Скворцова Л.В.

Музыкальная литература (зарубежная)

Для 2 курса: Н+В, ХД+М, Ф+СНП+ХНП, С+Д

12.05 2020г. – 1час

Контрольная работа (тест) по теме «Д. Верди».

1. Годы жизни Верди:

а) 1811 – 1886 гг. б) 1813 – 1901 гг. в) 1813 – 1883 гг.

2. Где родился Верди?

а) Милан б) Бусетто в) Сант-Агата г) Ле-Ронколе

3. На каком инструменте Верди начал свои музыкальные занятия?

а) скрипка б) спинет в) орган г) фортепиано

4. Друг и покровитель Верди, в доме которого он жил в юности:

а) Провези б) Байстрокки в) Барецци г) Лавинья

5. Первая опера Верди:

а) «Ломбардцы» б) «Эрнани» в) «Оберто»

г) «Сицилийская вечерня» д) «Симон Бокканегра»

6. Как называется вилла Верди, где сейчас находится его музей?

а) «Сент-Андре» б) «Санта-Чечилия» в) «Сант-Агата»

7. В какие годы 19 века Верди был избран членом парламента Италии?

а) с 50 по 60 гг. б) с 60 по 70 гг. в) с 70 по 80 гг.

8. Опера, написанная Верди для России:

а) «Бал – маскарад» б) «Сицилийская вечерня»

в) «Сила судьбы» г) «Дон Карлос»

9. Кому Верди посвятил свой «Реквием»?

а) А. Мандзони б) Дж.Россини в) Ф.Пиаве

10. Какая из этих опер была написана по заказу правительства Египта?

а) «Симон Бокканегра» б) «Навуходоносор» в) «Аида»

11. Любимый либреттист и друг Верди:

а) Солера б) Каммарано в) Гисланцони г) Пиаве

12. Оперы Верди, подвергшиеся резкой критике со стороны цензуры:

а) «Набукко» б) «Риголетто» в) «Луиза Миллер» г) «Отелло»

13. Соотнесите оперы и авторов их сюжетов:

а) «Отелло» а) Шиллер

б) «Луиза Миллер» б) Шекспир

в) «Макбет»

г) «Разбойники»

д) «Фальстаф»

е) «Жанна д*Арк»

14. У какого персонажа одной из опер Верди есть музыкальная характеристика в виде «темы ревности»?

а) Аида б) Виолетта в) Амнерис г) Альфред

15. Оперы Верди, потерпевшие провал на премьере:

а) «Ломбардцы» б) «Травиата» в) «Риголетто» г) «Аида»

16. Назовите последнюю оперу Верди:

а) «Трубадур» б) «Фальстаф» в) «Битва при Леньяно» г) «Отелло»

17. Для какой певицы Верди предназначал партию Аиды в премьерной постановке театра «Ла Скала»?

а) Джузеппина Стреппони б) Аделина Патти в) Тереза Штольц

18. Какую оперу Верди называют «опера – вальс»?

а) «Бал – маскарад» б) «Травиата» в) «Риголетто»

19. В отдельных сценах какой из опер Верди есть восточный колорит?

а) «Ломбардцы» б) «Сила судьбы» в) «Аида» г) «Отелло»

20. Соотнесите героев опер Верди и их вокальные тембры:

а) Радамес а) сопрано

б) Виолетта б) меццо-сопрано

в) Амонасро в) тенор г) Альфред г) баритон д) Амнерис д) бас е) Жермон

21. Либреттист последних опер Верди:

а) Пиаве б) Солера в) Бойто г) Каммарано

22. «Сердце красавиц склонно к измене…» В какой из опер композитора звучат слова этой популярной песенки?

а) «Риголетто» б) «Трубадур» в) «Травиата» г) «Набукко»

23. Опера Верди, соединяющая в себе черты большой оперы и лирико – психологической драмы:

а) «Травиата» б) «Аида» в) «Сила судьбы»

24. Назовите лучшую комическую оперу Верди:

а) «Разбойники» б) «Бал – маскарад» в) «Фальстаф»

25. Из скольких действий состоит опера «Аида»?

а) 5 действий б) 4 действия в) 3 действия

К сведению студентов:

При выставлении оценки за работу будет учитываться быстрота ответа, если ответ придёт позднее 15.05.2020 г., оценка будет снижена.

Ответы высылать на эл. адрес: luskvorz@yandex.ru

14(15).05 2020г. – 2 часа

Тема: Ж. Бизе. Характеристика творчества. Биография.

Опера «Кармен».

Жорж Бизе (1838 – 1875) один из виднейших французских композиторов 2й половины 19 века. По своему значению в области оперного творчества его можно поставить в один ряд с его современниками: Верди, Вагнером, Мусоргским, Чайковским.

Бизе начал свою творческую деятельность в то время, когда французская «большая» опера утеряла свою прогрессивность, превратившись в пустое, бессодержательное зрелище, комическая опера стала чисто развлекательной, лирическая уже не была новаторской, ведущим жанром французского музыкального театра стала оперетта.

