

Домашнее задание по музыкальной литературе для 5 класса

IV четверть

Уважаемые ребята! В этой четверти мы начали проходить жанр оперы. Ниже приведен текст, повествующий о зарождении оперы и других схожих с ней музыкальных жанров. **Прочтите этот текст, а затем ответьте на вопросы, представленные после него.**

ВНИМАНИЕ! Отвечать письменно, от руки. Ответы должны быть развернутыми, не меньше двух предложений на каждый вопрос.

На вопросы отвечайте в тетрадях, либо на чистых листах. Выполненные работы приносите на урок до 18.05 включительно!

Рождение оперы. Оратория и кантата

Перед самым началом XVII века — первого века исторического периода, называемого Новым временем, — в музыкальном искусстве произошло событие чрезвычайной важности: в Италии родилась опера.

Музыка с давних времен звучала в различных театральных представлениях. В них наряду с инструментальными и хоровыми номерами могли исполняться отдельные вокальные соло, например песни. А в опере актерами и актрисами сделались певцы и певицы. Их пение, сопровождаемое оркестром, в сочетании со сценическим действием стало передавать главное содержание спектакля. Его дополняют декорации, костюмы, нередко также танцы — балет.

Таким образом, в опере музыка возглавила тесное содружество разных искусств. Это открыло перед ней новые большие художественные возможности. Оперные певцы и певицы стали с еще небывалой силой передавать личные душевные переживания людей — и радостные, и горестные. При этом важнейшим выразительным средством в опере явилось гомофонное сочетание солирующего певческого голоса с оркестровым сопровождением. И если до XVII века профессиональная музыка в Западной Европе развивалась в основном в церкви, а самым крупным жанром была месса, то затем главным центром стал музыкальный театр, а самым крупным жанром — опера.

В конце XVI века в итальянском городе Флоренции собирался кружок

поэтов, музыкантов, ученых и любителей искусств. Они увлеклись мыслью создать новый вид выразительного сольного пения с сопровождением и соединить его с театральным действием. Так родились первые оперы, сюжеты которых взяты из античной мифологии. Самая первая — «Дафна», сочиненная композитором Якопо Пери (совместно с Я. Кореи) и поэтом О. Ринуччини. Она была исполнена в 1597 году во Флоренции (произведение в целом не сохранилось).

В древнегреческой мифологии Дафна — дочь речного божества Ладона и богини земли Геи. Спасаясь бегством от преследования Аполлона, она взмолилась о помощи богам и была превращена в лавр (по-гречески «дафна» — «лавр») — священное дерево Аполлона. Так как Аполлон считался богом — покровителем искусств, лавровым венком стали увенчивать победителей Пифийских игр, учредителем которых и считали Аполлона. Лавровый венок и отдельная ветвь лавра стали символами победы, славы, награды.

Две другие оперы, сочиненные в 1600 году (одна — Я. Пери, вторая — Дж. Каччини), обе называются «Эвридика», потому что в обеих использован один и тот же поэтический текст, основанный на древнегреческом мифе о легендарном певце Орфее.

Первые итальянские оперы исполнялись во дворцах и домах знатных лиц. Оркестр состоял из немногих старинных инструментов. Руководил им музыкант, игравший на чембало (итальянское название клавесина). Увертюры еще не было, и начало спектакля возвещали трубные фанфары. А в вокальных партиях преобладал речитатив, в котором музыкальное развитие подчинялось поэтическому тексту.

Вскоре, однако, музыка начала приобретать в операх все более самостоятельное и важное значение. В этом велика заслуга первого выдающегося оперного композитора — Клаудио Монтеверди. Его первая опера — «Орфей» — была поставлена в 1607 году в Мантуе. Ее герой — опять тот же легендарный певец, который своим искусством умилил Аиду, бога подземного царства мертвых, и тот отпустил на землю Эвридику, горячо любимую жену Орфея. Но условие Аида — до выхода из его царства ни разу не взглянуть на Эвридику — Орфей нарушил и снова, уже навсегда, потерял ее. Этой печальной истории музыка Монтеверди придала небывалую лирическую и драматическую выразительность. Вокальные партии, хоры, оркестровые эпизоды стали в «Орфее» Монтеверди значительно более разнообразными по характеру. В этом произведении начал складываться напевный ариозный стиль — важнейшее отличительное качество итальянской оперной музыки.

