

Урок 6. Оперное искусство

Опера: музыка, голоса, театр и живые эмоции на одной сцене.

Как родилась опера

Опера родилась в Италии около 1600 года и быстро покорила Европу. В ней музыка, слово и игра актёров объединились в один яркий спектакль, а позже этот жанр полюбили и в России.

Что такое опера

01

Опера — это спектакль, где история раскрывается не только словами, но и музыкой. Герои поют, а оркестр помогает зрителям лучше почувствовать каждое событие.

02

В опере звучат арии, дуэты, ансамбли и хоры. Каждый вид пения по-своему показывает характер героя, его настроение и отношения с другими персонажами.

03

Текст оперы называется либретто. Именно он помогает понять сюжет, а музыка делает радость, грусть, страх и смелость особенно яркими и запоминающимися.

Кто создаёт оперу

Музыка и текст

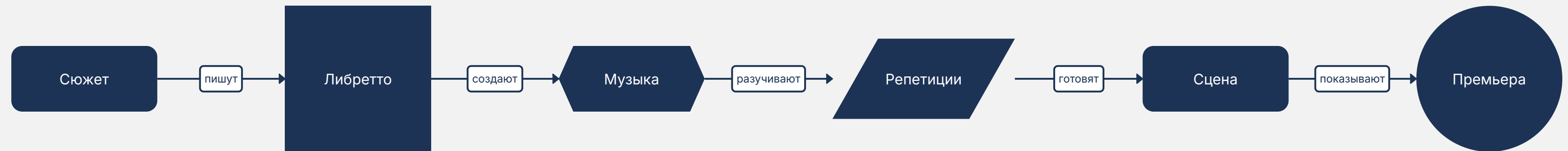
Композитор сочиняет музыку, а либреттист пишет слова, которые будут петь артисты. Вместе они создают основу спектакля. Без их работы опера просто не начнётся.

Сцена и исполнение

Дирижёр ведёт оркестр, певцы исполняют роли, а художники придумывают костюмы и декорации. Благодаря им сцена превращается то в дворец, то в лес, то в сказочный город.

Как рождается оперный спектакль

Последовательность создания оперы от замысла до премьеры

Основные виды пения в опере

Ария звучит как большая сольная песня одного героя. В ней персонаж словно рассказывает о своих чувствах, мечтах или тревогах, а зрители лучше понимают его характер.

В дуэте поют два исполнителя, а в ансамбле — несколько сразу. Такие номера помогают показать разговор, спор, дружбу или общее волнение героев на сцене.

Хор поёт большой группой и создаёт мощное, торжественное звучание. Он может изображать народ, гостей праздника, воинов или сказочных жителей и делает сцену особенно живой.

Речитатив похож на разговор, но он всё равно связан с музыкой. Благодаря ему действие движется быстрее, а зритель слышит, что герои говорят почти без пауз.

Оперные голоса

01

Сопрано — самый высокий женский голос. Он звучит звонко и легко, поэтому часто подходит юным, нежным или очень смелым героиням.

02

Меццо-сопрано, тенор и баритон звучат по-разному, но каждый голос помогает создать свой образ. По тембру слушатель угадывает характер персонажа ещё до слов.

03

Бас — самый низкий мужской голос. Он кажется мощным и уверенным, а иногда даже немного загадочным. Именно поэтому один голос может рассказать о герое не меньше, чем костюм.

Зачем нужен оркестр

Где сидят музыканты

В опере оркестр находится в оркестровой яме перед сценой. Там сидят струнные, духовые и ударные инструменты. Они играют так, чтобы не мешать певцам, а помогать им.

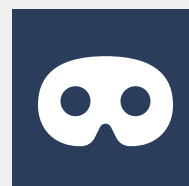
Что делает музыка

Оркестр умеет звучать нежно, тревожно, торжественно и радостно. Иногда он даже подсказывает, что сейчас случится в истории, словно тихий музыкальный помощник.

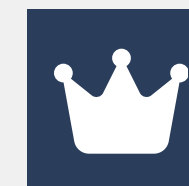
Известные композиторы оперы

Вольфганг Амадей Моцарт

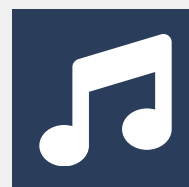
Моцарт писал оперы с лёгкими, красивыми мелодиями и живыми героями. Его музыка до сих пор звучит на сценах многих стран и помогает зрителям смеяться, переживать и удивляться.

Джузеппе Верди

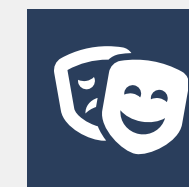
Верди создал оперы с сильными чувствами и яркими характерами. Его произведения любят за выразительные мелодии, в которых слышны смелость, грусть, радость и напряжение.

