

Опера

Опера	
Истоки:	Музыкальная драма
Место и время возникновения:	конец XVI века, Италия
Поджанры:	
Большая опера, Комическая опера, Романтическая опера, Опера-балет, Опера спасения	
Производные:	
Оперетта	
См. также:	
Категория:Оперные певцы и певицы	

Опера (итал. *opera* — дело, труд, работа; лат. *opera* — труды, изделия, произведения, мн.ч. от *opus*) — жанр музыкально-драматического искусства, в котором содержание воплощается средствами музыкальной драматургии, главным образом посредством вокальной музыки^[1]. Литературная основа оперы — либретто. В этом музыкальном жанре слиты в единое целое поэзия и драматическое искусство, вокальная и инструментальная музыка, мимика, танцы, живопись, декорации и костюмы.

Вид на сцену и зрительный зал Большого театра, (Москва), 2005 год

Композитор часто пишет оперу на сюжет, заимствованный из литературы, например «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин».

Практически каждая опера начинается увертюрой — симфоническим вступлением, которое в общих чертах знакомит слушателя с содержанием всего действия.

История жанра

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), Беверини, представляет уже более серьёзный труд, в котором музыка сопровождала действие с начала до конца. В середине XVI века большой популярностью пользовались пасторали или пастушеские игры, в которых музыка ограничивалась хорами, в характере мотета или мадригала. В «Amfiparnasso», Орацио Векки хоровое пение за сценой, в форме пятиголосного мадригала, служило для сопровождения игры актёров на сцене. Эта «Commedia agtonica» была дана в первый раз при Моденском дворе в 1597 году.

Львовская опера

В конце XVI века попытки ввести в такие сочинения одноголосное пение (монодию) вывели оперу на тот путь, на котором её развитие быстро пошло вперед. Авторы этих попыток называли свои музыкально-драматические произведения *drama in musica* или *drama per musica*; название «опера» стало применяться к ним в первой половине XVII 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 «Эвридику» Якопо 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 XVIII

столетия; в России Араий 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 (1756).

Истоками оперы можно считать и античную трагедию. Как самостоятельный жанр опера возникла в Италии на рубеже 16-17 веков в кружке музыкантов, философов, поэтов в городе Флоренция. Назывался кружок любителей искусства «камерата». Участники «камераты» мечтали возродить древнегреческую трагедию, объединить в одном спектакле драму, музыку и танец. Первый подобный спектакль был дан во Флоренции в 1600 году и рассказывал об Орфее и Эвридике. Существует версия, что первый музыкальный спектакль с пением был поставлен в 1594 году на сюжет древнегреческого мифа о борьбе бога Аполлона со змеем Пифоном. Постепенно в Италии стали появляться оперные школы в Риме, в Венеции, Неаполе. Затем опера стремительно распространилась по всей Европе. В конце 17-начале 18 века складываются основные разновидности оперы: опера — *Seria* (большая серьёзная опера) и опера — *Buffa* (комическая опера).

В конце 18 века в Петербурге был открыт Российский театр. Сначала шли только иностранные оперы. Первые русские оперы были комическими. Одним из создателей считается Фомин. В 1836 году в Петербурге прошла премьера оперы Глинки «Жизнь за царя». Опера в России приобрела совершенную форму, определились её особенности: яркие музыкальные характеристики главных героев, отсутствие разговорных диалогов. В 19 веке к опере обращаются все лучшие русские композиторы.

В 1868 году армянский композитор Тигран Чухаджян создает оперу «Аршак II» — первую оперу в музыкальной истории Востока. Первой оперой в мусульманском мире считается опера «Лейли и Меджнун», созданная в 1907 году азербайджанским композитором Узеиром Гаджибековым. Однако следует отметить, что в 1890 году Чухаджяном была написана (на сюжет арабской сказки и на турецком языке) и далее многократно поставлена опера «Земире», которую «Краткая история оперы» называет началом оперной традиции в мусульманской Турции^[2].

Якопо Пери

Опера в России

В Россию опера была завезена в 1736 году итальянскими оперными труппами и вскоре стала важной частью развлечения для русского императорского двора и аристократии. Многие иностранные композиторы, такие как Бальдассаре Галуппи, Джованни Паизиелло, Джузеппе Сарти, Доменико Чимароза и другие были приглашены в Россию для создания новых опер, в основном на итальянском языке. Одновременно некоторые отечественные композиторы, такие как Максим Березовский и Дмитрий Бортнянский были направлены за границу для обучения и совершенствования в оперном жанре. «Цефал и Прокрис» — первая опера на русском языке, написанная итальянским композитором Франческо Арая в 1755 году. В развитие оперы на русском языке внесли несомненный вклад русские композиторы Василий Пашкевич, Евстигней Фомин и Алексей Верстовский.