Жорж Бизе родился в Париже в интеллигентной семье. Его отец – учитель пения и автор ряда романсов и фортепианных пьес. Мать тоже была музыкальна, играла на фортепиано, она и стала первым учителем для сына. Музыкальная одарённость Бизе проявилась довольно рано, с 4-х лет окружающие отмечали у него замечательный слух и память.

В десять лет он поступает в Парижскую консерваторию, где царит консервативно-академический дух. Бизе был талантливым пианистом, но интерес к сочинению музыки заслонил в нём пианиста-виртуоза. Его педагогом в консерватории был известный композитор Фроманталь Галеви, Бизе сблизился с ним и стал часто бывать в его доме. В 1869г. он женился на дочери Галеви – Женевьеве. Успешно совмещая композиторскую и исполнительскую деятельность, Бизе становится одним из лучших учеников консерватории.

За годы учёбы (1848 – 1857) он получил 7 премий по различным музыкальным дисциплинам, а также стал автором симфонии до мажор, оркестровой увертюры, ряда фортепианных и вокальных сочинений, комической оперы «Дом доктора» и оперетты «Доктор Миракль», за которую получил премию на конкурсе Оффенбаха. Тогда же им были написаны несколько кантат, за одну из них («Кловис и Клотильда») был удостоин Римской премии. Благодаря этому Бизе с 1858 по 1860 год получил возможность стажировки в Италии, результатом этого стали опера «Дон Прокопио», Ода-симфония «Васко да Гама» и «Te Deum».

В 60е годы композитор сосредоточился на жанре оперы, появляются оперы: «Искатели жемчуга», «Иван Грозный», «Пертская красавица», а также симфоническая сюита «Рим» и сборник романсов.

В августе 1870г. Бизе вступает в ряды национальной гвардии, так как разразилась франко-прусская война, Париж оказался в осаде. Весной же 1871г. была провозглашена Парижская Коммуна, которую Бизе не понял, несмотря на свои демократические и оппозиционные взгляды

В последние годы жизни – расцвет творчества: оперы «Кармен», «Джамиле», «Дон Родриго» (не завершена), музыка к драме А. Доде «Арлезианка», увертюра «Родина», сюита для фортепиано в 4 руки «Детские игры» и другие произведения.

В лучших произведениях Бизе ярко выявляется оригинальный художественный стиль: оптимизм, гуманистичность, но вместе с тем противоречия и конфликты жизни. Для его творчества характерны: свежесть, новаторство в области выразительных средств, законченность и изящество формы, а также большая психологичность, правдивость в изображении человеческих чувств и переживаний.

Бизе показывает трагические судьбы отдельных людей, которые всё же не могут нарушить вечной гармонии жизни. Герои его опер – простые, смелые, гордые люди, одержимые сильными страстями, борющиеся за своё счастье. Их судьбы раскрываются в тесной связи с народной жизнью. Народ у Бизе полон силы, энергии и красоты.

Мастерство композитора заключается в том, что он очень хорошо чувствует сцену, ему присуще понимание её специфических законов, он умеет выразить чувства героев рельефными, запоминающимися мелодиями, отлично владеет как вокальным так и оркестровым стилем.

Своих героев Бизе часто показывает через народно-жанровую музыку (песни, танцы), в этом смысле образ Кармен считается одним из самых ярких в мировой оперной литературе.

Тяга к броским, рельефным образам, к сочным краскам заставили композитора обратиться к сюжетам из жизни южных и восточных народов. Прожив почти всю жизнь во Франции, Бизе правдиво воссоздаёт местный колорит Испании, Аравии, южной Франции и т. д. Он редко использует подлинные народные мелодии, но изучая музыку и быт других народов, интуитивно выбирает самое характерное и переносит в свои сочинения.

Гармония, фактура произведений Бизе ясны, музыкальная форма логична и стройна. О Бизе можно сказать, что он наряду с огромными достижениями в опере многого сумел достичь и в симфонической музыке, оркестровые номера его опер считаются шедеврами.

Опера «Кармен».

«Кармен» – кульминация творчества Бизе и одна из вершин всей оперной музыки. Эта опера стала последним произведением Бизе: ее премьера состоялась 3 марта 1875 года, а ровно через три месяца композитора не стало. Его преждевременная смерть была ускорена тем грандиозным скандалом, который разыгрался вокруг «Кармен»: почтенная публика нашла сюжет оперы неприличным, а музыку слишком ученой, подражательной («вагнерианской»).

Сюжет заимствован из одноименной новеллы Проспера Мериме, точнее, из ее заключительной главы, содержащей рассказ Хозе о его жизненной драме.

