Специальность «Дирижирование (народный хор)»

Курс 4

Предмет: «Хоровая литература»

Дата: 16.05.2024

Тема урока: Создание немецкой романтической оперы (К.М. Вебер, Р. Вагнер). Создание итальянской национальной героико-патриотической оперы (Дж. Россини, Дж. Верди).

Домашнее задание:

1. Подготовить письменные ответы на вопросы:

- определить черты стиля оперного творчества К.М. Вебера;

- дать музыкальную характеристику швейцарскому народу и австралийцам оперы Дж. Россини «Вильгельм Телль»;

- охарактеризовать периоды оперно-хорового творчества Дж. Верди;

- описать, в чем заключается оперная реформа Р. Вагнера;

- проанализировать по выбору один из хоров творческого наследия композиторов, представленных в теме.

2. Практическое задание:

- Прослушать и определять на слух хоры из опер.

Оперно-хоровое творчество К.М. Вебера (1786-1826).

Создание романтической немецкой **оперы.**

К.М. Вебер — немецкий композитор, дирижёр, пианист, общественный деятель, организатор, талантливый публицист. Творчество К.М. Вебера представляет значительный вклад не только в немецкую, но и в общеевропейскую музыку.

Композитором написано ряд опер — «Рюбецаль», «Сильвана», «Абу Гасан», «Вольный стрелок», «Эврианта», «Оберон» - последние три оперы завоевали мировую известность.

К.М. Вебер вошёл в историю музыки как создатель немецкой национальной романтической оперы. Он является основоположником романтического стиля в оперном жанре. Три его лучшие оперы «Вольный стрелок», «Эврианта», «Оберон» указали пути и различные направления, по которым проходило дальнейшее развитие оперного искусства в Германии.

«Эврианта» - немецкий тип рыцарской романтической оперы. Она стала прародительницей вагнеровских рыцарских опер: «Тангейзер», «Лоэнгрин». Легендарный сюжет в сочетании с мистической таинственностью, стремление к героике и одновременно углублённое внимание к психологической сфере, преобладание чувств и размышления над действием — эти черты, намеченные К.М. Вебером, станут отличительными свойствами немецкой романтической оперы.

«Оберон» - последняя опера К.М. Вебера. Эта опера-сказка представляет собой ряд отдельных, пёстро сменяющихся картин, где с большой художественной свободой переплетается фантастика и реальность, бытовая немецкая музыка с «восточной», экзотической.

«Волшебный стрелок» - в этой опере тонко и любовно воссозданы старинная легенда, народный быт, картины родной природы. Это произведение, в котором свободно и непринуждённо сочетаются высоко развитые оперные формы с небольшими песенными построениями и жанровыми сценками.

Черты стиля

В операх К.М. Вебера хоры играют важную роль. Размеры хоров зависят от масштаба и жанра оперы. Например, в «Волшебном стрелке», в опере типа зингшпиль, - хоры небольшие; в «Эврианте», большой немецкой опере, - большие развёрнутые музыкальные номера. Широко пользуется К.М. Вебер приёмом сочетания солистов и ансамблей с хором.

Музыкальный язык оперный хоров К.М.Вебера также определяется содержанием и жанром оперы:

-в опере «Волшебный стрелок» хоры и хоровые эпизоды близки по своей мелодике и ритмике немецкой и чешской песне.

-охотничьи, фанфарные мотивы встречаются во многих хорах К.М. Вебера, связаны с «роговыми» интонациями и попевками, распространёнными в немецком быту. Хоры охотников есть не только в операх «Волшебный стрелок» и «Эврианта», но и в ранней опере «Сильвана».

-многие оперные хоры написаны в танцевальных ритмах, часто сочетаемых с фанфарными интонациями.

-в волшебно-фантастической опере «Оберон» большое место занимает пейзажно-изобразительная музыка (хор эльфов из 1 д. и хор "Sturm" из 2 д.)

Форма хоров часто типичная для народных песен: сольный запев и хоровой припев.