Михаил Глинка

Глинка считается одним из основателей русской оперы. Его музыка связала народные интонации с большим театральным размахом, поэтому его произведения легко узнаются и запоминаются.

Пётр Чайковский и Николай Римский-Корсаков

Эти композиторы создали оперы, где особенно красиво звучат сказка, природа и человеческие чувства. Их произведения любят за мелодичность, яркие образы и волшебное настроение.

Русская опера

«Иван Сусанин»: подвиг на сцене

Опера Михаила Глинки рассказывает о смелом человеке, который не боится трудного выбора. В музыке слышны и тревога, и сила, и чувство долга. Поэтому история звучит как настоящий героический рассказ, а не просто как урок из книги.

«Борис Годунов»: история и характеры

В опере Модеста Мусоргского важны не только события, но и настроение людей. Музыка помогает услышать, как меняются мысли героев, и делает исторический сюжет очень живым. На сцене это выглядит серьёзно и впечатляюще.

«Снегурочка» и «Садко»: сказка и море

Николай Римский-Корсаков умел превращать оперу в волшебный мир. В его произведениях можно встретить сказочных персонажей, лес, море и чудесные превращения. Музыка будто рисует красками всё, что происходит на сцене.

Почему русская опера запоминается

Русские оперы часто звучат особенно душевно, потому что в них слышны народные напевы и знакомые интонации. А ещё в них есть сильные герои, красивые мелодии и истории, которые хочется слушать до самого конца.

Опера и сказка

В операх часто появляются знакомые сказочные герои: принцессы, волшебники, смелые молодцы и хитрые злодеи, поэтому детям легко следить за сюжетом и переживать за персонажей.

01

Композитор умеет показать характер героя без слов: добрую мелодию, тревожные звуки, весёлый ритм или блестящие колокольчики. Так сказка становится слышимой.

03

Сказочные события в опере звучат особенно ярко: музыка может изображать полёт, колдовство, шаги в лесу или морской прибой, словно сама рассказывает картину.

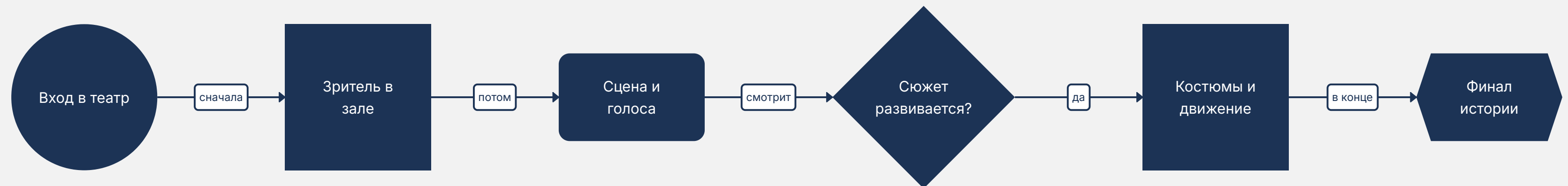
02

Когда на сцене происходят чудеса, зритель не только смотрит, но и слушает их. Поэтому опера напоминает большую живую сказку с музыкой вместо подсказок.

04

Путь зрителя в опере

Как человек воспринимает спектакль от первого взгляда на сцену до понимания всей истории

Сцена, костюмы и декорации

Декорации

Они показывают место действия: дворец, лес, улицу или берег моря. По ним зритель сразу понимает, где происходит история, и легко представляет себе мир спектакля.

Свет

Свет может сделать сцену яркой, тёплой, таинственной или праздничной. Он словно помогает музыке менять настроение и подсказывает зрителю, что сейчас важно увидеть.

