмейстером Жан
Жоржем Новером.

Основываясь на эстетике французских
просветителей, он создал спектакли, в
которых содержание раскрывается в
драматически выразительных
пластических образах, утвердил активную
роль музыки как «программы,
определяющей движения и действия
танцовщика».

Танец стал превращаться в балет, когда его начали исполнять по определенным правилам. Впервые их сформулировал балетмейстер Пьер Бушан (1637–1705), работавший с Люлли и возглавивший в 1661 французскую Академию танца (будущий театр Парижской оперы). Он записал каноны благородной манеры танца, в основу которой положил принцип

выворотности ног. Такое положение давало человеческому телу возможность свободно двигаться в разные стороны. Все движения танцовщика он разделил на группы:

приседания (пле),

прыжки (заноски),

антраша,

кабриоли,

жете,

способность зависать в прыжке (элевация)

вращения (пируэты, фуэте),

положения корпуса (аттитюды, арабески).

Выполнение этих движений осуществлялось на основе пяти позиций ног и трех позиций рук (**port de bras**). Все па классического танца являются производными от этих позиций ног и рук. Так началось формирование балета, развившегося к 18 в. из интермедий и дивертисментов в самостоятельное искусство.

Балетные термины.

Балетная лексика и названия балетных **pas** пишутся на **французском языке**.

па (франц.) -шаг. 1. обозначение одного из видов танцевальных шагов. 2. отдельное выразительное движение.

Антрашá (от фр. *entrechat*, - "скрещенный прыжок") – в классическом балетном танце род скачкообразного прыжка, во время которого ноги танцора быстро скрещиваются в воздухе, касаясь друг друга.

Элевация (фр. *elevation* -возвышение, возвышенность) - термин в классическом танце, означающий высокий прыжок (танцовщик как бы замирает в воздухе).

Адажио (итал. -медленно, спокойно) танцевальный дуэт с использованием поддержек.

арабеск (франц.) -арабский. одна из основных поз классического танца -поднятая назад нога с вытянутым коленом. в русской школе классического танца приняты четыре вида арабеска.

Балерина (итал. ballerina — танцовщица) —

название, используемое для обозначения профессиональной балетной танцовщицы; мужской эквивалент этого слова — артист балета, танцовщик. Термин начал использоваться со второй половины XIX века. Ранее являлся обозначением высшего ранга соло-исполнителей.

Балерина в балетной труппе может занимать положение:

Примы (прýма (лат. prima - первая) - ведущая балерина в балетной труппе театра.

Прима-балерина или Премьер — это самый высокий профессиональный статус солиста балета в балетных труппах мира.

Существует также определение **Prima ballerina assoluta**.

Честь носить данное звание оказывается балеринам, которые считаются исключительно талантливыми, выше уровня других ведущих балерин. Название очень редко используется сегодня, и чаще всего применяется символически в знак признания заметной карьеры и, как следствие, оно обычно рассматривается как почесть, а не официальный статус.

Первая танцовщица

Солистка

Корифейка

Танцовщица в кордебалете.

Пачка- жёсткая юбка, используемая в балете для танцовщиц.

Первая пачка была сделана в 1839 для Марии Тальони по рисунку художника Эжен Лами.

Стиль и форма пачки со временем менялись. В конце XIX века пачка Анны Павловой сильно отличалась от современной, она была длиннее и тоньше. В начале XX века пришла мода на пачки, украшенные перьями и драгоценными камнями. В советское время пачка стала короткой и широкой.

Пуанты (от фр. *pointe* –острие) - обувь, которая используется при исполнении женского классического танца.

Пуанты имеют твердый носок, изготавливаются из кожи и пропитываются специальной пропиткой для придания твёрдости, затем обшиваются розовым или бежевым атласом и закрепляются лентами на ноге танцовщицы. Конструкция пуантов способствует достижению устойчивости на опорной ноге в позах классического танца. По мере интенсивности танца твердые носки туфель размягчаются. За один спектакль балерина может сменить несколько пар пуантов. До начала танца на пальцевых (касках, пуантах) туфлях, балерина должна разогреть ноги и сами туфли. Иначе, в худшем случае, она может даже сломать ноги.

Русский балет.

Балет в России, как и в Европе, возник как придворное искусство при царе Алексее Михайловиче.

Первым русским балетом считается **балет об Орфее и Евридице** (музыка Г.Шютца, балетмейстер Н.Лим).

В России первый балетный спектакль состоялся **8 февраля 1673 г.** в селе Преображенском, Москва.

В 1738 открылась Петербургская балетная школа (ныне Академия хореографии им. А.Я.Вагановой).

Балетмейстеры школы Ж.Б.Ланде и А. Ринальди поставили при дворе Анны Иоанновны в Эрмитажном театре балетный дивертисмент в опере **«Сила любви и ненависти»** (1736). В дальнейшем оба служили придворными балетмейстерами.

С 1760-х русский балет развивался в общеевропейском русле театра классицизма. Балетмейстерами, композиторами и сценографами служили австрийцы и итальянцы.

Национальное своеобразие русского балета начало формироваться в начале XIX века благодаря деятельности французского балетмейстера **Шарля-Луи Дидло**.

Дидло усиливает роль кордебалета, связь танца и пантомимы, утверждает приоритет женского танца.

Только в России балет сохранил характер творчества, где сложилась эстетика гранд балета, академического балета – монументального спектакля со сложными танцевальными композициями и виртуозными ансамблевыми и сольными партиями. Творец эстетики академического балета – **Мариус Петипа**, французский танцовщик, в 1847 приехавший в Россию.

Созданные им в содружестве с Л.И.Ивановым (1834–1901) и композиторами **П.И.Чайковским** и **А.К.Глазуновым** балеты **«Спящая красавица» (1890)**, **«Щелкунчик (1892)**, **«Раймонда» (1898)**, **«Времена года» (1900)** стали вершинами классического симфонического балета и переместили центр хореографической культуры в Россию.

Михаил Фокин

Сергей Дягилев - создатель «Русских сезонов», Нью-Йорк, 1916
Serge Diaghilev - founder of the "Ballet Russe", New York, 1916

Русский балет С.П. Дягилева.

