

Статья на тему: Оперное искусство**Юлдашев Умиджон Очилович****Город Ташкент****Государственная Консерватория Узбекистана****Студент 2 курса магистратуры**

Аннотация: Оперное искусство первые ее возникновение, оперные произведения, что такое опера и почему много веков она остается популярной и любима слушателями и с годами к ней возникает все больший интерес.

Ключевые слова: История возникновения оперного искусства, оперное пение, разбор вокальных певческих голосов

Сам жанр возник относительно недавно, всего каких-то пять веков назад, в Италии на рубеже XVI-XVII вв. Прообразами ее послужили театрализованные мистерии, но в них музыка была лишь фоном, а также большую роль сыграло распространение сольных номеров с инструментальным сопровождением. Интересно, что термин «опера» был введен позднее, чем само произведение. Так, композиторы, сочинявшие первые произведения в этом жанре на рубеже XVI-XVII веков наименовали их «drama per musica» (драма на музыке). Их возникновение было обусловлено попыткой возродить древнегреческую трагедию. Так, первые образцы нового жанра того времени – это «Дафна» (1597) и Эфридика (1600) Я. Пери. Однако, оперный стиль этих произведений был еще далек от классического образца. В 1607 году в Мантуе К. Монтеверди ставит свою оперу «Эвридика», которая уже отличается драматизмом, богатой палитрой выразительности. В 1639 году для обозначения таких композиций впервые применяется термин «опера» (труд, дело).

С момента зарождения, опера совершенствовалась и подвергалась всевозможным изменениям буквально каждое столетие. Так, венецианская школа, в лице Ф. Кавалли, М. Чести, Дж. Легренци начинает усиливать роль мелодического начала в

этом жанре, а также устанавливает вокальные формы. Эту тенденцию успешно продолжают композиторы неаполитанской школы начала XVIII века (А. Скарлатти, Н. Порпора, Л. Лео, Ф. Провенцале). Именно в это время устанавливается форма арии, а также происходит разделение вокальных номеров и речитатива.

Настоящий реформатор в этом жанре К. Глюк, в своих произведениях («Орфей и Эвридика», «Альцеста», «Ифигения в Тавриде» он собрал достижения итальянской оперы и французской трагедии.

Подлинной вершиной в развитии жанра принято считать творчество В. Моцарта. Именно в его творчестве опера расцвела, она вобрала в себя все достижения предшествующих эпох и национальных школ. Он создал яркие выразительные театральные образы со своими характерами и эмоциями, воплотил все сложности конфликтов, взаимоотношений и интриг. Так, «Свадьба Фигаро» написана в стиле итальянской оперы-буффа, «Дон Жуан» это соединение комедии с высокой трагедией.

С приходом эпохи романтизма в XIX веке опера выходит на первый план. Одной из главных идей того периода была тесная взаимосвязь различных видов искусств, которая как раз и проявляется в этом жанре. Среди композиторов романтиков, оказавших свой вклад в развитие оперы можно выделить: Дж. Россини, Дж. Верди, Р. Вагнер. Среди композиторов русской школы большой вклад в развитии оперы внесли М. Глинка, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский и др.

Что в опере важнее

Конечно, в этом вопросе не должно возникнуть сомнений. Первенство принадлежит музыке. Именно она точно и чутко передает эмоции, характер и чувства героев.

Однако, так было не всегда, некоторое время автором оперы считался либреттист, а

не композитор. Было даже такое, что оперные певцы требовали у композитора выигранных партий, он подчинялся и либреттисту и артистам. В России в XVIII веке даже не обозначали его имя в комических операх.