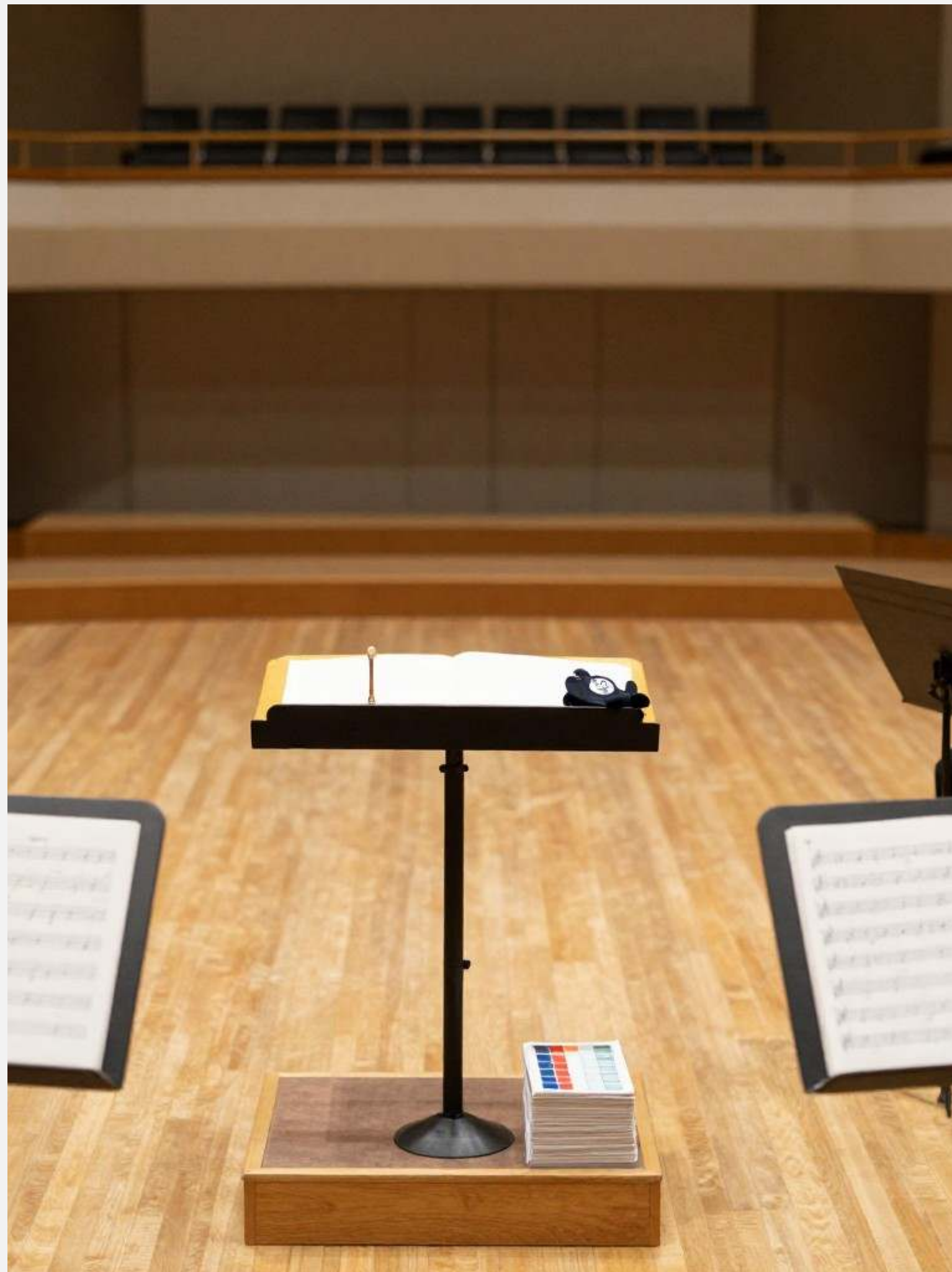
Костюмы

Одежда помогает узнать героя и его время. По костюму видно, кто перед нами: король, пастушка, волшебница или смелый путешественник из старинной сказки.

Волшебство сцены

Когда декорации, костюмы и свет соединяются с музыкой, опера становится похожей на живую сказку. На сцене всё начинает звучать, двигаться и удивлять одновременно.

Что происходит на репетиции

На репетиции певцы много раз повторяют слова, мелодии и движения. Они слушают подсказки дирижёра, чтобы не сбиться с темпа, громкости и общего звучания.

Режиссёр помогает соединить музыку со сценическим действием. Одну и ту же сцену повторяют снова и снова, пока каждый жест, поворот и взгляд не станут точными.

Почему опера развивает слух и внимание

01

Опера учит слушать очень внимательно. Ребёнок замечает разные голоса, слышит, как меняются интонации, и начинает лучше различать музыкальные краски и характеры героев.

02

Во время спектакля нужно следить сразу за многим: за музыкой, словами, движением артистов и сюжетом. Такое внимание тренирует память и помогает не упустить важные детали.

03

Опера развивает воображение и чувство ритма. Даже короткий музыкальный отрывок может подсказать, кто сейчас поёт, какое у него настроение и что произойдёт дальше.

Известные оперные театры

1. В Москве работает Большой театр — один из самых известных музыкальных театров России. Здесь ставят оперы, которые любят и взрослые, и юные слушатели.