Однако, фактическое рождение русской оперы пришло в XIX веке с Михаилом Глинкой и его великими операми «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». После него в XIX веке в России были написаны такие оперные шедевры, как «Русалка» и «Каменный гость» Александра Даргомыжского, «Борис Годунов» и «Хованщина» Модеста Мусоргского, «Князь Игорь» Александра Бородина, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Петра Чайковского, а так же «Снегурочка» и «Садко» Николая Римского-Корсакова. Эти произведения отражали рост русского национализма в художественной сфере, как часть более общего движения славянофильства.

В XX веке традиции русской оперы развивались многими композиторами, включая Сергея Рахманинова с его работой «Франческа да Римини», Игоря Стравинского создавшего оперы «Мавр», «Похождения повесы», Сергея Прокофьева со своими операми «Любовь к трём апельсинам», «Огненный ангел», «Обручение в монастыре» и «Война и Мир». Дмитрий Шостакович со своими операми «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда» стал глубоким новатором в данной области. После распада Советского Союза современная опера на некоторое время почти исчезает из репертуаров российских театров. Вместе с тем некоторые российские композиторы начинают ставить оперы за рубежом, такие как Альфред Шнитке, Эдисон Денисов.

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** (фр. *grand-opéra*, ранее фр. *tragedie lyrique* — лирическая трагедия) — возникла во Франции после Великой французской революции из элементов серьёзной и комической опер и сменившая лирическую трагедию в качестве главенствующего направления в музыкальном театре XIX века. Для большой оперы типичны монументальность, драматизм, красочность и декоративность, изобилие сценических эффектов. Большие оперы создавались главным образом на исторические сюжеты, включали развитые массовые сцены. В них использовались большие исполнительские составы — оркестр, хор, балет.
- **Комическая опера** — имеет разные направления в зависимости от страны, где она зародилась. В каждой стране сохранялись некоторые формальные особенности комического оперного жанра. В Италии это **опера-буффа**, во Франции **опера-комик**, в Германии и Австрии **зингшпиль**, в Испании **тонадилья**, в Англии **балладная опера**. Опера комедийного содержания охарактеризована новыми тенденциями музыки в оперной драматургии, связанными с запросами новой, более демократичной аудитории, с новым кругом сюжетов и образов в эпоху Просвещения. Данный жанр отличается разговорными диалогами, речитативами, упрощённой ариозностью и динамичными ансамблями, близостью к колоритному народному тематизму, детальными и несложными характеристиками персонажей. В комической опере, немецкой и французской, между музыкальными номерами допускается диалог.
- **Романтическая опера** — музыкально-драматическое произведение, написанное на романтический сюжет, зародившееся в Германии в начале XIX века.

- **Опера-балет** (фр. *opera-ballet*) — музыкально-театральный жанр, зародившийся во Франции на рубеже XVII-XVIII веков и характерный для придворного театра периода барокко. Оперы-балет красочны и декоративны, состоят обычно из ряда картин, сюжетно почти не связанных, в которых развитые танцевальные сцены сочетаются с ариями, речитативами, ансамблями и другими оперными формами.
- **Опера спасения** (фр. *opéra de sauvetage*) — получила особое развитие в годы революции, поднимает темы борьбы с тиранией, разоблачения духовенства, прославляет верность, преданность. Этот новый героико-бытовой жанр синтезирует возвышенную героику и бытовой реализм, черты комической оперы и героической трагедии. Опера спасения проложила путь романтической опере XIX века.
- **Оперетта** (итал. *operetta*, уменьшит. от итал. *opera* — маленькая опера) — появилась от комической оперы, получив особенное распространение во второй половине XIX века. Смысл термина «оперетта» с течением времени менялся. С XVII века до середины XIX века — небольшая опера. В современном понимании оперетта — один из видов музыкального театра, музыкально-сценическое представление, в котором вокальные и хореографические номера чередуются разговорными сценами, а основу музыкальной драматургии составляют формы массово-бытовой и эстрадной музыки. В оперетте используются и специфические оперные формы — арии, ансамбли, хоры, но они обычно более просты и тоже выдержаны в песенно-танцевальном характере. Родственная опере с разговорными диалогами, оперетта отличается от неё общедоступностью музыки. В истории музыкального театра принято говорить о «парижской», «венской» и «неовенской» оперетте как об определённых национально-исторических разновидностях оперетты, обладающих устойчивыми жанрово-стилевыми особенностями. Как самостоятельная разновидность музыкального театра, отличающаяся от комической оперы, оперетта сложилась во Франции в 50-60-е года XIX века, в эпоху Второй империи.
- Оперы для детского исполнения — оперы Бенджамина Бриттена: «Маленький трубочист», «Ноев ковчег»; оперы Льва Конова: «Король Матиуш Первый», «Асгард», «Гадкий утёнок», «Жокинвакасу».