Политические и социальные сдвиги в России в начале 20 в. сказались и на балете. **М.М.Фокин**, выпускник Петербургского театрального училища, тесно связанного с Мариинским театром, познакомился во время первых гастролей **Айседоры Дункан (1877–1927)** в России в 1904–1905 с ее танцем, естественным и бесконечно изменчивым. Однако еще до этого у него возникли сомнения в незыблемости строгих правил и условностей, которыми руководствовался в своих постановках М.Петипа. Фокин сблизился со стремящимися к переменам артистами Мариинского театра, а также с группой художников, связанных с **С.П.Дягилевым (1872–1929)**, в состав которой входили А.Н.Бенуа и Л.С.Бакст. В своем журнале «Мир искусства» эти деятели искусства излагали новаторские художественные идеи. Они были привержены в равной мере национальному русскому искусству, в частности его народным формам, и академическому направлению, например музыке Чайковского. Хотя танцовщики Мариинского театра и московского Большого театра и раньше выезжали за пределы страны, все же полное представление об их искусстве и о редкой красочности русских спектаклей Западная Европа получила лишь в 1909, благодаря организованному С.П.Дягилевым парижскому «Русскому сезону». На протяжении последующих 20 лет труппа «Русский балет Дягилева» выступала преимущественно в Западной Европе, иногда в Северной и Южной Америке; влияние ее на мировое балетное искусство огромно.

Художники из окружения Дягилева сочиняли либретто, создавали декорации и костюмы, одновременно писалась новая музыка.

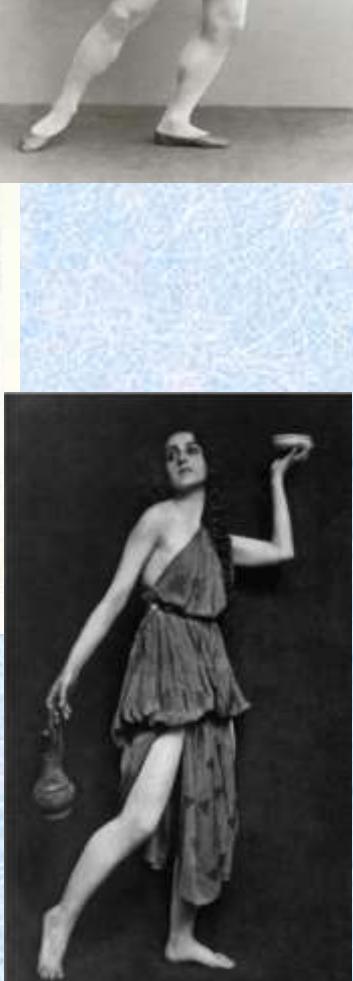
Для Фокина именно синтез всех этих искусств, рождающий стилистическое единство спектакля, был одним из главных условий творчества.

Фокин создал балеты **«Жар-птица»(1910)**, основанный на русской народной сказке, и **Петрушка** (1911), где на фоне петербургского масленичного гуляния в балагане петрушечника куклы переживают драму любви и ревности. Музыку обоих балетов написал И.Ф.Стравинский. В числе других балетов Фокина – оргиастическая **«Шехеразада»(1910)** на музыку оркестровой сюиты Н.А.Римского-Корсакова и лирический балет с музыкой М.Равеля **«Дафнис и Хлоя» (1912)**.

В программу первого **«Русского сезона»** вошла его **Шопениана**, созданная в Петербурге. Дягилев переименовал Шопениану, дав ей в Париже в 1909 название **Сильфиды**, поскольку этот бессюжетный балет, исполняемый балеринами, которые изображают легкокрылых духов, и одним танцовщиком, имеет прообразом спектакль эпохи романтизма – Сильфиду.

М. Фокин и Надежда Цветкова в балете «Шехеразада»

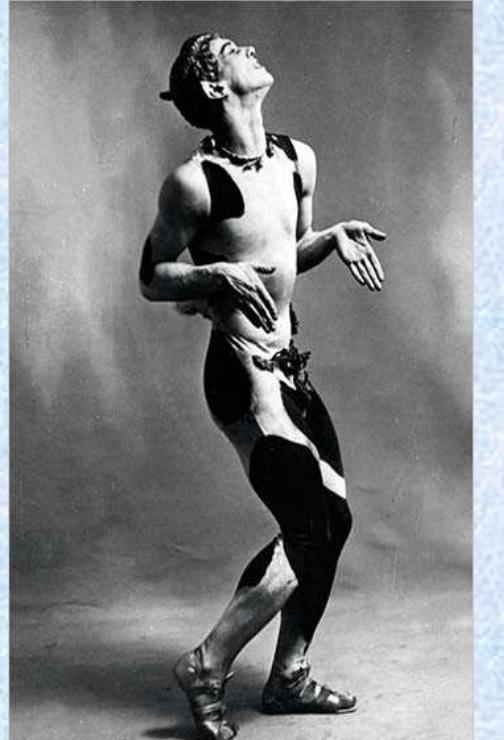

Вера Фокина в балете «Дафнис и Хлоя».
Париж, 1911
Vera Fokina in "Daphnis and Chloé".
Paris, 1911.

В 1912 Фокин покинул труппу «Русский балет», и ее хореографом стал **Вацлав Нижинский**, неожиданно проявивший талант балетмейстера. Еще раньше его редкий исполнительский дар в области классического и характерного танца вызывал восторг как в России, так и в Париже.

Создавая свою хореографию, Нижинский отказался от традиционных технических эффектов, акцентируя лишь то, что составляло существо танца. В своей первой работе, балете **«Послеполуденный отдых фавна» (1912)** на музыку К.Дебюсси, он сумел создать впечатление как бы движущегося античного греческого фриза. Ставя новаторский шедевр Стравинского – **«Весну священную» (1913)**, Нижинский положил в основу танцев резкие прыжки, взмахи, топочущие движения, которые своей неуклюжестью вызывали представление о чем-то диком, примитивном.

Позднее у Дягилева работали хореографы Леонид Мясин (1895–1979) и сестра Нижинского – Бронислава Нижинская (1891–1972).

Первая мировая война и Октябрьская революция лишили Дягилева возможности вернуться на родину. Зато все теснее становились его связи с артистическими кругами в Европе, как и с эмигрантами из России.

В его труппе появились артисты, обучавшиеся в студиях Парижа и Лондона.

В 1924 он принял на службу безвестного петроградского танцовщика, покинувшего Россию, **Георгия Баланчивадзе (получившего известность под фамилией Баланчин, 1904–1983)**, который стал последним из великих хореографов дягилевской антрепризы.

У Дягилева Баланчин поставил чистейшей формы неоклассический балет **«Аполлон» (1928)** на музыку Стравинского, и отдал дань экспрессионизму в балете **«Блудный сын» (1929)** музыка С.С.Прокофьева.