В чем сила оперного искусства

Пуленк опера «Человеческий голос»

Оперное искусство очень популярно в наши дни. Ведь это необычный жанр, в котором объединяются и тесно переплетаются драматическое искусство, танцы, литература, пантомима, изобразительное искусство и, конечно, главенствует над всем этим музыка. Она способна точно передать человеческие переживания во всех тончайших оттенках. Именно поэтому столь широко влияние музыки на эмоциональное и эстетическое развитие человека. Каждый шедевр оперного искусства – это разнообразный и впечатляющий мир интереснейших сюжетов, полных ярких персонажей, со своими чувствами и переживаниями, мир богатейшего мелодического звучания, гармонии и оркестровых красок.

Что можно сказать о голосах оперных певцов В частности их бывает четырёх видов мужские бас, баритон, тенор. Женские голоса Альт, Меццо-сопрано, сопрано, колоратурное сопрано

Бас

Бас (от итал. basso «низкий») — самый низкий мужской певческий голос, имеющий соответствующую tessitura голоса. Отличается большой глубиной и полнотой звучания. С давних пор и по наше время басовые голоса используются композиторами. Во многих сочинениях для хора и песнопениях басовая партия является ключевой. Также множество басовых партий было исполнено в оперном искусстве. Басы разграничивают на глубокий бас-профундо и певучий бас-кантанте.

Голос бас чаще использовать свое пение грудной регистр звучит более крепче чем остальные мужские голоса.

Диапазон баса — от E—F (Ми, Фа большой октавы) и до e1—g1 (Ми, Фа, Фа#, Соль первой октавы), переходные ноты: a—cis (Ля малой октавы — До диез первой октавы).

Сусанин («Жизнь за царя» М. И. Глинки)

Руслан, Фарлаф, Светозар («Руслан и Людмила» М. И. Глинки)

Мельник («Русалка» А. С. Даргомыжского)

Квазимодо («Эсмеральда» А. С. Даргомыжского)

Лепорелло («Каменный гость» А. С. Даргомыжского)

Борис Годунов, Пимен, Варлаам («Борис Годунов» М. П. Мусоргского)

Базилио («Севильский цирюльник» Дж. Россини)

Бартоло («Севильский цирюльник» Дж. Россини; бас-буффо)

Дон Манифико, Алидоро («Золушка» Дж. Россини)

Дон Профондо, лорд Сидней, барон Тромбонок, дон Альваро, дон Пруденцио («Путешествие в Реймс» Дж. Россини)

Баритон

итал. *baritono*, от др.-греч. βαρύτονος — низкочвучающий, от βαρύς — тяжёлый и τόνος — тон) — средний мужской певческий голос, по высоте средний между тенором и басом. Диапазон баритона: Ля — ля1 (ля большой октавы — ля первой октавы (до диэз, ре, ре диэз, ми первой октавы). Различают лирический баритон, лирико-драматический, драматический баритон, бас-баритон.

Тенор-баритон (*Bariton martin*, от певца Ж. Мартена) — тип, скорее являющийся подвигом тенора (тенор с баритональным тембром, баритональный тенор), часто имеет проблемы с теноровым верхом, выше ля первой октавы. Для певца с таким типом голоса (например, австрийский певец Г. Маришка), сочинены многие главные партии в опереттах И. Кальмана (Мистер Икс в «Принцессе цирка», Эдвин в «Королеве чардаша», Тассило в «Марице» и т. д.).

Лирический баритон — голос, звучащий легко, лирично, но типично баритонального оттенка. Партии, написанные для этого голоса, имеют наиболее высокую тесситуру.

Лирико-драматический баритон, обладающий светлым, ярким тембром и значительной силой, может исполнять как лирические, так и драматические партии.

Драматический баритон — голос более тёмного звучания, большой силы, мощного звучания на центральном и верхнем участках диапазона. Партии драматического

баритона более низкие по тесситуре, но в моменты кульминации поднимаются и до предельных верхних нот[1].

