

Путешествие в мир сильных голосов и ярких
сценических образов.

Урок 20. Великие оперные певцы

Опера: музыка, театр и голос вместе

Опера родилась в Италии больше 400 лет назад. Здесь певец не просто поёт, а играет роль, слышится без микрофона и работает вместе с музыкой, костюмами и декорациями.

Настоящий оперный голос не появляется сразу: ему нужны долгие упражнения, терпение и ежедневная работа.

МНОГО ЛЕТ

уходят на развитие голоса, дыхания и выносливости

Общий учебный материал по оперному искусству

Энрико Карузо: голос, который услышал весь мир

Певец, которого ждали в Нью-Йорке

Энрико Карузо выступал в Метрополитен-опера и быстро стал любимцем публики. Его голос звучал тепло и выразительно, а зрители запоминали каждую фразу. Для многих именно с него началось знакомство с оперой.

Записи, которые сохранили его голос

Карузо много записывался на граммофонные пластинки. Благодаря этому люди могли слушать его и дома, даже если не попадали в театр. Это сделало певца особенно известным далеко за пределами сцены.

Первый кумир для любителей оперы

Карузо умел петь так, что музыка сразу трогала сердце. Он показывал, что опера может быть понятной и близкой каждому. Его имя и сегодня называют среди самых великих певцов в истории.

Мария Каллас: голос, который рассказывает историю

Сцена, полная чувств

Мария Каллас пела так, будто переживала всё вместе со своей героиней. Её исполнение было не только красивым, но и очень живым.

Героиня, которую верят

Её особенно любили за роли в операх «Норма» и «Тоска». Каллас умела сделать сцену похожей на настоящую драму.

Лучано Паваротти: тенор, который любили все

Голос Паваротти был ярким, сильным и сразу узнаваемым. Он легко заполнял большие залы и радовал слушателей в лучших театрах Европы и Америки.

Паваротти выступал и на больших концертах для широкой публики. Благодаря ему многие люди впервые открыли для себя оперу и захотели слушать её дальше.

Фёдор Шаляпин — мастер сценического образа

01 Шаляпин был великим русским басом и поражал не только голосом, но и тем, как правдиво держался на сцене.

02 Зрители верили каждому его движению, потому что он очень точно передавал характер героя, его силу и внутреннюю борьбу.

03 Особенно знаменитой стала его роль Бориса Годунова. В ней он показал и власть, и тревогу, и печаль одного человека.

04 Шаляпин доказал, что в опере важно не только красиво петь, но и быть настоящим актёром.

Анна Нетребко: современная оперная звезда

Красота и обаяние

Её ценят за выразительный голос и сценическое обаяние. Она умеет сделать образ ярким и запоминающимся.

Большие сцены

Анна Нетребко выступает на ведущих оперных площадках мира, включая Венскую государственную оперу и Метрополитен-оперу.

Опера сегодня

Нетребко показывает, что оперное искусство остаётся живым и интересным. Оно по-прежнему находит новых слушателей.

Такой опыт показывает, сколько музыки, текста и сценического труда может освоить один артист.

более 150

ролей исполнил Пласидо Доминго за свою карьеру

Биографические справочные материалы о Пласидо Доминго

Джоан Сазерленд — «ГОЛОС-КОЛОКОЛЬЧИК»

Лёгкость и чистота

Джоан Сазерленд славилась очень высоким, лёгким и чистым голосом. Его звучание было звонким и удивительно ровным.

Мастерство бельканто

Особенно хорошо она пела в операх бельканто, где нужны быстрые украшения и длинное дыхание. Её называли «La Stupenda» — «Восхитительная».

Какие голоса бывают у оперных певцов

01

Сопрано — самый высокий женский голос; им часто поют юных героинь, нежных и мечтательных, чьи партии звучат особенно ясно и светло.

02

Меццо-сопрано и контральто ниже сопрано: такие голоса подходят для смелых, добрых или загадочных персонажей, которым нужен более тёплый и густой тембр.

03

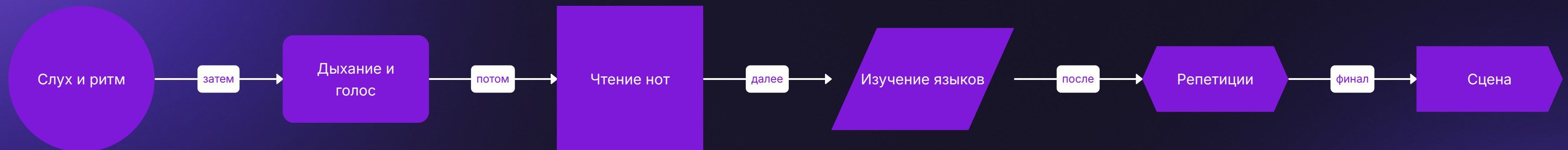
У мужчин высоко звучит тенор, а ниже — баритон и бас. Эти голоса помогают показать и юность, и спокойствие, и настоящую силу героя.

