

§ 19. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР: ОПЕРА И БАЛЕТ

Музыкальный театр — ещё один вид театрального искусства. Его наиболее распространёнными жанрами являются *опера* и *балет*.

Основы музыкального спектакля. Главным средством выразительности в музыкальном театре выступает *музыка*. Именно музыка «управляет» действиями героев, помогает выразительно передать настроение и характер персонажей. Поэтому при создании спектакля в музыкальном театре особенно выделяется роль *композитора*. Он выбирает литературное произведение, сюжет которого станет основой музыкального спектакля, и нередко сам пишет *либретто* к будущей постановке. Неслучайно композитора в музыкальном театре называют *музыкальным драматургом*. На основе либретто композитор создаёт *парти́туру* спектакля — нотную запись музыкально-драматического произведения.

Либрётто (с ит. «книжечка») — литературная основа оперы и балета.

Что такое опера? В оперном театре оперы актёры разыгрывают партитуру с помощью вокального искусства. Это означает, что актёры не говорят, а поют вокальные номера. В них исполнители выражают чувства и эмоции героев, а также их взаимоотношения.

Опера — это «драма, написанная музыкой».

Борис Покровский

Сольные вокальные номера в опере называются по-разному: *ария*, *ариозо*, *песня*... Все они отличаются по форме и характеру исполнения, но сходны в главном — это вокальные произведения для одного голоса с аккомпанементом. Мастерство композитора заключается в том, чтобы в одном коротком номере показать всю глубину состояния персонажа.

В опере «Снегурочка» композитора Николая Рёмского-Кóрсакова образ нежной, поэтичной Снегурочки проявляется уже в самом начале — в арии «С подружками по ягоду ходить». Лёгкие, чарующие

Сцена из оперы «Снегурочка». Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь (г. Минск)

музыкальные интонации Снегурочки наполнены свежестью и теплотой. Высокий голос девушки — сопрано — перекликается с напевами флейты, которая подчёркивает хрупкость образа главной героини.

Диалог нескольких оперных персонажей — это вокальный ансамбль. Своё название ансамбль получает в зависимости от числа «собеседников». Вокальное произведение для двух героев называется дуэт, для трёх — трио, четырёх — квартет. В отличие от диалога в драматическом спектакле, герои оперного вокального ансамбля, выражая свои мысли и чувства, могут петь вместе, одновременно.

В мире балета. В театре балета музыкальная партитура воплощается с помощью искусства *хореографии*. Все события и действия героев, описанные в либретто, «рассказываются» с помощью движения. Основные авторы балета — *хореограф* и *балетмейстер*. Хореограф придумывает танец, а балетмейстер выстраивает хореографические номера в соответствии с сюжетом и музыкой, созданной композитором. В балете музыка и хореография равны!

Хореография — искусство сценической постановки и исполнения танца.

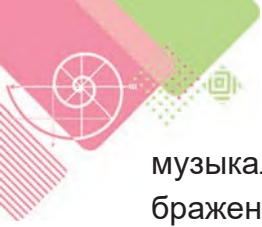
Сцена из балета «Золушка».
Национальный академический Большой театр оперы
и балета Республики Беларусь (г. Минск)

Танцевальные номера в балете, как и вокальные номера в опере, имеют свои названия. Например, танец двух исполнителей называется французским словом *па-де-де*, для трёх — *па-де-труппа*. Артисты, исполняющие массовые танцевальные номера, — это артисты *кордебалета*.

В балете хореографическое искусство соединяется с актёрским мастерством. Особенно это проявляется в современных балетных спектаклях.

Например, в балете «Золушка» композитора Сергея Прокофьева действие перенесено в начало 20 века. Сёстры главной героини — Злюка и Кривляка — грубые и жестокие. Воспитанницы балетной студии, они мечтают покорить сердце Принца на танцевальном конкурсе. Их характер ярко проявляется в танцевальной пластике. Подчёркнуто утрированные, жеманные движения и выразительная мимика делают образы сестёр понятными без слов.

Музыкальный театр во все времена отличался особой зрелищностью, пышностью, богатством красок и масштабностью массовых сцен. Оригинальность и выразительность сценического воплощения

музыкального спектакля зависит от фантазии и творческого воображения *режиссёра*. В содружестве с художником он превращает звучащие образы в зримые. А воплотить задуманное помогают исполнители — артисты.

Театр — это искусство действия, а музыка — искусство чувств и эмоций. В музыкальном театре происходит их соединение. Благодаря этому зритель не только видит поступки и действия героев. Он «слышит» их чувства, выражаемые в музыкальной интонации, мелодии, ритме, движении...

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Используя примеры в параграфе и электронном приложении, назовите главные средства выразительности в опере и балете. Охарактеризуйте каждое на примере фрагмента, просмотренного вами на уроке, или на примере произведения, с которым вы познакомились в музыкальном театре.

2. Посмотрите в информационных источниках фрагменты из оперы «Снегурочка» и балета «Золушка». Опишите образы обеих героинь. Какими средствами выразительности музыкального театра воплощён образ героинь? Какие детали подчёркивают их характер? В описании образов обязательно используйте названия средств художественной выразительности, а также эпитеты, характеризующие образы героинь.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

3. На официальном сайте Большого театра Беларуси посмотрите афиши спектаклей для детей. Какие из этих спектаклей вы смотрели, а какие хотели бы посмотреть? Предложите свои идеи для музыкальных постановок. Какие произведения, на ваш взгляд, можно рассказать средствами музыкального и хореографического спектакля? Обоснуйте своё мнение.