Бас-баритон — это промежуточный голос, обладающий характерными чертами как баса, так и баритона — обычно имеет менее свободный верх, массивные, по сравнению с «нормальным» баритоном, нижние ноты (по фа большой октавы). Характерны мощным, иногда напряжённым, звучанием в центральном регистре. Традиционный репертуар: Вотан в «Валькирии» и Голландец в «Летучем Голландце» (Р. Вагнер), Фигаро в «Севильском цирюльнике», Дон Жуан в «Дон Жуане» (В. А. Моцарт), Игорь Святославич в «Князе Игоре», Томский в «Пиковой даме».

Муслим Магомаев: Аслан шах («Шах Исмаил»)

Беллини: сэр Ричард Форт («Пуритане»)

Берг: Воцек («Воцек»)

Бизе: Эскамильо («Кармен»), Зурга («Искатели жемчуга»)

Бородин: Князь Игорь («Князь Игорь»)

Вагнер: Вольфрам фон Эшенбах («Тангейзер»), Тельрамунд («Лоэнгрин»), Курвенал («Тристан и Изольда»), Альберих («Золото Рейна», «Зигфрид», «Гибель богов»), Доннер («Золото Рейна»), Гюнтер («Гибель богов»), Бекмессер («Нюрнбергские мастерзингеры»), Амфортас («Парсифаль»)

Верди: Набукко («Набукко») — первая, собственно баритоновая, роль; дон Карлос («Эрнани»), Макбет («Макбет»), Риголетто («Риголетто»), Жорж Жермон («Травиата»), Амонасро («Аида»), Яго («Отелло»), граф ди Луна (Трубадур), сэр Джон Фальстаф, Форд («Фальстаф»), Ренато («Бал-маскарад»)

Гуно: Валентин («Фауст»), Меркуцио («Ромео и Джульетта»),

Дебюсси: Голо («Пеллеас и Мелизанда»)

Доницетти: доктор Малатеста («Дон Паскуале»), Белькоре («Любовный напиток»), лорд Генрих Астон («Лючия ди Ламмермур»)

Леонкавалло: Тонио, Сильвио («Паяцы»)

Масканьи: Альфио («Сельская честь»)

Массне: Леско («Манон»)

Моцарт: граф Альмавива, Фигаро («Свадьба Фигаро»), Дон Жуан («Дон Жуан»), Папагено («Волшебная флейта»)

Мусоргский: Шакловитый («Хованщина»), Андрей Щелкалов, Рангони («Борис Годунов»)

Прокофьев: Андрей Болконский («Война и мир»)

Пуччини: Марсель («Богема»), Скарпиа («Тоска»), Шарплес («Мадам Баттерфляй»), Пинг, Мандарин («Турандот»), Леско («Манон Леско»)

Рахманинов: Алеко («Алеко»)

Римский-Корсаков: Мизгирь («Снегурочка»), Голова («Ночь перед Рождеством»), Веденецкий гость («Садко»), Грязной («Царская невеста»)

Тенор

Тенор — высокий певческий мужской голос [1]. Его диапазон в сольных партиях от малой до второй октавы (исключительно, до — до2), а в хоровых партиях до ля первой октавы. Особую красоту тенорового голоса представляет верхний регистр, его высокое «знаменитое» теноровое до, так называемое «верхнее до» (до второй октавы). Это так называемые «королевские» ноты, за которые в Италии и в других странах мира певцу платят большие гонорары. И хотя отдельное звучание ноты не самоцель, тенор без верхов или со слабыми верхами не может быть солистом — в лучшем случае он годен для хора, если у него сохранился фальцет. Затем идут остальные вокально-технические и исполнительские качества (сила голоса, тембр, подвижность, и т. д.), необходимые каждому певцу. По характеру и силе звучания теноров подразделяют на лирические, драматические и другие типы голоса.

Контратенор — самый высокий из мужских оперных голосов, диапазон от Ми малой октавы до Ми второй октавы.

Тенор-альтино — высокий голос, обладающий светлым тембром и звонкими верхними нотами. Уступает контратенору тем, что является мужским высоким голосом, тогда как контратенор уже считается женоподобным.