В оперном хоровом творчестве К.М. Вебера - широко применяются мужские составы;

-часто композитор использует неполные составы смешанного хора (оп. «Рюбецаль», «Сильвана»);

-в операх можно встретить двойные составы хоров (в опере «Волшебный стрелок» есть смешанных хор крестьян и мужской хор охотников), тройные (оп, «Рюбецаль»).

Вокально-хоровое изложение у К.М. Вебера очень удобно и практично.

Хоровое изложение у К.М. Вебера преимущественно в аккордовом гомофонно-гармоническом складе. Полифонические эпизоды встречаются сравнительно редко (в опере «Волшебный стрелок» в двойном хоре из 1 д. темы сочетаются контрапунктически).

«Волшебный стрелок»

-в основе оперы лежит старинная легенда о юноше, вступившем в сговор с дьяволом.

-в опере переплетаются элементы быта и фантастики. Большую свежесть и своеобразие придаёт опере поэтическое изображение природы (фон всех картин).

-композиция оперы проста и рельефна. Крайние картины 1 и 3 действий строятся как массовые народные сцены. В центре в качестве контраста большая фантастическая картина «Волчьей долины» (финал 2 действия).

-в опере прослеживается три линии:

1) связана с народно-массовыми сценами, где большую роль играют хоры, в которых народ показан при помощи интонаций «охотничьего» фольклора и типичных форм народной музыки — песенных и танцевальных.

2) образы мрачной фантастики, они контрастны жизнерадостным хоровым сценам, переданы при помощи оркестра.

3) связана с раскрытием психологии главных героев оперы (сольные эпизоды — арии).

-народные сцены. Хоры крестьян, охотников, подружек и т.д. - основа массовых сцен оперы. Народные хоры создают реально-бытовой фон, выполняют существенную драматическую роль.

Массовым сценам К.М. Вебер придаёт народный характер. Цитируя подлинный фольклорный материал, использует типичные обороты, звучание, жанровые особенности народно-бытовой музыки. Так хоры подружек и охотников (3 д.) строятся народно-песенном материале, а использование «валторновости» в хоре охотников создает колорит охотничьей музыки.

Хор охотников из 3 действия

-Князь Оттокар пирует с охотниками перед состязанием в стрельбе.

-мужской 4-хголосный состав.

-аккордовая фактура.

-оркестровое вступление построено на «золотом ходе» валторн, в музыке хора слышатся фанфарные звуки охотничьих рожков.

-форма хора - 2-хчастный куплет с припевом.

Первая часть куплета построена на яркой ритмически упругой мелодии, опирающейся на Т-D гармонии (тональность D-dur).

Во второй части нет характерных «охотничьих» интонаций. Отклонение в
fis-moll придаёт мягкость звучанию. Припев написан в ярко выраженном танцевальном ритме. В нём снова появляются фанфарные попевки. Оркестровое заключение поддерживает жизнерадостный характер всего хора.

Оперно-хоровое творчество Дж. Россини.

Создание итальянской национальной героико-патриотической оперы.

Национальные черты итальянской музыкальной культуры 19 века были предопределены особенностями освободительной борьбы. Главное достижение в 19 веке — появление новой оперной школы. В процессе формирования новой итальянской оперы было влияние передовых тенденций итальянской романтической литературы и драмы; современных форм итальянской народной и бытовой музыки; новейших достижений романтизма в музыке Германии и Франции.

Дж. Россини стал создателем новой национальной оперной школы (своё наивысшее выражение она получила в музыке Дж. Верди). Основными операми Дж. Россини являются «Итальянка в Алжире», «Турок в Италии», «Севильский цирюльник», «Отелло», «Золушка», «Сорока-воровка», «Моисей в Египте», «Дева озера», «Вильгельм Телль».

К началу 19 века и опера-seria и опера-buffa находились в состоянии упадка. Два оперных шедевры Дж. Россини олицетворяют вершину его исканий в каждом из традиционных жанров музыкального театра Италии:

-комическом «Севильский цирюльник»;

-героическом «Вильгельм Телль».