Устаревшие

- **Опера-сериа** (итал. *opera seria* — серьёзная опера) — жанр итальянской оперы, возник в конце XVII века в творчестве композиторов неаполитанской оперной школы. Этому жанру характерны исторически-мифологические и легендарно-сказочные сюжеты при ясно выраженном разделении функций слова и музыки. Простые эмоции в обычных для них ситуациях представлены в развитых, завершённых, часто виртуозных ариях. К середине XVIII века назрел эстетический кризис оперы-сериа, где музыка передавала лишь немногие стороны драмы. Это привело к характерным для эпохи творческих исканий итальянских композиторов, которые стремились усилить в опере-сериа роль драматизированного речитатива в драматических кульминациях, углубить выразительность пения, расширить функции оркестра. В XIX веке этот жанр утратил первоначальный смысл и практически вышел из обихода, преобразовавшись в полукомическую оперу.
- **Опера-семисериа** (итал. *opera semiseria* — полусерьёзная опера) — жанр, совмещающий в себе стили оперы-сериа и оперы-буффа. Полукомический жанр зародился в Италии в последние десятилетия XVIII века на основе французской оперы спасения, получившей развитие в годы Великой французской революции. Черты же её проступали уже в оперном искусстве XVII века. В XIX веке Опера-семисериа постепенно исчезает, прекратив своё дальнейшее развитие.
- **Семиопера**, также **семи-опера** (англ. *semi-opera*, от лат. *semi-* «полу-», букв. «полуопера») — форма английской барочной оперы XVII века, в которой сочетаются устная драма, вокальные мизансцены, говек и симфонические произведения. Это жанр в котором отдельные музыкальные номера или интермедии чередуются в них с диалогами. Одним из приверженцев семиоперы считается английский композитор Генри Пёрселл. Прекратила своё существование в XVIII веке.

Элементы оперы

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

В состав оперного коллектива входят: солист, хор, оркестр, военный оркестр, орган. Оперные голоса: (женские: сопрано, меццо-сопрано, контральто; мужские: контратенор, тенор, баритон, бас).

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

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

Характеры героев наиболее полно раскрываются в *сольных номерах* (ария, ариозо, ариетта, каватина, монолог, баллада, песня). Различные функции в опере имеет *речитатив* — музыкально-интонационное и ритмическое воспроизведение человеческой речи. Нередко он связывает (сюжетно и в музыкальном отношении) отдельные законченные номера; часто является действенным фактором музыкальной драматургии. В некоторых жанрах оперы, преимущественно комедийных, вместо речитатива используется *разговорная речь*, обычно — в диалогах.

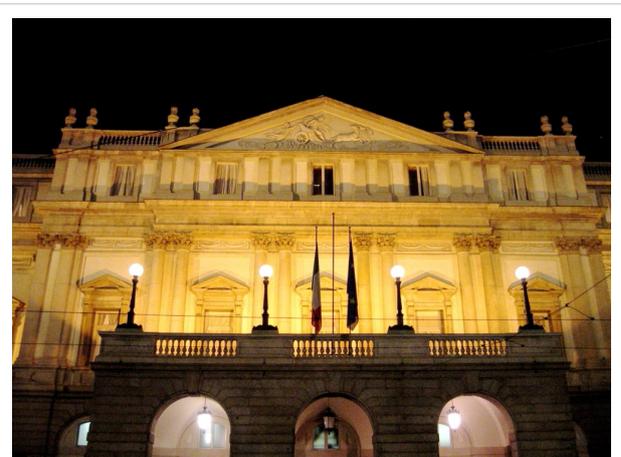
Сценическому диалогу, сцене драматического спектакля в опере соответствует *музыкальный ансамбль* (дуэт, трио, квартет, квинтет и т. д.), специфика которого даёт возможность создавать конфликтные ситуации, показывать не только развитие действия, но и столкновение характеров, идей. Поэтому ансамбли зачастую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

Хор в опере трактуется по-разному. Он может быть фоном, не связанным с основной сюжетной линией; иногда своеобразным комментатором происходящего; его художественные возможности позволяют показать монументальные картины народной жизни, выявить взаимоотношения героя и масс (например, роль хора в народных музыкальных драмах М. П. Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина»).