После смерти **Дягилева (1929)** мастера, работавшие с ним, сыграли огромную роль в распространении балета во всем мире, но другого подобного коллектива, объединявшего художников всех видов искусств, никто создать не смог.

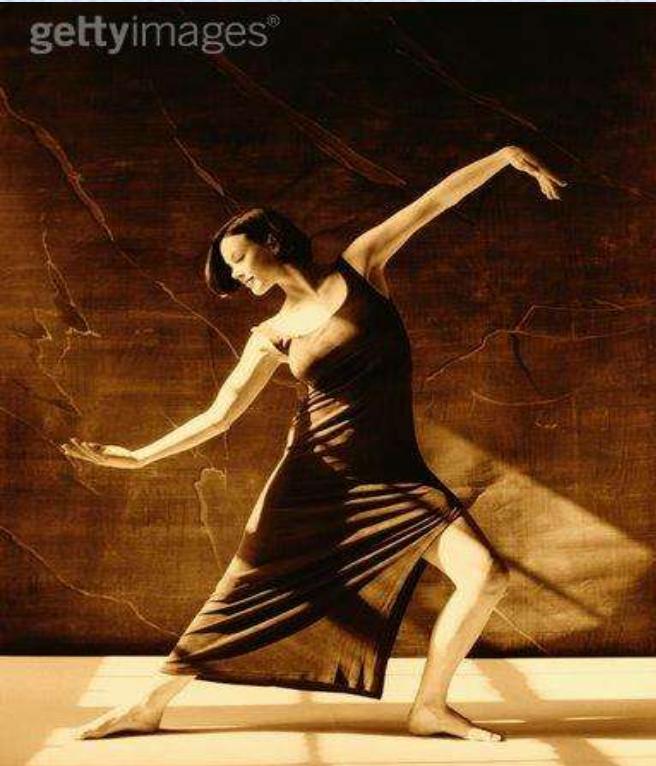

Анна Павлова участвовала в первом дягилевском балетном **«Русском сезоне»**, затем основала собственный коллектив, базировавшийся в Лондоне, но разъезжавший по всему миру и побывавший даже в тех дальних странах, куда труппа Дягилева не добиралась. Эта великая артистка и женщина редкого обаяния поразила тысячи зрителей своим исполнением фокинского **«Умирающего лебедя» (1907)** ,на музыку К.Сен-Санса, который стал эмблемой ее проникновенного искусства.

Танец модерн— направление в танцевальном искусстве, появившееся в начале **XX века**, как результат ухода от строгих норм балета, в пользу творческой свободы хореографов.

От балета отталкивался **свободный танец**, создателей которого интересовала не столько новая техника танца или хореография, сколько танец как особая философия, способная изменить жизнь. Это возникшее в начале XX века движение (родоначальницей пластического балета считается **Айседора Дункан**) служило истоком многих направлений современного танца и дало импульс реформе самого балет

gettyimages®

Основными формами драматургии балета являются

сольный танец (вариация или монолог), нередко имеющий "портретное" значение, т. е. рисующий характер того или иного действующего лица ;

дуэтный танец (adagio, pas de deux), который выражает единое состояние героев (дуэты любви и др.) или их противоречия и борьбу ;

ансамблевый танец (pas d'ensemble), который может исполняться как солистами, так и корифеями;

массовый танец (танец кордебалета), способный изображать не только реальную массовую сцену, но и иметь чисто эмоциональное значение, служить "аккомпанементом" танцу главных героев.

Различные виды сочетания сольного, ансамблевого и массового танцев (**pas d'action, grand pas**). В драматургию балета могут быть включены также сцены пантомимного характера.

В наиболее совершенных образцах балетного театра драматургия балета основана на глубоком единстве сценария, музыки и хореографии

Выдающиеся мастера балета.

Авдотья Истомина (1799-1848)

Мария Тальони (1804-1884)

Италия

Матильда Кшесинская(1872-1971)

Айседора Дункан (1877-1927) США

32 фуэте

танец модерн

Анна Павлова (1881-1931)

Вацлав Нежинский (1889-1950)

Галина Уланова (1909-1998)

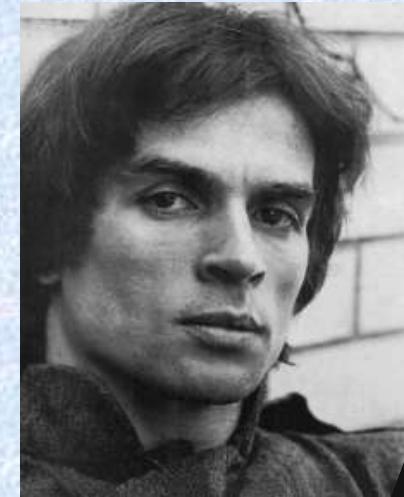
Наталья Дудинская (1912-2003)

Майя Плисецкая 1925

Рудольф Нуриев (1938-1993)

Екатерина Максимова (1939-2009) и

Владимир Васильев 1940

Марис - Рудольф Лиепа (1936-1989)

Андрис Лиепа 1962

Илзе Лиепа 1963

Николай Цискаридзе 1973

Ульяна Лопаткина 1973

Анастасия Волочкова 1976

РИА НОВОСТИ
RIA Novosti

Самые известные балеты.

АДАН (Адольф-Шарль) 1803-1856

«Жизель»

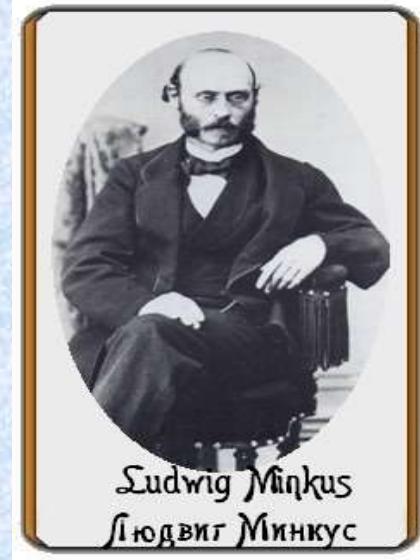

«Корсар»

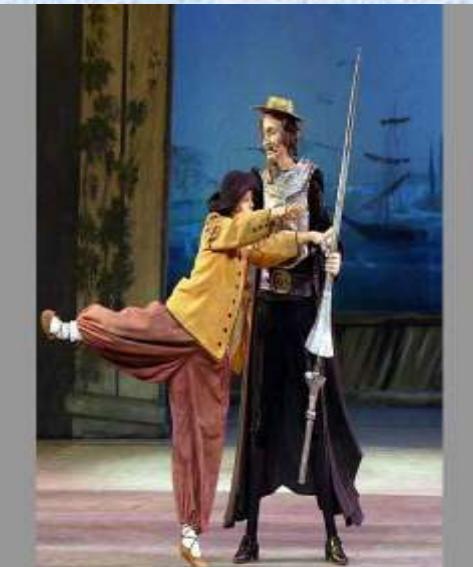

МИНКУС (Людвиг) 1826-1917

«Баядерка»