Лирический тенор (*di grazia*) — голос мягкого, серебристого тембра, обладающий подвижностью, а также большой певучестью звука.

Лирико-драматический тенор — исполняет партии лирического и драматического репертуара. По силе звука, по драматизму выражения лирико-драматический тенор уступает драматическому.

Драматический тенор (*di forza*) — голос большой силы с ярким тембром. Иногда, по густоте и насыщенности звучания, драматический тенор можно принять за лирический баритон.

Баритональный тенор — голос, обладающий чертами как баритона, так и тенора. По силе звучания может быть равен как лирическому, так и драматическому тенору (например, в партии Миме из цикла «Кольцо Нибелунга» Рихарда Вагнера), но имеет более короткий верхний участок диапазона.

Бизе: Хозе («Кармен»), Надир («Искатели жемчуга»), Смит («Пертская красавица»)

Бородин: Владимир Игоревич («Князь Игорь»)

Вагнер: Эрик («Летучий Голландец»), Тангейзер («Тангейзер»), Лоэнгрин («Лоэнгрин»), Тристан («Тристан и Изольда»), Логе («Золото Рейна»), Зигмунд («Валькирия»), Зигфрид («Зигфрид», «Гибель богов»), Парсифаль («Парсифаль»), Вальтер фон Штольцинг («Нюрнбергские мейстерзингеры»).

Верди: Герцог («Риголетто»), Манрико («Трубадур»), Альфред («Травиата»), Ричард, граф Уорик («Бал-маскарад»), Радамес («Аида»), Отелло («Отелло»)

Глинка: Богдан Собинин («Жизнь за царя»), Финн, Боян («Руслан и Людмила»)

Гуно: Фауст («Фауст»)

Даргомыжский: Князь («Русалка»), Дон Жуан («Каменный гость»)

Леонкавалло: Канио («Паяцы»)

Мусоргский: Самозванец, Шуйский, Юродивый («Борис Годунов»), Андрей Хованский, Голицын («Хованщина»)

Прокофьев: Принц («Любовь к трём апельсинам»)

Пуччини: Рудольф («Богема»), Каварадосси («Тоска»), Пинкертон («Мадам Баттерфляй»), принц Калаф («Турандот»)

Женские голоса

Альт

Альт (итал. *alto*, фр. *hautecontre*; от лат. *altus* — высокий) — первоначально назывался голос, который был выше тенора, исполнявшего главную мелодию: *cantus firmus*, иначе фальцетто. Позднее обозначает низкий голос у женщин и мальчиков. Он считается вторым из пяти главных родов человеческого голоса: сопрано, альт, тенор, баритон и бас, и подобно трём остальным, является в различных степенях.

Поэтому различают низкий и более высокий альт. Объём первого простирается приблизительно от фа в малой октаве до фа или соль во второй октаве, тогда как границы второго определяются одним или двумя тонами выше (от ля в малой октаве до ля во второй октаве). По своему объёму высокий альт совпадает с меццо-сопрано и оба голоса часто смешиваются друг с другом, тогда как по естественному строению этих голосов и соотношению регистров они легко отличимы. Женский альт состоит из двух регистров, пределы которых доходят до си в первой октаве, у детских же и мужских альтов несколькими ступенями ниже. В учении о гармонии, преимущественно в четырехголосной сочинениях, альтом называется второй верхний голос. Альтовым ключом или знаком, в котором пишется партия альта, называется общеупотребительный ключ до, пишущийся на третьей линии нотной системы.

Меццо-сопрано

Меццо-сопрано (итал. mezzo-soprano от mezzo — половина, середина и soprano — верхний) — женский певческий голос с рабочим диапазоном от ля малой октавы до ля второй октавы. Характерным признаком этого типа голоса является насыщенность, полнота его звучания в «середине» и мягкость, объёмность звучания низких (грудных) нот.