04

У каждого голоса свой характер, словно у музыкального цвета. Именно поэтому в опере роли распределяют очень тщательно, чтобы образ звучал убедительно и ярко.

Как становятся оперным певцом

Путь оперного певца: от первых музыкальных навыков до выступления перед публикой.

Зачем оперным певцам нужны иностранные языки

01 В опере часто звучат итальянский, французский, немецкий и русский языки, поэтому певец должен не просто выучить слова, а точно понимать их смысл.

02 Чёткое произношение помогает зрителям следить за сюжетом и не терять нить действия, даже если они слышат оперу впервые и без перевода.

03 Язык в опере работает вместе с музыкой: правильные ударения, звуки и интонации делают героя живым, а его чувства — понятными для всех.

Сцена, оркестр и костюмы — большая командная работа

Оперный спектакль создают вместе певцы, дирижёр, оркестр, хор, художники по костюмам и декорациям. Каждый знает свою задачу, чтобы музыка, движение и оформление звучали как одно целое.

Певец должен помнить, где стоять, когда выходить и как двигаться рядом с другими артистами. В опере ошибиться не хочется: тут вся команда работает, как слаженный музыкальный корабль.

Самые известные оперные театры мира

Ла Скала

Ла Скала в Милане считается одним из главных символов оперы. Для певцов это место, где особенно важны мастерство, точность и сильное сценическое присутствие.

Большой театр

Большой театр в Москве — одна из самых известных оперных сцен России и мира. Здесь особенно ценят большие роли, сильные голоса и яркую игру на сцене.

Метрополитен-опера

Нью-Йоркская сцена известна во всём мире. Выступить здесь — большая честь для певца, ведь в её зале звучали голоса многих знаменитых артистов разных эпох.

Венская государственная опера

В Вене слушатели ценят красоту голоса и музыкальную точность. На этой сцене выступают исполнители, которые умеют соединять технику, выразительность и настоящий артистизм.

Легендарные оперы и роли великих певцов

01

Энрико Карузо особенно запомнился слушателям в операх «Тоска» и «Риголетто». Его голос помогал героям звучать страстно, тепло и очень по-человечески.

02

Мария Каллас прославилась в «Норме», где важны не только красота звука, но и сильные чувства. Её пение напоминало настоящую драму на сцене.

03

Лучано Паваротти любили в партиях из «Любовного напитка» и «Турандот», а Фёдор Шаляпин стал незабываемым в «Борисе Годунове». Эти роли вошли в историю музыки.

Почему великих певцов помнят десятилетиями

01 Их выступления были записаны, поэтому мы можем слушать великие голоса и сегодня. Запись помогает сохранить не только звук, но и особую манеру исполнения.

02 У каждого певца был свой характер звучания: у одного — мощный, у другого — нежный, у третьего — торжественный или очень драматичный. Это сразу запоминается.

03 Великие артисты пели так, что музыка становилась понятной даже без сложных объяснений. Их чувства передавались через голос, взгляд и движение.

04 Когда исполнение трогает людей, имя певца живёт долго. Так из поколения в поколение передаются любимые записи, роли и восхищение зрителей.

Интересные факты о звёздах оперы

Карузо и первые граммофонные записи

Энрико Карузо стал одной из первых настоящих звёзд грамзаписи. Его голос можно было услышать не только в театре, но и дома, через пластинку. Для многих людей это стало первым знакомством с оперой.

Паваротти на огромной сцене

Лучано Паваротти выступал не только в знаменитых театрах, но и на больших площадках перед тысячами слушателей. Его яркий голос легко заполнял огромное пространство и звучал как праздник для всей публики.

Мария Каллас и сила образа

Мария Каллас показала, что певица на сцене — это не просто голос, а ещё и образ, характер и движение. Её игра меняла представление о том, как может выглядеть и вести себя оперная звезда.