«Дон Кихот»

ЧАЙКОВСКИЙ (Петр Ильич) 1840-1893

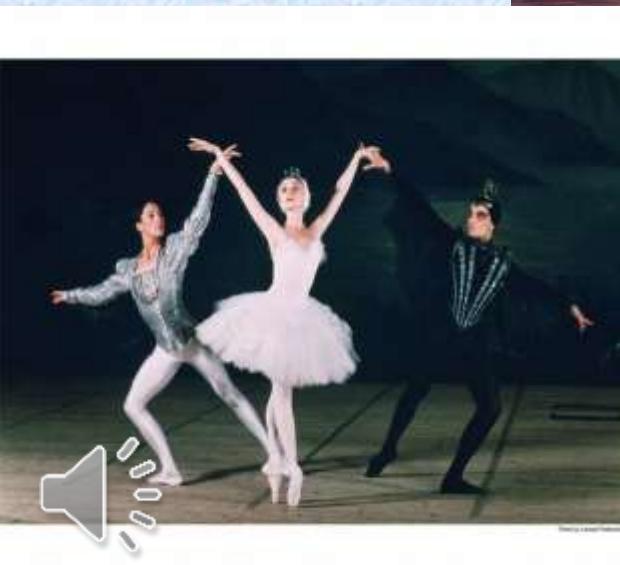
«Спящая красавица»

«Щелкунчик»

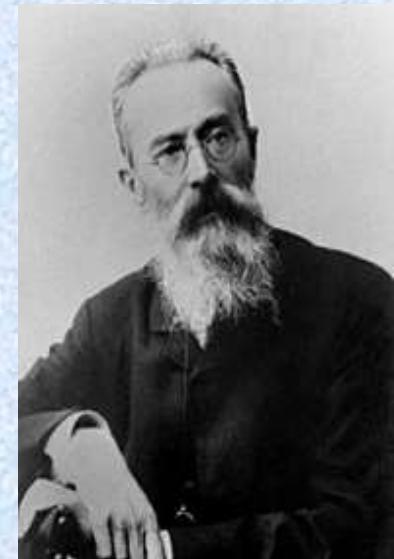

«Лебединое озеро»

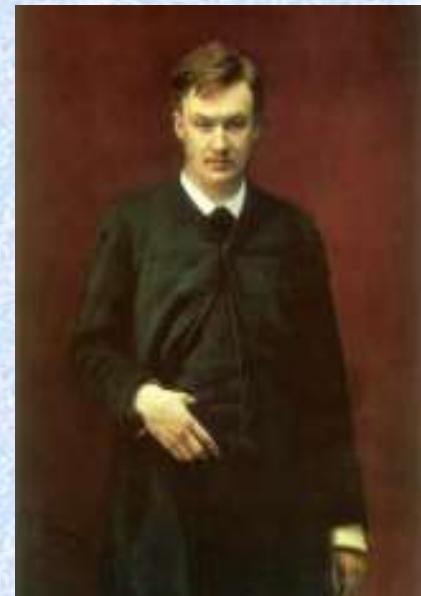
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ (Николай Андреевич)!1844-1908

«Шехеразада»

ГЛАЗУНОВ (Александр Константинович) 1865-1936

«Раймонда»

СТРАВИНСКИЙ (Игорь Фёдорович) 1882-1971

«Жар птица»

«Петрушка»

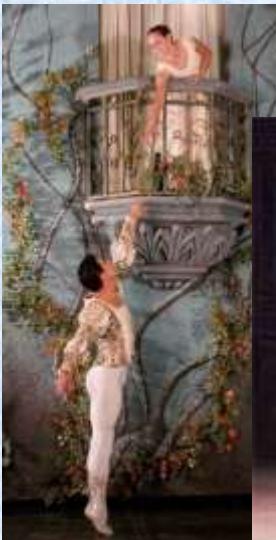

ПРОКОФЬЕВ(Сергей Сергеевич) 1891-1953

«Золушка»

«Ромео и Джульетта»

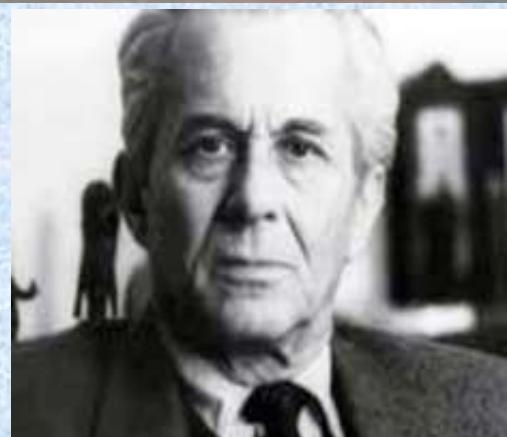
ХАЧАТУРЯН (Арам Ильич) 1903-1978

«Спартак»