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

Оперный театр

Оперными театрами называют здания музыкальных театров, специально предназначенные для показа оперных постановок. В отличие от театров под открытым небом, здание оперного театра оснащено большой сценой с дорогостоящим техническим оборудованием, включая оркестровую яму и зрительный зал в один или несколько ярусов, располагающихся друг над другом либо оформленных в виде лож. Данная архитектурная модель оперного театра является основной. Крупнейшими по количеству мест для зрителей зданиями оперных театров мира являются Метрополитен Опера в Нью-Йорке (3 800 мест), Опера в Сан-Франциско (3 146 мест) и Ла-Скала в Италии (2 800 мест).

Театр Ла-Скала (Милан)

Оперные голоса

Во времена зарождения оперы, когда ещё не было изобретено электронное усиление звука, техника оперного пения развивалась в направлении извлечения достаточно громкого звука, способного перекрыть звучание сопровождающего симфонического оркестра. Мощность оперного голоса благодаря слаженной работе трёх компонентов (дыхания, работы гортани и регулирования резонирующих полостей) достигала 120 дБ на расстоянии одного метра^{[3][4]}.

Певцов, в соответствии с оперными партиями, классифицируют по типу голоса (текстура, тембр и характер). Среди мужских оперных голосов различают: бас, баритон, тенор, контр-тенор, а среди женских: контральто, меццо-сопрано, сопрано. Существует и более детальное деление голосов, например в сопрано выделяют: колоратурное сопрано, лирическое, драматическое и так далее.

Фламандская опера (Антверпен)

Интересные факты

- За последние 5 оперных сезонов с 2007/08 по 2011/12 было дано 104 тысячи представлений 2588 оперных произведений.^[5]
- Самыми популярными оперными композиторами за тот же период стали Верди, Моцарт и Пуччини — 3020, 2410 и 2294 представления соответственно.
- Из 1200 композиторов, чьи произведения ставились за последние пять сезонов, 640 являются нашими современниками.^[6] Наиболее популярным композитором из ныне живущих и живших недавно является Бенджамин Бриттен, занимающий 13-е место. Самой популярной женщиной-композитором является финка Кайя Саариахо.
- Пять самых популярных опер — Травиата, Богема, Кармен, Волшебная флейта и Tosca.^[7]
- Страной с наибольшим количеством оперных представлений является Германия — 7778. За ней следуют США (1849), Австрия (1429), Франция (1278) и Италия (1244). Россия — на 9-м месте (556 представлений).^[8]
- Самым оперным городом является Берлин — там в сезоне 2011/12 прошло 569 представлений. За ним следует Вена, Лондон, Париж и Прага. Москва — на 7-м месте, 349 представлений.^[9]

Литература

- *Келдыш Ю. В.* Опера // Музыкальная энциклопедия в 6 томах, БСЭ, М., 1973—1982, Т. 4, сс. 20-45.
- *Серов А. Н.*, Судьбы оперы в России, «Русская сцена», 1864, № 2 и 7, то же, в его кн.: Избранные статьи, т. 1, М.-Л., 1950.
- *Чешихин В.*, История русской оперы, СПб, 1902, 1905.
- *Энгель Ю.*, В опере, М., 1911.
- *Игорь Глебов [Асафьев Б. В.]*, Симфонические этюды, П., 1922, Л., 1970.
- *Друскин М.*, Вопросы музыкальной драматургии оперы, Л., 1952.
- *Ярустовский Б.*, Очерки по драматургии оперы XX века, кн. 1, М., 1971.
- Советская опера. Сборник критических статей, М., 1953.

- *Гозенпуд А.*, Русский оперный театр XIX века, т. 1-3, Л., 1969-73.
- *Гозенпуд А.*, Русский оперный театр на рубеже XIX и XX веков и Ф. И. Шаляпин, Л., 1974.
- *Гозенпуд А.*, Русский оперный театр между двух революций, 1905—1917, Л., 1975.
- *Ферман В. Э.*, Оперный театр, М., 1961.
- *Хохловкина А.*, Западноевропейская опера. Конец XVIII — первая половина XIX века. Очерки, М., 1962.
- *Конен В.*, Театр и симфония, М., 1968, 1975.