Либретто написали опытные драматурги А. Мельяк и Л. Галеви, существенно переосмыслив первоисточник:

- изменены образы главных героев. Хозе – не мрачный и суровый разбойник, на совести которого немало преступлений, а обычный человек, прямой и честный, несколько слабовольный и вспыльчивый. Он горячо любит свою мать, мечтает о спокойном семейном счастье. Кармен облагорожена, исключена ее хитрость, вороватость, активнее подчеркнуто ее вольнолюбие, независимость;

- другим стал сам колорит Испании. Действие происходит не в диких горных ущельях и мрачных городских трущобах, а на залитых солнцем улицах и площадях Севильи, горных просторах. Испания Мериме окутана ночным мраком, Испания у Бизе полна бурного и радостного кипения жизни;

- для усиления контраста либреттисты расширили роль побочных персонажей, которые были едва намечены у Мериме. Лирическим контрастом пылкой и темпераментной Кармен стала нежная и тихая Микаэла, а противоположностью Хозе – жизнерадостный и самоуверенный тореадор Эскамильо;

- усилено значение народных сцен, которые раздвинули рамки повествования. Вокруг главных героев закипела жизнь, их окружили живые народные массы – табачницы, драгуны, цыганки, контрабандисты и т.д.

Жанр «Кармен» отличается большим своеобразием. Бизе дал ей подзаголовок «комическая опера», хотя ее содержание отличается подлинной трагедийностью. Объясняется такое название жанра давней традицией французского театра причислять к комедии любое произведение, сюжетно связанное с повседневной жизнью простых людей. Кроме того, Бизе избрал для своей оперы традиционный структурный принцип французской комической оперы – чередование законченных музыкальных номеров и разговорных прозаических эпизодов. После смерти Бизе его друг, композитор Эрнест Гиро заменил разговорную речь музыкальной, т.е. речитативами. Это способствовало непрерывности музыкального развития, однако связь с жанром комической оперы и вовсе нарушилась. Оставаясь формально в рамках комической оперы, Бизе открыл совершенно новый для французского оперного театра жанр – **реалистическую музыкальную драму,** которая синтезировала лучшие черты других оперных жанров:

- развернутыми масштабами, яркой театральностью, широким использованием массовых сцен с танцевальными номерами «Кармен» близка «большой французской опере»;

- обращение к любовной драме, глубокая правдивость и искренность в раскрытии человеческих отношений, демократичность музыкального языка идет от лирической оперы;

- опора на жанрово-бытовые элементы, комические детали в партии Цуниги являются признаком комической оперы.

Идея оперы заключается в утверждении права человека на свободу чувств. В «Кармен» сталкиваются два разных жизненных уклада, два мировоззрения, две психологии, «несовместимость» которых закономерно приводит к трагическому исходу (у Хозе – «патриархальная», у Кармен – свободная, не скованная нормами общепринятой морали).

Драматургияоперы основана на контрастном сопоставлении полной драматизма и роковой обреченности любовной драмы и ярких, праздничных сцен народной жизни. Это противопоставление развивается на протяжении всего произведения, начиная с увертюры и вплоть до кульминационной заключительной сцены.

1 действие начинается массовой хоровой сценой, показывающей фон, на котором будет разворачиваться драма и предваряющей появление главной героини, Кармен. Здесь дана экспозиция почти всех главных персонажей (кроме Эскамильо) и происходит завязка драмы – в сцене с цветком. Кульминационная вершина этого действия – сегидилья: Хозе, охваченный страстью, уже не в силах сопротивляться чарам Кармен, он нарушает приказ, способствуя ее побегу.

2 действие также открывается шумней, оживленной народной сценой в кабачке Лилас-Пастья (место тайных встреч контрабандистов). Здесь получает свою портретную характеристику Эскамильо. В этом же действии возникает первый конфликт в отношениях Кармен и Хозе: ссора омрачает первое же любовное свидание. Неожиданный приход Цуниги решает судьбу Хозе, который вынужден остаться с контрабандистами.

В 3 действии конфликт обостряется и намечается трагическая развязка: Хозе страдает от измены долгу, тоски по родному дому, от ревности и все более страстной любви к Кармен, но она уже охладела к нему. Центром З акта является сцена гадания, где предсказывается судьба Кармен, а кульминацией – сцена поединка Хозе и Эскамильо и разрыв с ним Кармен. Однако развязка оттягивается: в финале этого действия Хозе уходит с Михаэлей к больной матери. В целом, 3 действие, переломное в драматургии оперы, отличается сумрачным колоритом (события происходит ночью в горах), пронизано ощущением тревожного ожидания. Большую роль в эмоциональной окраске действия играют марш и секстет контрабандистов с их беспокойным, настороженным характером.

В 4 действии развитие конфликта вступает в свою последнюю стадию и достигает кульминации. Развязка драмы просходит в заключительной сцене Кармен и Хозе. Ее подготавливает праздничная народная сцена ожидания боя быков. Ликующие крики народной толпы из цирка составляют второй план и в самом дуэте. Таким образом, народные сцены постоянно сопровождают эпизоды, раскрывающие личную драму.

Домашнее задание:

а) прочитать содержание оперы «Кармен»;

б) прочитать новеллу П. Мериме.