ХАЧАТУРЯН (Карен) 1920-2011

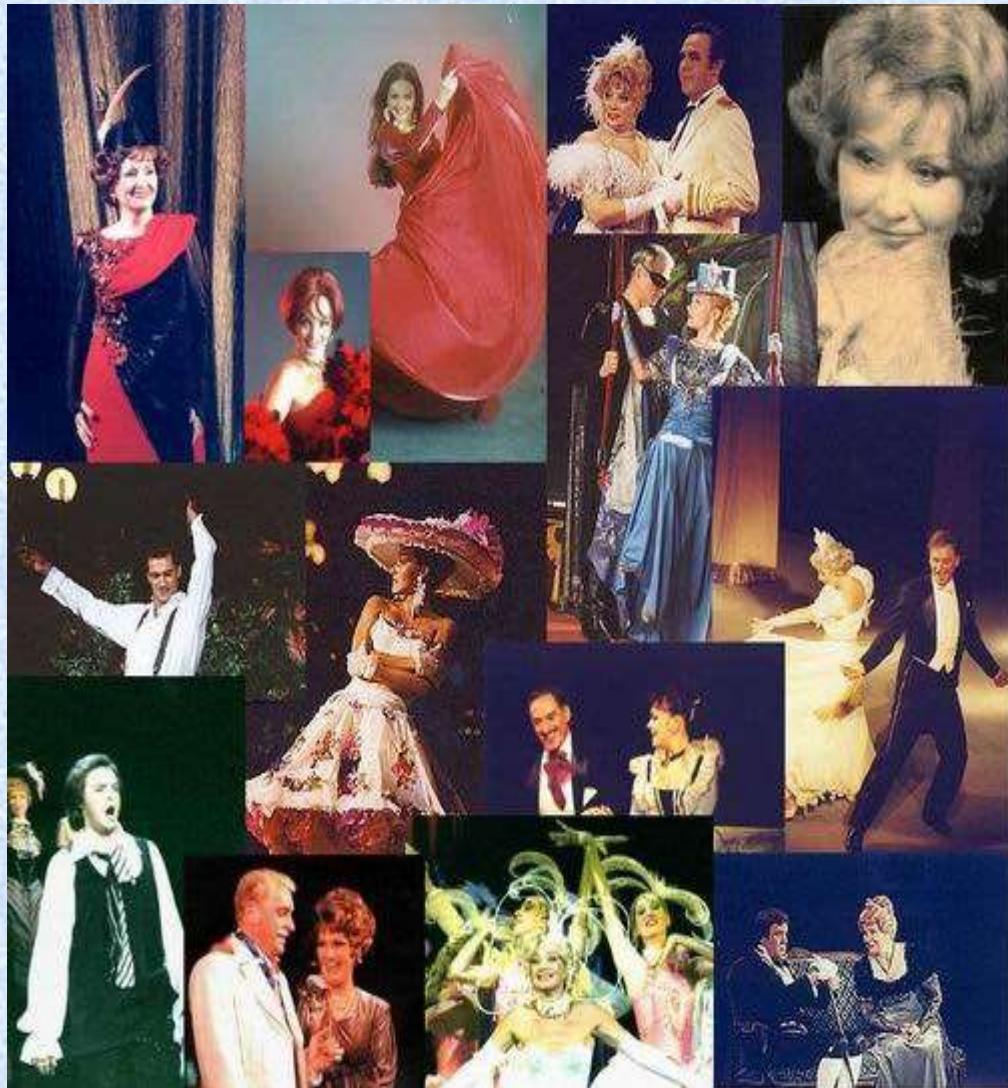
«Чиполлино»

«Сценические музыкальные жанры» 2 часть

Трофимова Лариса Ивановна
учитель музыки МОУ «СОШ 27»

ОПЕРЕТТА

Оперетта (итал. *operetta*, дословно маленькая опера) — театральное представление, в котором отдельные музыкальные номера чередуются с диалогами без музыки.

Оперетты пишутся на комический сюжет, музыкальные номера в них короче оперных, в целом музыка оперетты носит лёгкий, популярный характер, однако наследует напрямую традиции академической музыки.

Официальным днем рождения оперетты считается

5 июля 1855.

В этот день **Жак Оффенбах** открыл свой маленький театр «Буфф-Паризьен» в Париже, на Елисейских полях. В течение последующих двадцати лет он написал и поставил в театре 89 оперетт, среди которых:

«Орфей в аду» (1858)

«Прекрасная Елена» (1864)

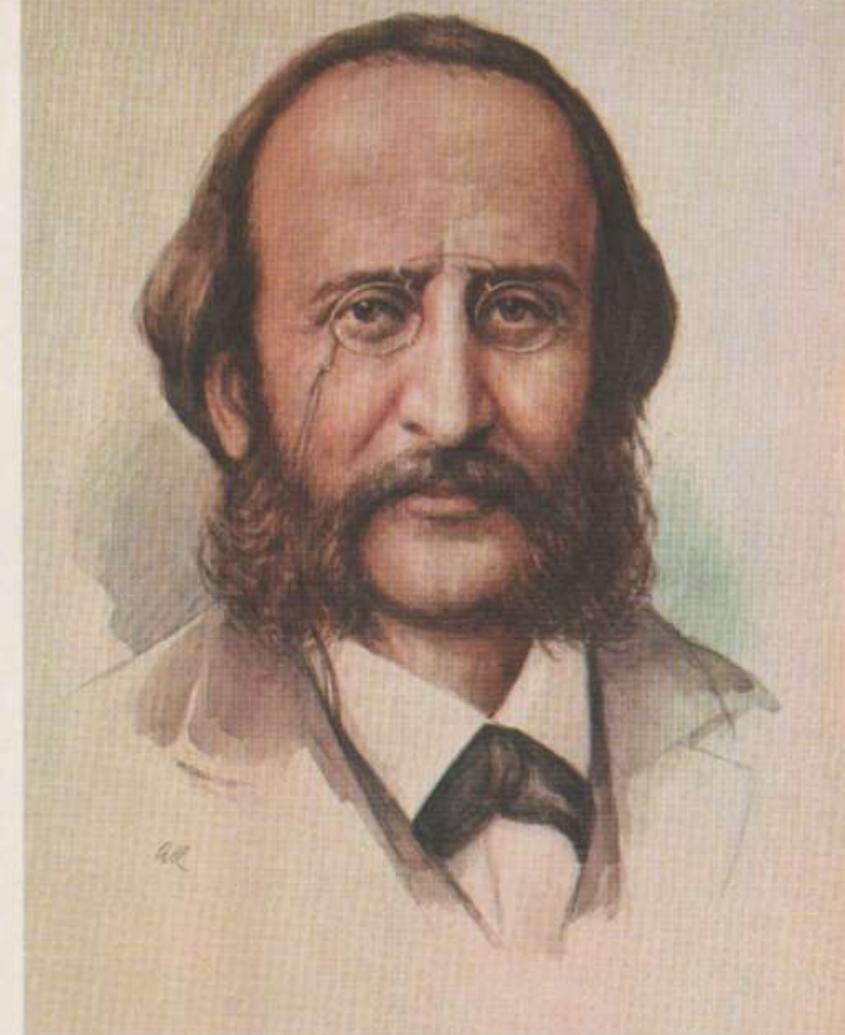
«Парижская жизнь» (1866)

«Перикола» (1868)

«Разбойники» (1869)

Оффенбах был превосходный театральный композитор — динамичный, жизнерадостный, блестящий и элегантный.

