Группа: **Теория музыки**

Курс **2.**

Дисциплина **Музыкальная литература**

Преподаватель **Сахарова Ирина Борисовна**

Тема: Дж. Верди. Опера «Отелло»

Опера «Отелло» стала высшим достижением Верди в области музыкальной драмы. Работа над ней продолжалась около восьми лет. От «Аиды» отделяет 15лет. Она приносила композитору величайшую радость.

Премьера в миланском театре Ла Скала 5 февраля 1887 года стала триумфом Верди-композитора. Милан присвоил маэстро звание почетного гражданина города.

В основе **сюжета –**шекспировская трагедия, которая не раз привлекала внимание композиторов, например опера Россини. Идея работы над «Отелло» принадлежала Арриго Бойто. Сценарий очень понравился композитору, однако он не сразу дал согласие работать. С осени 1880 года началась активная работа с либреттистом, в которой руководящая роль, как всегда, принадлежала Верди. За сочинение музыки композитор приступил только после того, как получил удовлетворивший его вариант **либретто**. Оно куыотличается от трагедии:

· ускорен ход событий, обострены конфликтные ситуации;

· отсутствуют второстепенные персонажи, побочные эпизоды. Исключено, например, всё I действие трагедии, связанное с предысторией любви героев и похищением Дездемены из дома ее отца. Нет заключительного монолога Отелло над убитой Дездемоной;

· введены некоторые новые сцены – любовный дуэт в I действии, приветственный хор женщин во II действии;

· укрупнена роль Яго, которому придаются демонические, «мефистофельские» черты.

Основная **тема**оперы – трагедия человека, теряющего веру в чистоту человеческих отношений, это трагедия потери идеала.

Драматургический план Отказ от «номерной структуры», дающий музыкальному потоку определенную непрерывность. Именно к этому Верди стремился всегда.

В I действии дана экспозиция двух антагонистических начал. На одном полюсе – духовное благородство и красота - любовь Отелло и Дездемоны. На другом – зло, выступающее во всеоружии мощной человеческой натуры, Яго. Умный, расчетливый, он умеет играть на человеческих слабостях.

Три сцены: условно «Буря», «Таверна», «Ночь». Крайние посвящены показу позитивного начала, в первую очередь – Отелло. Средняя («Таверна») характеризует Яго, который провоцирует стычку между капитаном Кассио и венецианским патрицием Родриго. Узловой момент 2-й сцены – застольная песня Яго с хором - умение властвовать толпой.

Сцена «Бури» играет роль своеобразного пролога, вместо увертюры. Это грандиозная вокально-симфоническая картина. Вершина этой сцены – появление Отелло. Сцена бури раскрывает образ Отелло с героической стороны, а любовный дуэт Отелло и Дездемоны обогащает его образ лирическими чертами.

В центре II действия – Яго, он целенаправленно разрушает доверие Отелло к Дездемоне. Его музыкально-сценическая характеристика углубляется в большом монологе - «Credo»: «Судьбою мне дано лишь зло творить». Яго пытается утвердить здесь свою «философию жизни» – ненависть. Это психологический портрет циника и скептика, издевающегося над человеческим доверием. В дуэте с Отелло Яго удается заронить сомнения в душе Отелло.

Нервно-напряженной музыке дуэта резко противостоит спокойный хор жителей Кипра, приветствующих Дездемону. Это разрядка, торможение. Он дополняет характеристику Дездемоны. Но тут же – новый взлет драматизма, столкновение противоречивых страстей в квартете Яго – Эмилия – Отелло – Дездемона.

Развитие III действия направлено на показ эволюции образа главного героя. Под влиянием Яго Отелло всё более утрачивает ореол благородства и доблести. Действие развивается на основе резкого противопоставления торжественных массовых сцен, в которых народ приветствует Отелло, и его глубокого душевного смятения. Узловыми моментами здесь являются:

· дуэт Отелло и Дездемоны (с каждой его фразой Отелло становится всё более язвительным, он обличает, оскорбляет Дездемону, которая пытается успокоить мужа лаской);

· монолог Отелло;

· трио Яго, Кассио, Отелло – укрепляется мысль об измене Дездемоны;

· грандиозный финал, торжественная массовая сцена встречи венецианских кораблей. Верди в этой сцене выключает главного героя из внешней атмосферы действия.

Вся первая половина IV действия посвящена Дездемоне, утверждению ее нравственной чистоты (песня об иве и молитва). Далее все события стремительно устремляются к трагической развязке. Появляется Отелло для свершения страшного преступления, но это не жестокий мститель, а глубоко несчастный и любящий человек. Когда он целует спящую Дездемону, в оркестре звучит тема любви, единственный лейтмотив оперы.

Весь заключительный дуэт главных героев объединен остинатными фразами струнных, создающих тяжелую атмосферу. Суровой речи Отелло противопоставлены взволнованные лирические интонации Дездемоны.

После смерти Дездемоны Отелло не мыслит жизни, и в этом – сила его любви. Вера его в идеал возрождается, возрождается и прежний Отелло.

Задание и методические рекомендации по теме

«Дж. Верди. Обзор оперы «Отелло»

1. Выучить краткий текст лекции «Дж. Верди. Опера «Отелло»;
2. Работа с учебником: Левик Б.В. «Музыкальная литература зарубежных стран», выпуск IV, М., 1978; раздел «Дж. Верди. Опера «Отелло», стр. 380-392 - сделать конспект;
3. Работа с монографией: Соловцова Л.А. «Джузеппе Верди», М., 1981;

- глава 19 «Отелло», стр. 325-365, сделать краткий конспект;

1. Ганс Галь: «Брамс, Вагнер, Верди. Три мастера – три мира», «Феникс», 1998 – прочитать главу «Верди», стр. 407-601;
2. Просмотр фильма-оперы Дж. Верди «Отелло», реж. Франко Дзеффирелли, 1986 г.

В главных ролях: Otello - Plácido Domingo, Desdemona - Katia Ricciarelli, Iago - Justino Díaz. https://my.mail.ru/mail/viktorlaskin/video/776/13931.html

Смотреть с клавиром – дан в электронном виде;

1. Фотоотчет рукописных конспектов или их сканы прислать педагогу по МЛ на вайбер

или на почту.

Закрепление материала по творчеству Дж. Верди.

Творческий облик Ш. Гуно.

1. Слушать основные фрагменты опер «Риголетто», «Травиата» и «Аида».
2. Ответить на вопросы по творчеству Дж. Верди:

* Тематика опер раннего периода творческого пути композитора.
* Перечислить важненйшие принципы оперной реформы Дж.Верди.
* Назвать оперы второго творческого периода и их характерные черты.
* Литературные источники опер «Риголетто» и «Травиата»?
* Назвать оперы, созданные по произведениям У. Шекспира.
* Что послужило поводом для создания оперы «Аида»?
* К каким оперным формам обращался Дж. Верди в операх «Риголетто», «Травиата» и «Аида»?
* Назвать основные музыкальные харктеристики Риголетто в одноименной опере Дж. Верди (по действиям).
* Основные лейттемы оперы «Аида» и их характеристики.
* Сколько опер написал Дж. Верди? Крупнейшее сочинение другого жанра?

1. Сделать конспект по жизненному и творческому пути Шарля Гуно по учебникам и дополнительной литературе.