Дж. Россини с выдающимся мастерством подчеркнул наиболее прогрессивные стороны итальянской оперной эстетики:

-культура bel canto

-мелодическое богатство,

-народно-жанровая основа,

- дух жизнерадостности.

Черты французской оперы:

-яркая театральность,

-жизненно правдивое слияние героического и бытового начал.

Влияние Германской и Австрийской культур:

-симфонизация жанра (Г.Ф.Генлель, К.В.Глюк, В.А.Моцарт).

Опера «Севильский цирюльник

-опера buffa

-господство сольного пения

-Дж.Россини максимально демократизировал сюжет, развил и усилил все его комические моменты;

-Дж.Россини - великий мелодист, мелодику обогатил интонациями бытовой итальянской речи, характерна простота и доступность.

-персонажи французской комедии приближены к действующим лицом итальянского народного театра («Комедия масок»).

Опера «Вильгельм Телль»

-жанр серьёзной оперы

-это народная героико-романтическая опера;

-национально-освободительная тема, проблема соотношения образов героя и народа в опере, поиски национального колорита обусловили оригинальность нового сочинения Дж. Россини.

Новизна драматургии обусловлена воплощением народного восстания.

Дж. Россини музыкально раскрыл тему патриотизма и любви к родине полнее и ярче, чем все другие авторы западноевропейской романтической оперы. Как композитор-романтик он слишком обособил своего героя. Роль Телля — вождя и единства его с народом не всегда достаточно отчётливо выявлены в опере.

Главное действующее лицо — народ, который выступает в опере как одно из основных действующих лиц.

В связи с этим в опере большое количество массовых сцен (из 21 номера — 12 массовых сцен), в которых главную роль играют хоры:

-патриархальные хоры интродукции;

-суровые и гордые народные хоры 3 акта, где звучат темы — эмблемы восставших кантонов

-величественные хоры последнего действия – народ славит родной край и в бою полученную свободу.

Музыкальная характеристика швейцарского народа.

Швейцарский народ охарактеризован в опере мелодиями и темами швейцарской народной музыки. Дж. Россини характеристику народа построил на народно-песенном материале:

-мелодии, основанные на оборотах швейцарского и отчасти тирольского фольклора;

-свойственные народному искусству лады, сопоставление звуковых красок;

-народно-бытовые жанры (Свадебный хор 1 акта, хор тирольцев 3 акт).

Музыкальная характеристика австрийцев.

Захватчики австрийцы охарактеризованы упрощёнными маршевыми темами как носители грубой и жёсткой силы.

Оперно-хоровое творчество Дж. Верди (1813-1901)

Оперное творчество Дж. Верди знаменует пору высочайшего расцвета итальянской оперы. Оно принадлежит лучшим достижениям мирового реалистического искусства.

Черты стиля

На формирование творчества, стиля композитора оказали влияние многие факторы:

1) творческая деятельность Дж. Верди была тесно связано с развернувшимся в 19 веке национально-освободительным движением итальянского народа (так называемое Рисорджименто, т. е. Возрождение). Движение Рисорджименто влияло на итальянский романтизм, были выдвинуты прогрессивные эстетические идеалы: искусство должно соприкасаться с душой народа, должно быть правдивым по содержанию и свободным по форме.

2) новое направление в итальянской опере формировалось под воздействием итальянского литературного романтизма. Композиторы обращаются к произведениям классиков мировой литературы. Отойдя от мифологических сюжетов, композиторы обращались к героическим страницам истории, к человеку, к его душевному миру.

3) итальянская народная песня всегда влияла на развитие национального музыкального искусства (творчество Ф. Кавалли, Дж. Скарлатти, Дж.Б. Перголези, Дж. Россини, В. Беллини).
Черты народной итальянской песни прослеживаются в творчестве Дж. Верди:

-тяготение к диатонике;

-смещение акцентов, подчёркивающих драматическую выразительность мелодии;

-часто в мелодии Дж. Верди встречаются чередование триолей с пунктирным ритмом;

-контрастные сопоставления одноименного мажора и минора (колебание света и тени мажорной и минорной тоник);

-ведение мелодии параллельными терциями и секстами;

4) молодой Дж. Верди был многим обязан своим предшественникам, которые внесли в итальянскую оперу дыхание новой жизни, приблизили язык её к народной музыкальной речи, обогатили её стиль.