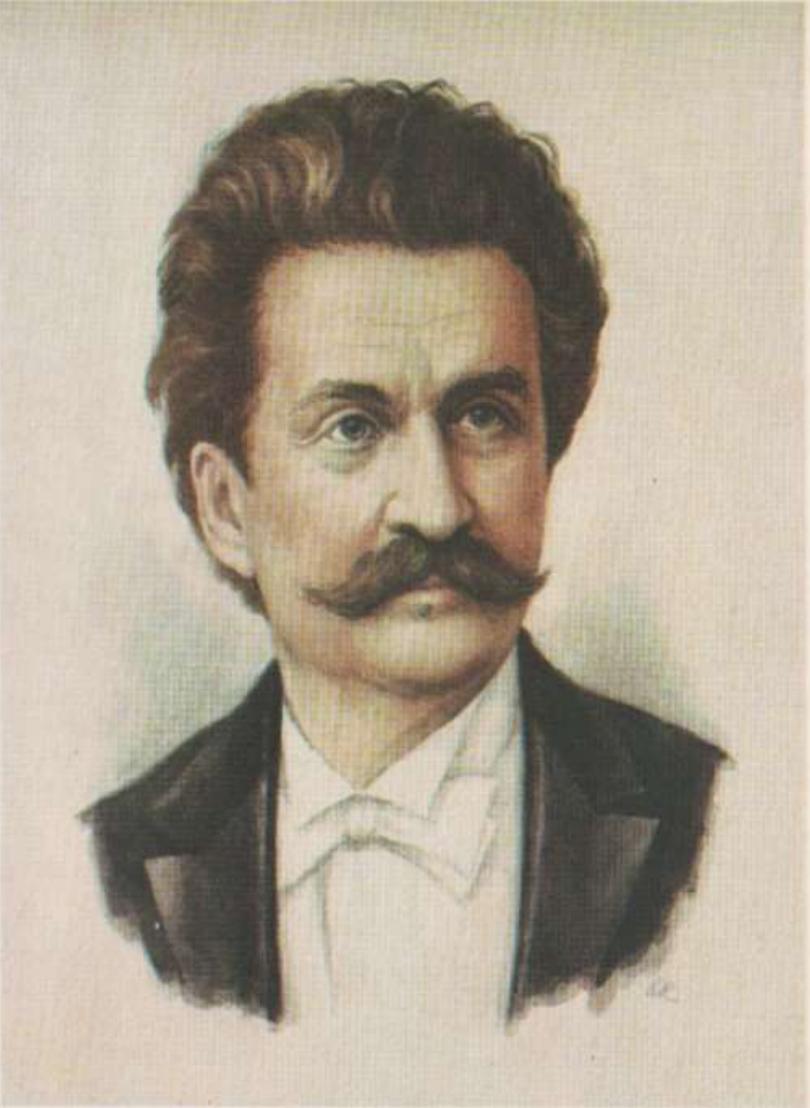
По общему признанию, именно он создал оперетту как художественное целое и определил важнейшие признаки жанра.

ЖАК ОФФЕНБАХ
(1819 — 1880)

Основоположник и крупнейший представитель французской классической оперетты. Создал 102 музыкально-сценических произведения, среди них 6 опер (последняя — романтическая опера «Сказки Гофмана») и многочисленные оперетты («Орфей в аду», «Прекрасная Елена», «Синяя борода», «Перикола», «Мадам Фавар», «Дочь тамбурмажора» и др.).

Художник А. Г. Кручинин
© «Изобразительное искусство». Москва. 1969

ИОГАНН ШТРАУС
(1825 — 1899)

Австрийский композитор, дирижер, скрипач, выдающийся мастер танцевальной музыки, прозванный современниками королем вальса. Создал комическую оперу «Рыцарь Пазман», балет «Золушка», 15 оперетт («Летучая мышь», «Ночь в Венеции», «Цыганский барон» и др.), более 500 танцевальных пьес — вальсов, полек, кадрилей, галопов.

Величие и блеск венской классической оперетты начинаются с **Иоганна Штрауса**, чей феноменальный дар к созданию проникновенных, благородных мелодий проявился в 479 произведениях. Штраус впервые обратился к музыкально-театральному жанру в возрасте 46 лет (как говорят, по совету Оффенбаха), будучи уже всемирно известным композитором, автором бессмертных вальсов. После двух успешных, но не слишком выдающихся опытов («Индиго и сорок разбойников», 1871, и «Римский карнавал», 1873) Штраус создал настоящий шедевр, высочайшее достижение в жанре оперетты — **«Летучую мышь»** (1874). Оперетта была закончена в 42 дня и вскоре стала воплощением обаяния, веселья и радости жизни в «доброй старой Вене».

Среди остальных оперетт Штрауса наибольшим успехом пользовались **«Веселая война»** (1881), **«Ночь в Венеции»** (1883) и **«Цыганский барон»** (1885). После смерти Штрауса появилось несколько новых оперетт, музыка которых взята из его вальсов и малоизвестных постановок; среди них самой удачной стала **«Венская кровь»** (1899)

«Летучая мышь» (1874)

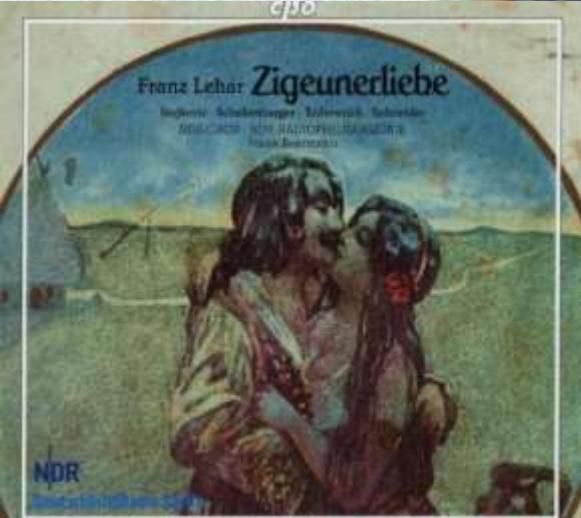
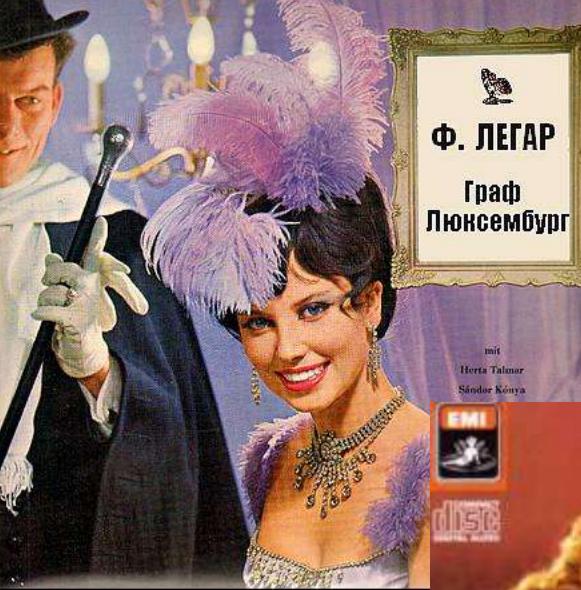
«Цыганский барон» (1885)

Оперетта начала XX века
— это, конечно, прежде
всего **Франц Легар**.