Меццо-сопрано зачастую исполняют партии контральто, иногда также сопрановые партии.

В русской исполнительской традиции меццо-сопрано значительно отличаются по тембру от центральных и высоких сопрано. Для них характерен крупный, глубокий звук, очень насыщенный по окраске и несколько тяжеловесный. В западной же традиции разница между меццо-сопрано и центральным лирическим сопрано лишь в диапазоне, при этом меццо-сопрано имеют явный «сопрановый» звук, довольно светлый, и обладают большой подвижностью голоса.

драматическое меццо-сопрано

лирическое меццо-сопрано

колоратурное меццо-сопрано

Азучена («Трубадур» Дж. Верди)

Алиса («Лючия ди Ламмермур», Г. Доницетти)

Амнерис («Аида», Дж. Верди)

Далила («Самсон и Далила», К. Сен-Санс)

Зибель («Фауст», Шарль Гуно)

Золушка («Золушка», Дж. Россини)

Изабелла («Итальянка в Алжире», Дж. Россини)

Изолье («Граф Ори» Дж. Россини)

Кармен («Кармен», Ж. Бизе)

Керубино («Свадьба Фигаро», В. А. Моцарт)

Лаура («Каменный гость», А. С. Даргомыжский)

Сопрано

Сопрано (итал. *soprano* от *sopra* «над, сверх») — высокий женский певческий голос. Рабочий диапазон: До первой октавы — До третьей октавы. Переходные ноты: ми²/фа²/фа-диез².

Голоса сопрано почти всегда отличаются гибкостью и блеском (Г. Панофка).

Также термин «сопранист» употребляется в отношении мужского вокала — контртенора, в наиболее высокой его тесситуре.

Беллини, Винченцо: Амина («Сомнамбула»), Имоджене («Пират»), Норма («Норма»)

Бизе, Жорж: Микаэла («Кармен»)

Бородин, Александр Порфирьевич: Ярославна («Князь Игорь»)

Вагнер, Рихард Вильгельм: Изольда («Тристан и Изольда»), Зиглинда и Брунгильда («Валькирия»), Эльза («Лоэнгрин»)

Верди, Джузеппе: Джильда («Риголетто»), Виолетта («Травиата»), Аида («Аида»), Дездемона («Отелло»), Леонора («Трубадур»), леди Макбет («Макбет»), Абигайль («Набукко»)

Гендель, Георг Фридрих: Клеопатра («Юлий Цезарь в Египте»)

Глинка, Михаил Иванович: Антонида («Иван Сусанин», она же «Жизнь за царя»), Людмила («Руслан и Людмила»)

Гуно, Шарль Франсуа: Маргарита («Фауст»), Джульетта («Ромео и Джульетта»)

Даргомыжский, Александр Сергеевич: Наташа («Русалка»)

Дворжак, Антонин: Русалка («Русалка»)

Доницетти, Гаэтано: Анна Болейн («Анна Болейн»), Лючия («Лючия ди Ламмермур»), Мария Стюарт («Мария Стюарт»)

Моцарт, Вольфганг Амадей: Сюзанна («Свадьба Фигаро»), Церлина («Дон Жуан»), Памина, Царица ночи («Волшебная флейта для колоратурного сопрано»), Деспина («Так поступают все женщины»)

Что можно сказать об опере это по сей день актуально, во всём мире опера считает одно из красивейшим музыкальном создании, где присутствует и оркестр и вокалисты.

Человек который понимает и любит оперы интеллектуально развит и аристократичен.

Литература

1 Хроника мировой оперы автор Михаил Львович Мугинштейн 1600-1850
Издательство: Антеверта, 2018 г.

2 Что надо знать об опере автор Юлиан Яковлевич Вайнкоп. Год издания 2017

3. Беседа об опере автор Елена Чёрная Издание Народный университет. Факультет литературы и искусства. 1981 год