Оперно-хоровое творчество Дж. Верди условно можно разделить на периоды (всего композитором написано 26 опер):

1 период - 40-е годы. Героико-патриотические оперы. Всего в этот период написано 14 опер («Навуходоносор», «Ломбардцы», «Макбет», «Разбойники», «Битва при Леньяно»). Особенности драматургии большинства ранних опер Дж. Верди заключаются в их ораториальном складе. Он создаёт в них массовые сцены, героические хоры, пронизанные мужественными ритмами. Хоры являются носителем высоких гражданских, патриотических идей.
В текстах встречаются признания в любви к отчизне, призывы к свободе, изобличение предателей родины.

2 этап – 50-е годы.

-выдвижение новых идей и принципов драматургии. Оперы «Риголетто», «Трубадур», «Травиата» - это первая вершина реализма в творчестве Дж.Верди.

-реалистические тенденции в творчестве Дж.Верди заметно крепнут и углубляются.

-нарастает психологическая сложность образов и усиливается индивидуализация характеров. Раскрывает тему о судьбах простых людей, поставленных в драматически сложное положение.

- частое использует жанры бытовой музыки (танец, марш и др.)

-драматургия выстраивается по принципу контраста между частями и внутри одной части («Риголетто»).

-увеличивается драматургическая нагрузка оркестра.

Опера «Риголетто»

-написана по драме В.Гюго «Король забавляется».

-сюжет в «Риголетто» развёртывается органично и стремительно, обнажая противоречия в социальном положении героев, в их моральном облике.

-герцог охарактеризован типичным складом итальянских канцонетт, изящных и непринуждённых песенок («Сердце красавиц»). Теми же средствами охарактеризовано окружение герцога. Композитор обличает внешний блеск и духовную нищету придворных. Здесь Дж. Верди прибегает к жанрам бытовой музыки — танца (ригодон, менуэт в 1 картине), марша (хор «Тише, тише» 2 картина 1 акта.) В данной музыке преобладают лёгкость, подвижность и ритмическая острота.

-контрастность – это основной музыкально-драматический принцип оперы «Риголетто».

Вся опера основана на резких сопоставлениях света и мрака.

Хор «Гише, тише» 2 картина 1 акт.

-является центральным эпизодом в сцене похищения дочери Риголетто – Джильды. Драматизм усиливается тем, что шут, обманутый придворными герцога, сам помогает им в этом.

-приглушённо, таинственно звучит мужской 4-хголосный хор.

-короткие, отрывистые фразы гармонического склада исполняются рр,
staccato, sotto voce, создавая впечатление осторожных, крадущихся движений в
темноте.

-форма — сложная 2-хчастная с кодой.

-кода выдержана в основной тональности — ми-бемоль мажор. Очень выразительны короткие, нисходящие секвенции («Тише, тише, не шумите») по целым тонам (соль мажор, ми мажор, ре мажор), которые вместе с заключительной фразой («Без шума, тихо, осторожно мы красотку унесём») изображают удаляющихся похитителей.

Оперы «Сила судьбы», «Дон Карлос». Опера «Аида» - вторая вершина в творчестве.

«Аида»

-опера написана для Каирского театра (в связи с торжественным открытием Суэцкого канала).

-основной конфликт «Аиды» обогащён темой борьбы с национальным угнетением.

-в опере большую роль играет обрисовка колорита. Дж. Верди чутко воссоздаёт характерные ладовые особенности ориентальной музыки, используя пониженные 2 и 6 ступени. Восточный колорит создаётся не только ладово-интонационным складом, но и средствами тембровой выразительности.

-сюжет «Аиды» многогранен. Большое место отведено народно-героическим мотивам, воплощение которых потребовало крупных массовых сцен.