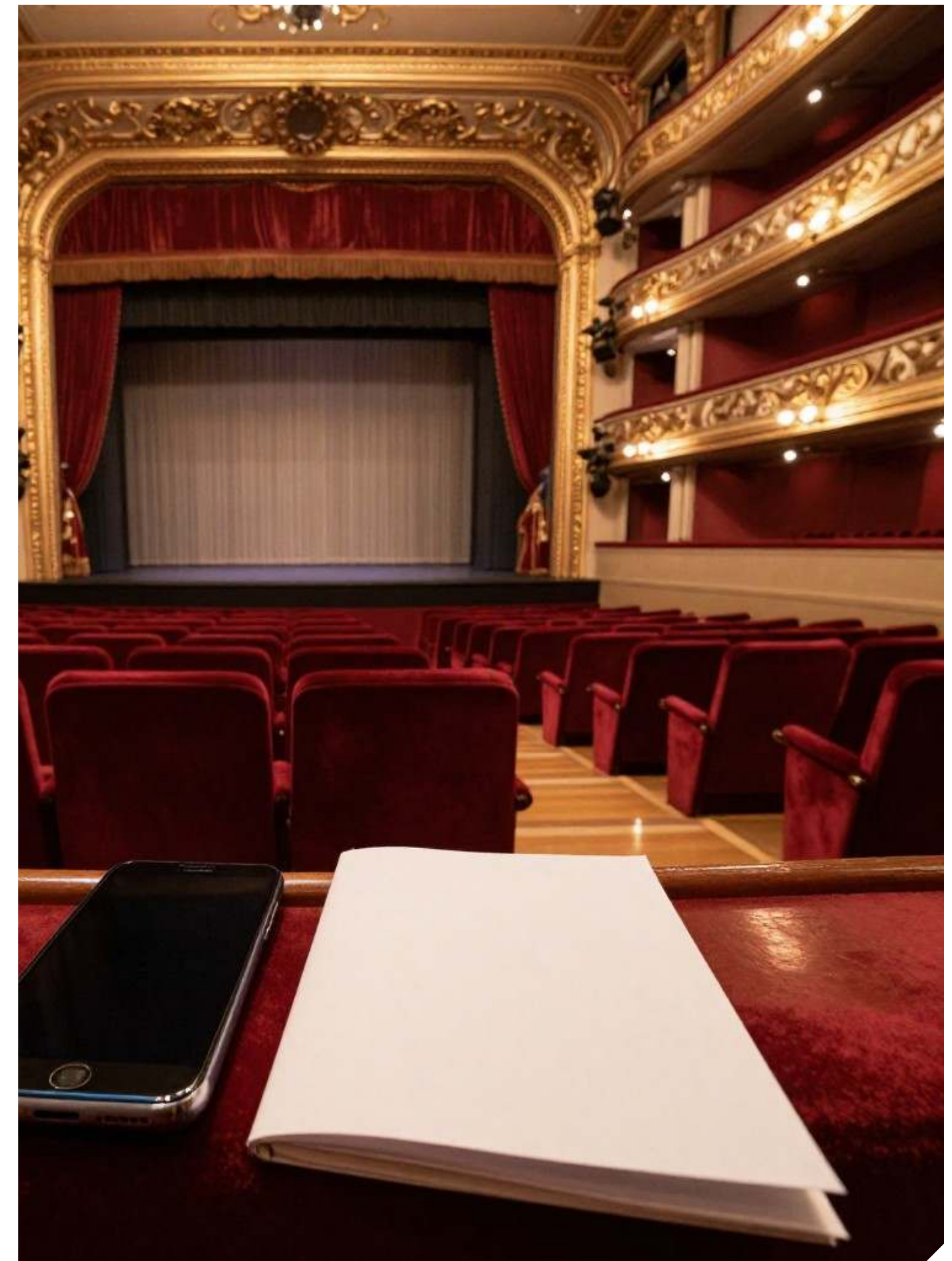
2. В Санкт-Петербурге знаменит Мариинский театр. Он известен своей долгой историей, красивой сценой и сильными певческими традициями.

3. В Милане находится Ла Скала — театр, который знают во многих странах мира. Его часто называют настоящим домом большой оперы.

4. В Нью-Йорке работает Метрополитен-опера. Это один из главных оперных театров мира, где проходят большие и яркие спектакли.

Как вести себя в оперном театре

- 01** В театр приходят вовремя и заранее выключают звук телефона. Во время спектакля слушают тихо, не шуршат и не разговаривают, чтобы не мешать артистам и соседям.
- 02** После красивой арии, дуэта или финала зрители аплодируют. Так они благодарят певцов, оркестр и всех, кто создал спектакль, и помогают сохранить особую атмосферу.

Как голос звучит в зале

Путь звука от дыхания певца до слушателя в театре

Что делает оперу особенной

01

Опера соединяет музыку, театр и поэзию. Поэтому она не просто звучит, а рассказывает историю так, будто на сцене оживают чувства и события.

02

В опере каждый герой имеет свой голос, а у каждой сцены — своё настроение. То она весёлая, то грустная, то таинственная, то героическая.

03

Спектакль в опере похож на большой праздник искусства. Здесь важны и музыка, и костюмы, и свет, и движение артистов — всё вместе создаёт чудо.

Опера — это музыка, которая умеет рассказывать

Опера объединяет голоса, оркестр, сцену и костюмы, чтобы показать историю ярко и понятно. Она учит слушать, замечать чувства героев и по-настоящему любить музыку.