Что помогает слушать оперу с интересом

01

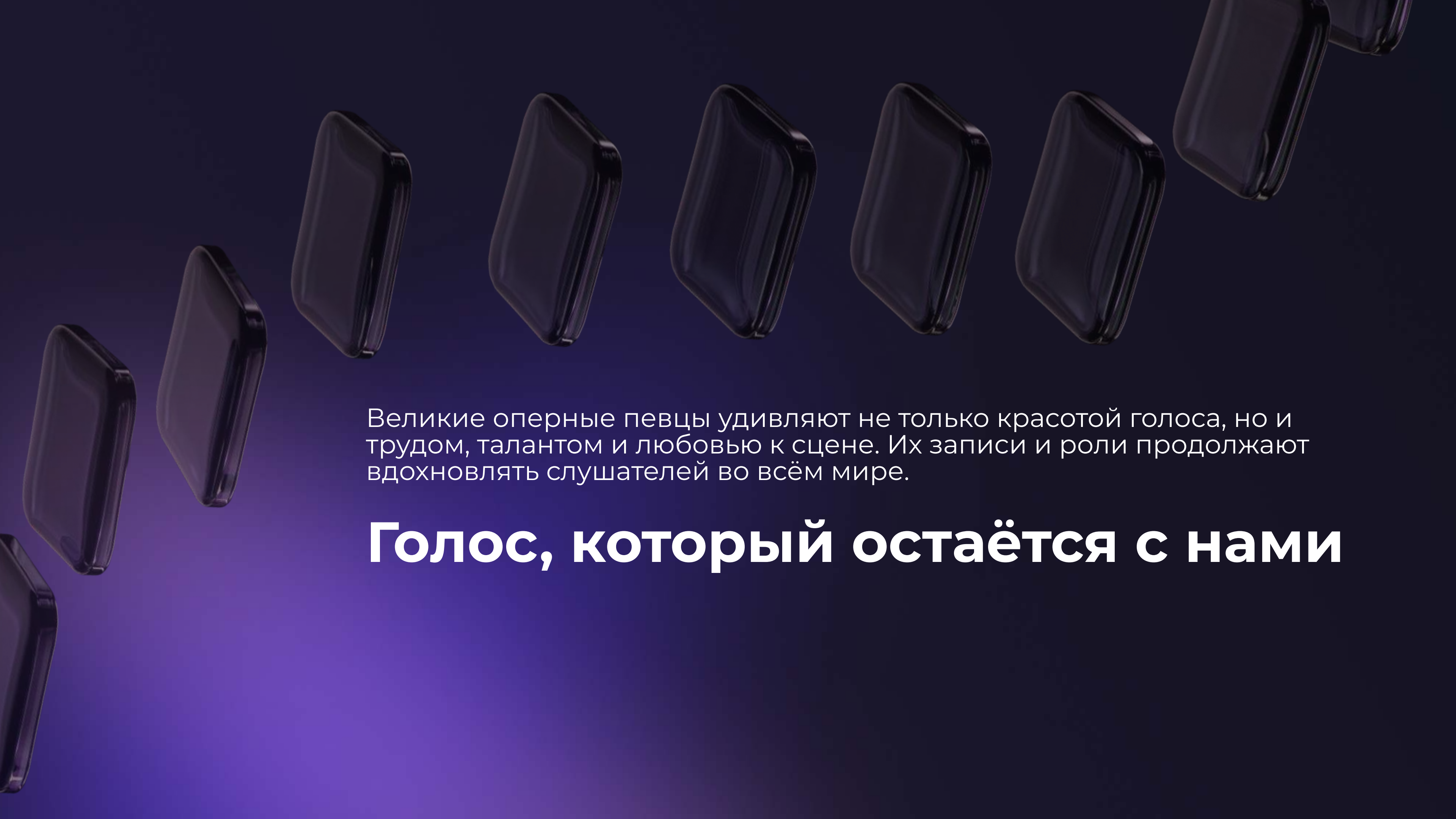
Сюжет помогает следить за тем, что происходит на сцене: кто любит, спорит, мечтает или грустит. Тогда опера становится похожей на живую историю, а не на набор песен.

02

Костюмы, жесты и мимика подсказывают характер героя даже без слов. Иногда один взгляд или поворот головы говорит больше, чем длинное объяснение.

03

Музыка тоже рассказывает историю: она может звучать радостно, тревожно или тихо. Если внимательно слушать, можно почти без перевода понять настроение сцены и почувствовать её красоту.

Великие оперные певцы удивляют не только красотой голоса, но и трудом, талантом и любовью к сцене. Их записи и роли продолжают вдохновлять слушателей во всём мире.

Голос, который остаётся с нами