-хор разделён на 2 группы, поддерживает либо одну, либо другую вражескую силу.

К первой группе относятся хоры жрецов: образ жестокости и ханжества — одноголосная, лишённая сопровождения мелодия движется размеренным, прямолинейным шагом, нередко она звучит грозным унисоном, порой же развивается канонически. Также есть хоры праздничного приветственного плана.

Ко второй группе относятся хоры пленённых эфиопов.

-в опере Дж. Верди использует 2-х плановый сценический контраст. Финал оперы одновременно разворачивается действие в храме и в находящемся под ним в склепе. По существу, это просветлённый дуэт умирающих влюблённых, до слуха которых доносятся звуки молитвы: жрецы и жрицы отпевают Радамеса, они поют экстатически скорбную мелодию воззвания к Ра.

Таким образом, «Аида» - одно из совершеннейших созданий Дж. Верди. В этой опере выявились его драматический дар и достигшие полной зрелости композиторское мастерство.

4 период. Последние годы жизни и творчества. Оперы «Отелло» и «Фальстаф».

«Фальстаф»

-жанр комической оперы;

-претворены итальянские национальные традиции комической оперы. Значение хора в операх Дж. Верди хор как средство передачи гражданских, патриотических идей (“Набукко", «Ломбардцы», "Битва при Леньяно»);

-хор – фон, на котором разворачиваются действия (драма) главных героев;

-хор – характеристика действующих лиц («Трубадур» хоры цыган, хоры солдат).

-хор, как комментатор («Отелло» 3 акт).

-хор — косвенная характеристика главных героев («Отелло» сцена бури, «Кипрский хор»).

Оперно-хоровое творчество Р. Вагнера (1813-1883). Оперная реформа.

Рихард Вагнер — крупнейший немецкий композитор середины 19 века.
Гениально одарённая, многогранная личность, композитор, драматург и поэт, выдающийся дирижёр, критик и публицист. Композитором создано лишь несколько самостоятельных хоровых сочинений:

-кантата «К новому году»

-«Торжественная песнь» для мужского хора а сарреllа

-«Трапеза апостолов» для мужского хора и оркестра.

-«Приветствие королю» для мужского хора а сарреllа.

Но наиболее полно хоровое творчество отражено в операх. Всего у Рихарда Вагнера 13 опер.

Условно творчество можно разделить на периоды:

1 период: 30-е годы. ***Ранние оперы*** «Феи», «Запрет Любви», «Риенци».
В них Р.Вагнер не выходит за пределы подражания музыке итальянских и французских композиторов.

2 период: 40-е годы. ***Дрезденский период -*** это зрелый период начинается с опер «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин». Начинают складываться принципы оперной реформы Р.Вагнера. Он ещё не отказывается от традиционных форм оперного пения и установившихся принципов использования оркестра, но уже прибегает к лейтмотивам, стремится стереть грани между номерами, усиливает декламационное начало в пении, повышает значение и драматическую роль оркестра.

3 период «швейцарского изгнания» (1849-1858). Начинает работу над тетралогией «Кольцо Нибелунга» (создаёт оперы «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид»), пишет оперу «Тристан и Изольда».

4 последний период. Р. Вагнер пишет «Нюрнбергские мейстерзингерых», где композитор частично вернулся к традиционным, но во многом обогащённым приёмам оперного письма. В этот период завершает работу над тетралогией «Кольцо Нибелунга» (тетралогия создавалась на протяжении 21 года с 1853 по 1974 года). Свои творческие идеалы Р. Вагнер воплотил в этом цикле, куда вошли музыкальные драмы «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов». Последняя написанная Р. Вагнером опера «Парсифаль».

Оперная реформа Р. Вагнера.

Р. Вагнер вошёл в историю музыки как реформатор оперного искусства. Он осуществил коренную реформу оперы, в результате чего возник новый жанр оперы - музыкальная драма.

1. Р. Вагнер стремился к синтезу музыки и драмы. Свои либретто наделял эпической силой, яркой образностью, глубоким идейно-философским содержанием.