Франц Легáр (30 апреля
1870, Комарно, Словакия
— 24 октября 1948, Бад-
Ишль, Австрия) —
венгерский и австрийский
композитор и дирижёр.

Наряду с Иоганном
Штраусом и Имре
Кальманом — крупнейший
композитор венской
оперетты.

В музыкальном отношении легаровское творчество — вершина жанра оперетты. По глубине, выразительности, мелодическому богатству **Франц Легар** не имеет себе равных в оперетте; его произведения, особенно поздние, вполне сравнимы с лучшими образцами опереттного искусства.

Основные шедевры Легара:

«Весёлая вдова» (1905) — одна из наиболее часто исполняемых оперетт во всем мире.

«Граф Люксембург» (1909)

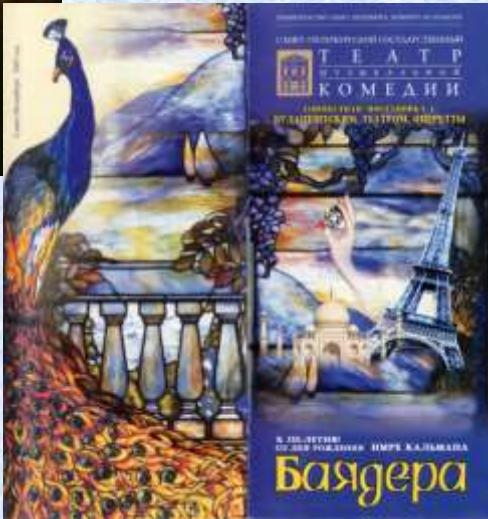
«Цыганская любовь» (1910)

Ймре (Эммерих) Кáльман

(24. 10.1882 — 30.10.1953) — венгерский композитор, один из основоположников и наиболее видных представителей так называемой новой венской оперетты.

Как и другие авторы новой венской оперетты (Ф. Легар, О. Штраус, Л. Фалль /1873—1925/), Кальман часто обращался к ритмам и интонациям венгерского и цыганского фольклора.

Музыка **Имре Кальмана** не имеет равных в оперетте по своей праздничности, «нарядности», отточенности мелодики и оркестровки.

В опереттах Кальмана бравурная буффонада сочетается с прочувствованным лиризмом, сентиментальный пафос — с искрометным весельем.

Лучшие арии, ансамбли и оркестровые фрагменты из оперетт Кальмана вошли в классический опереттный репертуар.

В то же время его считают виртуозным мастером «грустного лирического вальса», не свойственного Штраусу, но присутствующего в самых ранних опереттах Кальмана.

Имре Кальман автор
популярных оперетт:
«Сильва» 1915
(Королева чардаша)

«Баядера» 1921,

«Принцесса цирка»

«Фиалка Монмартра»
1930.

Творчество Кальмана
завершает период расцвета
венской оперетты.

Оперетта в России.

Дореволюционный период.

До XX века оригинальной русской оперетты практически не было. В это время отечественная сценическая музыкальная комедия в России развивалась в жанре **водевиля**,

(Водевиль (фр. *vaudeville*) — комедийная пьеса с песенками-куплетами и танцами, а также жанр драматического искусства. Проникновение в Россию в конце 1860-х годов из Франции оперетты ослабило увлечение водевилем Его заметное увядание начинается лишь с **восьмидесятых годов XIX века**).

ее основным автором был драматург, музыкальные же номера (танцы и куплеты) носили прикладной, вставной характер, в отличие от оперетты, они не столько служили развитию действия, сколько иллюстрировали его.

В **1859** году французская труппа в Михайловском театре впервые в России представила оперетту Оффенбаха «Орфей в аду».

С 1865 года постановкой оперетт занимаются многие российские театры, включая императорский Александринский. В оперетте выступали такие знаменитые актёры, как- Вера Александровна Лядова, Вера Федоровна Комиссаржевская, Константин Сергеевич Станиславский, Константин Александрович Варламов.

Российские композиторы на рубеже XIX—XX веков также иногда обращались к оперетте, но это были лишь единичные попытки.

В целом национальная оперетта в России начала XX века находилась в зачаточном состоянии.

Советская оперетта, 1917- 1945.

Основоположниками советской оперетты считаются композиторы

Николай Михайлович Стрельников

(1888 -1939) – русский, советский композитор, музыкальный критик, дирижёр. Народный артист РСФСР (1939). Один из основоположников советской оперетты. Из его произведений наиболее известна оперетта «Холопка» (1929).

Настоящая фамилия: Мезенкампф (в некоторых источниках — Мензенкампф). Стрельникова — девичья фамилия матери композитора.

Исаак Осипович Дунаевский

(1900-1955) - советский композитор, автор 13 оперетт и балетов, музыки к нескольким десяткам кинофильмов, множества популярных советских песен, народный артист РСФСР (1950), лауреат двух Сталинских премий (1941, 1951).

Николай Михайлович

Стрельников в разработке своих оперетт следовал в основном традициям венской школы — как в музыке, так и в сюжетных линиях, создавая своеобразные мелодрамы-буфф. Среди его оперетт:

«Холопка» (1929)- самая известная его оперетта. Легко заметить, что по сюжетной линии и музыкальной структуре она близка к написанной тремя годами ранее «Принцессе цирка» Кальмана.

«Чайхана в горах» (1930).

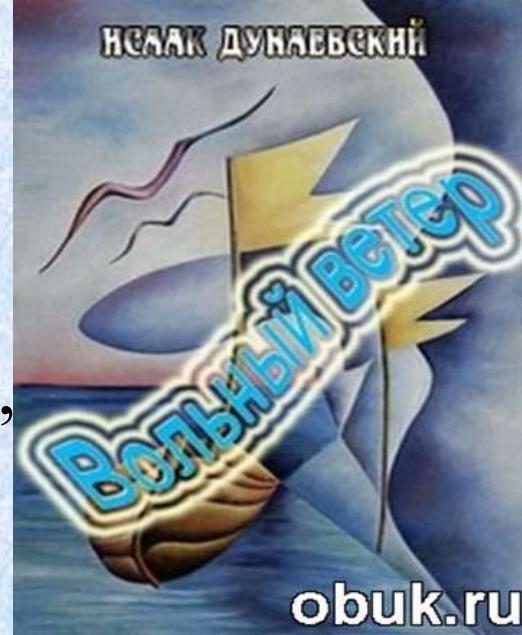
Дунаевский, в отличие от Стрельникова, совершил революцию жанра.