По примеру Флоренции оперы стали сочинять и исполнять не только в Мантуе, но и в таких городах Италии, как Рим, Венеция, Неаполь. Интерес к новому жанру начал возникать и в других европейских странах, и их

правители взяли за обычай приглашать к себе на придворную службу итальянских музыкантов. Это способствовало тому, что итальянская музыка надолго сделалась самой влиятельной в Европе.

Клаудио Монтеверди

Генри Пёрселл

Генрих Шютц

Франсуа Куперен

Во Франции же в XVII веке возникла своя национальная опера, отличная от итальянской. Ее основоположник — Жан-Батист Л ю л л и — итальянец по происхождению. Тем не менее он верно почувствовал особенности французской культуры и создал своеобразный французский оперный стиль. В операх Люлли большое место заняли, с одной стороны, речитативы и небольшие арии речитативного характера, а с другой — балетные танцы, торжественные марши и монументальные хоры. Вместе с мифологическими сюжетами, пышными костюмами, изображением волшебных чудес при помощи театральных машин все это соответствовало блеску и великолепию придворной жизни во времена царствования французского короля Людовика XIV.

Первую в Германии оперу «Дафна» (1627) создал крупнейший немецкий композитор добаховской эпохи Генрих Ш ю т ц. Но музыка её не сохранилась. А для развития оперного жанра в стране еще не было условий: они по-настоящему сложились лишь с наступлением XIX века. И в творчестве Шютца главное место заняли выразительные вокально-инструментальные сочинения на духовные тексты. В 1689 году в Лондоне была исполнена первая английская опера «Дидона и Эней» композитора замечательного дарования — Генри Пёрселла. Музыка этой оперы пленяет проникновенной лирикой, поэтичной фантастикой и колоритными народно-бытовыми образами. Однако после кончины Пёрселла в течение почти двух столетий среди английских композиторов не оказалось выдающихся музыкальных творцов.

На рубеже XVI—XVII веков одновременно с оперой и тоже в Италии родились оратория и кантата. Они похожи на оперу тем, что в их исполнении тоже участвуют солисты, хор и оркестр, и тем, что в них тоже звучат арии, речитативы, вокальные ансамбли, хоры, оркестровые эпизоды. Но в опере мы узнаем о развитии событий (сюжете) не только из того, что поют солисты, но и из того, что они делают и что вообще происходит на сцене. А в оратории и кантате сценического действия нет. Они исполняются в концертной обстановке, без костюмов и декораций. Но существует также разница между ораторией и кантатой, хотя и не всегда четкая.

Обычно оратория — произведение большего размера и с более развитым религиозным сюжетом. Он часто имеет эпико-драматический характер. В связи с этим в ораторию нередко включается повествовательная речитативная партия певца-рассказчика. Особый тип духовных ораторий — «страсти», или «пассивны» (в переводе с латинского — «страдания»). В «страстях» повествуется о страданиях и смерти Иисуса Христа, распятого на кресте.

Кантаты в зависимости от содержания словесного текста разделяются на духовные и светские. В XVII веке и в начале XVIII века в Италии возникло много небольших, камерных кантат. Они состояли из чередования двух-трех речитативов с двумя-тремя ариями. В дальнейшем стали распространенными кантаты преимущественно торжественного характера. Различные по построению духовные кантаты и «страсти» получили наибольшее развитие в Германии.

Вопросы и задания

1. Где и когда родилась опера? Объясните, чем опера отличается от театрального представления с музыкой.
2. Какое выразительное средство самое главное в оперной музыке?
3. Как называется первая опера Клаудио Монтеверди, и какие качества проявились в ее музыке?
4. Расскажите об особенностях старинных французских опер.
5. Назовите первую оперу, написанную в Германии, и первую оперу — в Англии.
6. В чем состоит главное отличие оратории и кантаты от оперы?
7. Что такое «страсти» («пассивны»)?