Ссылки

- Наиболее полный русскоязычный сайт, посвященный опере и оперным событиям ^[10]
- Оперный еженедельник на русском языке ^[11]
- Мир итальянской оперы ^[12]
- Дискографии оперных записей ^[13]
- Полные либретто опер на русском языке ^[14]
- Справочник оперных и балетных либретто ^[15]

Примечания

- [1] Большая советская энциклопедия (<http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00055/26700.htm?text=опера&stpar3=1.4>)
- [2] Donald Jay Grout, Hermine Weigel Williams. A short history of opera. — 4-е изд. — New York: Columbia University Press, 2003. — С. 529.
- [3] Введение в технику резонансного пения (<http://www.mirlo.ru/vvedenie.php>)
- [4] Ульева И. Е. Если вы любите петь (<http://www.belcanto-2004.narod.ru/3.htm>)
- [5] operabase.com/top.cgi?lang=en&
- [6] operabase.com — Statistics (<http://operabase.com/top1112.cgi?lang=en&show=alive&no=0&nat=>)
- [7] operabase.com — Statistics (<http://operabase.com/top1112.cgi?lang=en&show=opera&no=0&nat=>)
- [8] operabase.com — Statistics (<http://operabase.com/top1112.cgi?lang=en&show=nation&no=0>)
- [9] operabase.com — Statistics (<http://operabase.com/top1112.cgi?lang=en&show=loc&no=0&nat=>)
- [10] <http://www.belcanto.ru/>
- [11] <http://www.operanews.ru/>
- [12] <http://www.fedorov.ws/>
- [13] <http://www.operaclass.com>
- [14] <http://libretto-oper.ru/>
- [15] <http://classiclive.org/>

При написании этой статьи использовался материал из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890—1907).

Источники и основные авторы

Опера *Источник:* <http://ru.wikipedia.org/w/index.php?oldid=63177788> *Редакторы:* АРТЕМ, AVB, Al Silonov, AlexDrubich, AltynAsyr, Amart, Amoses, Aphaia, Ashot Gabrielyan, Butko, CommonsDelinker, Csofany, Drakosha999, Forajump, Fractaler, Frida Dea, Gelingvistoj, Gipoza, Groop1, I1481, ИоДоНо4еК, Interfase, Jeka3000, Kateryna Kiryeyeva, Le Grand Bleu, Lightfairly, Loveless, Luzern, Man Good, Mashiah Davidson, MaxBioHazard, Maximaximax, Maximkaaa, Mipus, Musicien, Niruku, Obersachse, Odessey, OneLittleMouse, Pashech, Peace-forever, Philip J.1987qazwsx, Ppiminov, Rokur, Romy1938, Rouslan, RuED, Sergei, SergeiBelousov, Shakko, Shcootsn, Stassats, Svetlana moon, Taron Saharyan, TarzanASG, Torin, Tryvvikky, Track13, Violence20, Vittoo, Volkov, Vüqar Qaradağlı, Wikifido, WlasievW, Yaroslav Blanter, Zimin.V.G., Александр в. марин, АлександрЛаггев, Алексей Шиянов, Андрей Романенко, Григорий Ганзбург, Санюн Вадик, Станислав Фёдоров, Томасина, Юлия 70, 142 анонимных правок

Источники, лицензии и редакторы изображений

Файл:Inside Moscow Bolshoi Theatre.jpg *Источник:* http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:Inside_Moscow_Bolshoi_Theatre.jpg *Лицензия:* Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 *Редакторы:* Photographed by Theefer

File:Львівська Опера.JPG *Источник:* http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:Львівська_Опера.JPG *Лицензия:* Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 *Редакторы:* User:Yojik

Файл:Ясоро Peri 1.jpg *Источник:* http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:Ясоро_Per1_1.jpg *Лицензия:* Public Domain *Редакторы:* Bukk, G.dallorto, Makemi, Mattes, Thelmadatter, Voceditenore, Voxhominis, 1 анонимных правок

Файл:Milano-scalanotte.jpg *Источник:* <http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:Milano-scalanotte.jpg> *Лицензия:* Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 *Редакторы:* DenghüiComm, FlickrviewR, G.dallorto, Mac9, Mattes, Michael Bednarek, Stevage

Файл:Опера Antwerpen.jpg *Источник:* http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:Опера_Antwerpen.jpg *Лицензия:* Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 *Редакторы:* Rafaël Delaedt (Arafi)

Лицензия

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
[//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)