Взамен канонов венской школы он создал своеобразный национальный вариант американского мюзикла, ориентированный в музыке на массовую песню, а в либретто — на идеологические шаблоны того времени.

Использование Дунаевским в оперетте массовой песни впоследствии стало одним из важнейших выразительных средств музыкальной драматургии советской оперетты.

На этих принципах построены самые известные оперетты Дунаевского

«Золотая долина» (1937),
«Вольный ветер» (1947),
«Сын клоуна» (1954),
«Белая акация» (1955).

Исаак Дунаевский
«Белая акация»
obuk.ru

Многочисленные кинокомедии с музыкой Дунаевского были по существу **киноопереттами** и отличаются той же стилистикой.

Дунаевский вместе с кинорежиссёром Г. В. Александровым стали создателями жанра **советской музикальной кинокомедии**, сделав музыку одним из главных компонентов драматургии фильма. Первый их совместный фильм

«Весёлые ребята» вышел на экраны в 1934 году и принёс широкую известность.

Затем последовали фильмы **«Цирк» 1936**
«Волга-Волга» 1938
«Светлый путь» 1940.

Советские и российские экранизации оперетт

Сильва (1944)

Кето и Котэ (1953)

Мистер Икс (1958)

Белая акация (1958)

Вольный ветер (1961)

Черёмушки (1962)

Крепостная актриса (1963), по оперетте «Холопка»

Свадьба в Малиновке (1967)

Трембита (1968)

Только ты (1972), по оперетте «Белая акация»

Цирк зажигает огни (1972)

Табачный капитан (1972)

Поцелуй Чаниты (1974)

Под крышами Монмартра (1975)

Мелодии одной оперетты (1978), фильм, по оперетте «Бал в Савойе»

Летучая мышь (1979)

Сильва (1981)

Принцесса цирка (1982)

Продавец птиц (1982)

Вольный ветер (1983), с

Ларисой Белогуровой

Весёлая вдова (1984)

Перикола (1984)

Марица (1985)

Бал в Савойе (1985)

Прекрасная Елена (1986)

Цыганский барон (1988)

Под куполом цирка (1989), фильм, по оперетте Дунаевского «Сын клоуна»

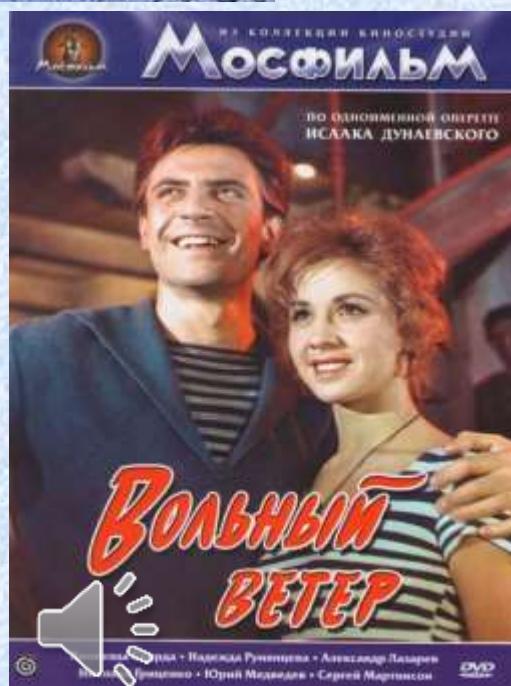
Летучая мышь (2004)

Кинооперетты

Мистер Икс (1958)

Белая акация
(1958)

Вольный ветер (1961)

Кинооперетты

**Крепостная актриса
(1963), по оперетте
«Холопка»**

**Свадьба в Малиновке
(1967)**

Кинооперетты

Трембита (1968)

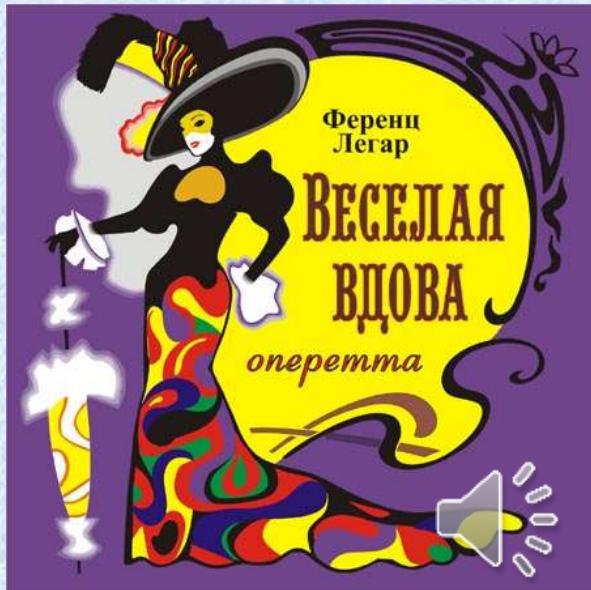

Сильва (1981)

Кинооперетты

Весёлая вдова (1984)

Цыганский барон (1988)

Григорий Маркович Ярон (1893 — 1963)

советский артист оперетты, режиссёр и либреттист, народный артист РСФСР (1940).

Маренич Анатолий Григорьевич (1905-1972)

советский артист оперетты, народный артист РСФСР (1960).

Георг Карлович Отс (1920—1975)

советский и эстонский оперный и эстрадный певец (лирический баритон). Народный артист СССР (1960), лауреат двух Сталинских (1950, 1952) и Государственной премии СССР (1968). Член ВКП(б) с 1946 года.

Рубан Николай Осипович (1913 – 1987)

Советский артист оперетты.

1001material.ru

Гликерия Васильевна Богданова-Чеснокова (1904—1983)

советская актриса театра и кино, звезда оперетты. Народная артистка РСФСР (1970).

Полина Александровна Емельянова (1907—1983)

советская актриса оперетты (сопрано). Заслуженная артистка РСФСР (1947). Лауреат Сталинской премии второй степени (1946).

Татьяна Ивановна Шмыга

(1928—2011[1])

советская и российская певица (лирическое сопрано), актриса оперетты, театра и кино. Народная артистка СССР (1978).

Мюзикл

