

ОПЕРА

(методическое пособие для учащихся 2 года обучения по музыкальной литературе, разработчик – преподаватель теоретических дисциплин Наталия Николаевна Ленских).

Термин в переводе означает «труд, дело, работа». Это разновидность театрального спектакля, высший музыкальный жанр, который сочетает в себе несколько видов искусств:

1. Музыку, симфоническую и вокальную;
2. Литературу (сюжет);
3. Театр (актерское мастерство, режиссура);
4. Изобразительное искусство (эскизы костюмов, декорации)
5. Хореографию.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРНОМ ЖАНРЕ.

Либретто (в переводе «книжечка») – полный текст оперы.

Речитатив – мелодизированная, распеваемая речь.

Пролог – раздел в начале спектакля, отделенный от основного действия условным временным промежутком по сюжету.

Эпилог – раздел в конце спектакля, отделенный от основного действия условным временным промежутком по сюжету.

ДРАМАТУРГИЯ СПЕКТАКЛЯ.

1. Экспозиция – знакомство с действующими лицами спектакля;
2. Завязка – событие, служащее толчком к развитию сюжета;
3. Развитие – изменения в действии или характере персонажей;
4. Кульминация – самый напряженный момент, высшая точка развития;
5. Развязка – итог событий.

ГОЛОСА

Сопрано – высокий женский голос;

Меццо-сопрано – средний по высоте женский голос;

Контральто – низкий по высоте женский голос;

Тенор – высокий мужской голос;

Баритон – средний по высоте мужской голос;

Бас – низкий по высоте мужской голос.

В опере голоса могут различаться по характеру:

1. Колоратурные – демонстрируют высокие технические возможности голоса;
2. Лирические – приятные, красивые по тембру;
3. Драматические – могут испытывать большие физические нагрузки, пение с надрывом.

Травести - прием, при котором партии юношей, подростков поручаются низкому женскому голосу.

СОЛЬНЫЕ НОМЕРА

1. Ария – главный сольный номер, развёрнутая характеристика персонажа, включает несколько разделов с разным характером;
2. Ариетта – маленькая ария;
3. Ариозо – небольшой сольный номер, передающий одно эмоциональное состояние; часто представляет собой развернутую реплику в дуэтных сценах.
4. Каватина – ария, исполняемая при первом появлении персонажа на сцене, чаще используется в первом действии.
5. Песня – сольный номер в куплетной форме.

Другие разновидности сольных номеров – монолог, колыбельная, романс, плач, канцона, рондо, баллада, рассказ и другие.

АНСАМБЛЕВЫЕ НОМЕРА

Различаются по следующим признакам:

1. Количество участников (от 2 до 10)
 - Дуэт – 2 исполнителя;
 - Трио или терцет – 3 исполнителя;
 - Квартет – 4 исполнителя;
 - Квинтет – 5 исполнителей;
 - Секстет – 6 исполнителей;
 - Септет – 7 исполнителей;
 - Октет – 8 исполнителей;
 - Нонет – 9 исполнителей;
 - Децимет – 10 исполнителей.
2. Характер исполнения
 - Ансамбль согласия – слова реплик и их музыка повторяется.
 - Ансамбль разногласия – слова реплик и их музыка различны.

МАССОВЫЕ СЦЕНЫ

Исполнителями массовых сцен являются хор и кордебалет.

Роль хора в опере:

1. Фон – хор использован за сценой;
2. Вставной номер – хоровая сцена не влияет на сюжетное развитие, а служит декоративным дополнением;
3. Диалог – обмен репликами между солистом и хором;
4. Самостоятельное действующее лицо – активное участие в сюжетном развитии;
5. Персонификация – разделение хора на отдельные группы и солистов.

РОЛЬ ОРКЕСТРА

1. Сопровождение пения, аккомпанемент;
2. Изобразительная – звуковые, подражательные эффекты, звукопись;

3. Самостоятельная – без участия вокальных партий
Увертюра – симфоническое вступление к спектаклю;
Антракт – симфоническое вступление к отдельному действию;
Картина – симфонический фрагмент внутри действия.
4. Психологическая – передача внутреннего состояния персонажей
Лейтмотив – постоянная музыкальная тема, закреплённая за персонажем, предметом, чувством или ситуацией; звучит при упоминании о них или их появлении.
Лейттебр – звучание музыкального инструмента, закреплённое за персонажем

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Дирижёр – руководитель спектакля во время исполнения;
Аншлаг – выражение, означающее, что все билеты проданы;
Афиша – печатное объявление о спектакле или концерте;
Премьера – первое исполнения спектакля или произведения;
Дебют – первое выступление на сцене;
Маска – символ театрального искусства;
Авансцена – передний край сцены, может не закрываться занавесом;
Рампа – освещение авансцены;
Труппа – полный состав исполнителей в театре (актеры, танцоры, певцы, артисты оркестра);
Кулисы – полотнища ткани, обрамляющие сцену;
Овации – громкие аплодисменты;
Партер – ряды кресел перед сценой;
Амфитеатр – низкий балкон, располагающийся за рядами партера; может называться бенуаром;
Бенуар — ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены или несколько ниже
Бельэтаж - нижний ярус балконов над партером, амфитеатром и бенуаром.
Ярусы – высокие балконы, обрамляющие зрительный зал по периметру;
Галёрка или раёк – верхний ярус, самые недорогие места;
Бенефис – спектакль, доход от которого выплачивается в качестве премии одному артисту;
Антреприза – труппа частного театра;
Антрепренёр – владелец частного театра;
Бутафория – предметы на сцене;
Грим – художественное оформление лица;
Парик – искусственные волосы.