Задание по предмету МЛ для студентов 2 курса специализации «Вокальное искусство». 14 н.о.

Темы – «Ж.Бизе.Опера «Кармен» (анализ 4 действия). Закрепление пройденного материала. И.Брамс. Творческий облик.

1.Изучить опорный конспект по данным темам.

Драматургияоперы «Кармен»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 четвертого действия. Третье и четвертое действия оперы тесно взаимосвязаны. Начиная с 3 действия усиливается трагедийное начало оперы, происходит драматургический перелом. В 3 действииконфликт 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.

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. Т.о. народные сцены постоянно сопровождают эпизоды, раскрывающие личную драму. Опорными точками действия здесь становятся следующие сцены и номера – симфонический антракт, написанный с неподражаемым орскестровым мастерством и интонационно основанный на подлинной испанской теме (мелодия песни-танца «поло»); развернутая хоровая сцена, предваряющая небольшую танцевальную сюиту из трех номеров; торжественная сцена шествия квадрильи ; небольшой лирический дуэт Кармен и Эскамильо и сцена Кармен с подругами-цыганками. Кульминация 4 действия и всей оперы – дуэт Кармен и Хозе, а также заключительный хор.В этих сценах контрасты достигают пика и приближают трагическую развязку оперы. Такие новаторские черты, как развернутые масштабы, яркая театральность, широкое использование массовых сцен с танцевальными номерами ; обращение к любовной драме, глубокая правдивость и искренность в раскрытии человеческих отношений, демократичность музыкального языка идет от лирической оперы; опора на жанрово-бытовые элементы, мастерское владение оркестровыми эффектами способствовали прочному успеху оперы, несмотря на неудачную премьеру. До настоящего времени это произведение Ж.Бизе приобрело заслуженную популярность и составило славу французской оперы XIX ст.

Тема «Закрепление пройденного материала. И.Брамс.Творческий облик».

1.Подготовить ответы на следующие вопросы:

1. Указать количество опер, созданных Дж.Верди.

2. Кратко охарактеризовать особенности французской лирической оперы на примере оперы Ш.Гуно «Фауст».

3. Перечислить народно-бытовые демократические музыкальные жанры, которые используются в драматургии и композиции оперы Ш.Гуно «Фауст».

4. Определить жанровую принадлежность оперы Ж.Бизе «Кармен».

5. Перечислить основные жанровые характеристики образа Кармен в 1–2 действиях одноименной оперы.

6. Указать год создания оперы «Кармен» и Первой сюиты из музыки к драме А.Доде «Арлезианка».

7. Указать название и жанр французской народной песни, которую композитор использует в первом номере Первой сюиты «Арлезианка».

8. Кратко охарактеризовать Первую и Вторую сюиты из музыки к драме А.Доде «Арлезианка».

9. Указать названия фольклорных тем, которые звучат в финале Второй сюиты «Арлезианки».

2. Подготовиться к викторине по творчеству Ж.Бизе. Список тем на викторину.1. Опера «Кармен».

1. Увертюра.2. Хабанера Кармен 1 д.3. Сегидилья Кармен. 1.д. ; 4. Оркестровый антракт ко 2 д.5. Цыганская пляска Кармен 2.д.; 6. Куплеты тореадора Эскамильо 2д; 7. Ариозо Хозе (« с цветком») 2 д.; 8. Дуэт Кармен и Хозе «Туда, туда в родные горы» 2.д.; 9. Оркестровое вступление к 3 д.; 10.Ария Кармен 3 д.; 11.Симфонический антракт к 4 д.; 12.Дуэт Кармен и Хозе 4.д.

2. Музыка к драме А.Доде «Арлезианка».

1. Первая сюита: 1.Прелюдия; 2.Менуэт;3.Адажиетто; 4.Перезвон;

 Вторая сюита: 1. Пастораль; 2.Интермеццо;3.Менуэт; 4.Фарандола.

Тема – «И.Брамс. Творческий облик(1833 – 1897)».

1.Изучить опорный конспект по теме.

Брамс как хранитель классических традиций и представитель лейпцигской школы(среди ее представителей были самые близкие друзья композитора (Роберт и Клара Шуманы, скрипач Йозеф Иоахим). Круг жанров – миниатюра, баллада, рапсодия, а также симфонии, сонаты, концерты. Возрождение некоторых принципов старинных жанров и форм эпохи барокко – пассакалия, concerto grosso, органная хоральная прелюдия, полифонический цикл прелюдия-фуга). Самым ярким примером использования барочных принципов является трагический финал 4-й симфонии.

Классические черты в творчестве Брамса. Классическое начало ощущается у Брамса и в ясности тематизма, опирающегося на обобщенные интонации (музыковеды часто упоминают о его пристрастии к интонациям терций и секст), и в стройности, пропорциональности, уравновешенности форм. Показательно, в частности, что обратившись к листовскому жанру рапсодии, Брамс придает ему более строгие, классические очертания.

Романтические истоки музыки Брамса. Во многих сочинениях Брамса господствуют драматизм и трагедийность, характерные для романтического искусства в целом. Примером тому может служить концепция 4-й симфонии: движение мысли идет в ней как бы в обратном направлении по сравнению с бетховенскими – «от света – к мраку», к трагической катастрофе финала.В музыке Брамса есть [типичные черты романтизма](http://musike.ru/index.php?id=48) – эмоциональная порывистость, внимание к душевному миру человека, господство лирического начала.Лирика характеризует весь творческий облик Брамса.При этом лирика Брамса отличается удивительной емкостью, нередко она вбирает в себя и жанровость, и эпические, повествовательные элементы.

Брамс и музыкальный фольклор. Подобно многим романтикам Брамс питал огромный **интерес к фольклору**. Как ни один из современных ему немецких композиторов, он глубоко и вдумчиво изучал фольклор. С 24 лет и до конца жизни Брамс обрабатывал немецкие народные песни и пропагандировал их в качестве руководителя руководителя хоровой капеллы. Не случайны слова композитора: «Народная песня – мой идеал». Проведя половину жизни в Вене, т.е. в центре многонациональной страны, Брамс прекрасно знал и любил фольклор самых разных народов. Он часто сочинял на переводы из славянской (чешской, словацкой, сербской, моравской), итальянской, шотландской, венгерской народной поэзии. Восхищаясь венгерской народной музыкой, композитор создал замечательные **«Венгерские танцы»** для фортепиано в 4 руки (они существуют в различных переложениях). Четыре симфонии Брамса относят к высшим достижениям послебетховенского симфонизма, наряду с симфониями Шуберта. По своему значению не уступают симфониям его концерты – 2 фортепианных, 1 скрипичный и 1 двойной (для скрипки и виолончели).Богато и разнообразно вокальное творчество: 200 песен, вокальные ансамбли, разнообразные хоровые сочинения (с сопровождением и a capella), вокально-симфонические произведения, среди которых выделяется «Немецкий реквием».Та же широта интересов наблюдается в камерно-инструментальной области: здесь и разнообразнейшие по составу камерные ансамбли, и фортепианная музыка..

2. Составить тезисный конспект по учебнику «МЛЗС»,вып.4, М.,1982, стр.301–311.