2. Материал черпает из народного творчества: мифологических сказаний, старинных легенд, где происходит слияние мира фантастики с реальностью.

3. Последовательно разрабатывал принципы сквозного развития. Преодолевает законченные отдельные номера старой оперы и превращает их в драматические сцены. Хор, подобно арии, дуэтам является частью сцены, вместе с тем имеет самостоятельное значение и может быть выделен.

4. Одним из важных средств выразительности является лейтмотивная система.

5. Возрастает роль оркестра. Р. Вагнер симфонизирует оперу.

 «Лоэнгрин»

-опера «Лоэнгрин» является высшим достижением Дрезденского периода
(оперы 40-х годов). Р. Вагнер соединил содержание различных легенд, в которых шла речь о рыцарях Грааля, поборниках справедливости, нравственного совершенствования, непобедимых в борьбе со злом. Музыкально-драматургическая концепция «Лоэнгрина» заключается в обрисовке силы зла и коварства в лице Ортруды и Тельрамунта, гибнущих в борьбе со справедливостью, которую несёт людям Лоэнгрин — посланец Грааля. Он может творить добро, лишь оставшись неузнанным. Лоэнгрин вступается за оклеветанную Эльзу, становится её мужем. Но, подстрекаемая Ортрудой, Эльза требует, чтобы Лоэнгрин ей открылся. Тем самым она нарушает запрет, и Лоэнгрин вынужден отказаться от всего, что ему
дорого на земле. Обрисовка положительных образов, светлых сил отмечена чертами сердечности и душевной теплоты.

Торжественно возвышенной музыкальной речью Лоэнгрина проникают народные хоры: особенно в массовой сцене, подготавливающей выход героя (1 акт); в отклике народа на рассказ Лоэнгрина о себе.

Р.Вагнер уделяет внимание и историческому фону драмы. Народные сцены, шествие в собор, симфонический антракт к 3 акту и следующий за тем хор подружек, яркая картина сбора воинов (симфоническая музыка из последнего акта) — эти и подобные им моменты, способствуют обрисовке жизни, окружающей героев оперы.

3 акт содержит жанровые свадебные картины. Один из популярнейших номеров 3 акта является свадебный хор подружек Эльзы. Хор написан в народном складе.

Оперно-хоровое творчество Ш. Гуно.

Созданием своей оперы «Фауст» Ш. Гуно заложил основы нового лирического оперного жанра. Здесь он создаёт свой музыкальный стиль, вырабатывает и отбирает ряд музыкально-стилистических приёмов. Основная стихия композитора — это мир лирических, интимных эмоций. Он создаёт в «Фаусте» (как и в «Ромео и Джульетте») музыкальные образы — человечные, искренние, не столь глубоко драматичные, скорее трогательные. В опере глубоко философское содержание гётевского «Фауста» затронуто поверхностно. Сюжет трактован в лирико-бытовом аспекте. Происходит демократизация музыкального языка с опорой на жанрово-бытовые истоки. Обращение к демократическим жанрам песни, романса, танца, марша, т.е. происходит обобщение через жанр. Хоровые сцены выполняют различные функции:

-создание фона (красочная картина народного гуляния — начало 1 действия; сцена вальса с хором – в конце действия).

-контраст (хор молящихся в сцене перед храмом с Маргаритой 2 действие).

-косвенная характеристика героев (хор солдат 3 действие).

Ш. Гуно -мастер музыкального портрета. Портреты главных действующих лиц психологически правдивы. Драматургия выстроена по принципу контраста. Действиям, происходящим на площади, улице, в саду, противопоставлены событиям в келье учёного, церкви, тюремной камере. Ш. Гуно создаёт как завершённые музыкальные номера, так и построение
крупной оперной формы. Основные оперы Ш. Гуно: «Сафо», «Лекарь по неволе», «Фауст», «Ромео и Джульетта».

Выполненные задания в виде фотоотчета отправить преподавателю Василевской А.А. до 23.05.2024г.