20.04.2020

Музыкальная литература (зарубежная)

Т1

Лазария Н.В.

Тема: Опера «Свадьба Фигаро» Моцарта

План работы:

1. Читать лекцию

2. Слушать музыкальные номера, указанные в лекции, по фонохрестоматии

3. Смотреть фильм – оперу «Свадьба Фигаро»

Опера «Свадьба Фигаро» (1785 -1786)

4 действия, опера-буффа.

В основе оперы одноименная комедия Пьера Огюста де Бомарше (вторая часть трилогии[[1]](#footnote-1)). Либретто на итальянском языке создал Лоренцо Да Понте. Пьеса Бомарше была революционной для своего времени, она считалась политически опасной, поэтому была запрещена. Ведь слуги в этом произведении были показаны более находчивыми, сообразительными и даже благородными, чем их хозяева-аристократы. Во времена, когда назревала Французская революция (1789) это пугало. *Слуги осыпают побоями своего хозяина-аристократа, игнорируют его, как считалось исконное, право первой ночи (droit du seigneur — право господина на первую ночь со служанкой, отдаваемой замуж за своего же слугу), и, в конце концов, заставляют его просить прощение.* Поэтому Моцарт многим рисковал, когда писал оперу на этот сюжет. Сгладил политически острые моменты сатиры либреттист, и в итоге цензура разрешила спектакль к постановке. Основная идея произведения поменялась. Главная идея Бомарше заключалась в том, что «все решает только ум один», а не социальное положение, а идея произведения Да Понте и Моцарта заключалась в прославлении «любви и верности». Таким образом, произведение из сатирического превратилось в лирическое.

Опера была поставлена в Праге в 1786, где имела огромный успех. После такого успеха Моцарту поступили заказы и на другие оперы («Дон Жуан» 1787, опера серия «Милосердие Тита»1791).

Жанр оперы – традиционная опера-буффа. Структура оперы: 2 акта с кульминациями в конце действий (в современных постановках 4 действия).

Большая роль отводится ансамблям (из 28 номеров 12 ансамблей, 14 арий, 2 хора), именно они движут действие вперед.

Речитативы в основном secco (только 4 accompaniato: перед арией графини, второй перед арией графа, третий перед арией Сюзанны, когда она предстает в облике графини, четвертый перед последней арией Фигаро).

Амплуа (специализация актера на исполнение, сходных по своему типу ролей, имеющих объединяющее название[[2]](#footnote-2)): Фигаро – находчивый слуга (высокий бас или баритон), Сюзанна – субретка (сопрано), Керубино – мальчик-паж, травести, то есть роль молодого юноши исполняет женщина (меццо-сопрано), Антонио – садовник (бас буффо), Дон Базилио – учитель пения (характерный тенор[[3]](#footnote-3)), Марцелина – комическая старуха (меццо-сопрано), Барбарина – субретка, воспитанница (сопрано), Дон Курцио – судья-заика (характерный тенор).

Но в опере есть и амплуа, выходящие за границы комической оперы: Граф Альмавива – герой (баритон), графиня Розина – лирическая героиня (сопрано).

Драматургия оперы. В основе сюжета лежит многоуровневая интрига.

Фигаро Граф Графиня

Марцелина Сюзанна Керубино

Все более проступает драматическое начало и кульминация в конце второго действия.

Жанр оперы обозначен drama giocoso (веселый спектакль), а у Да Понте comedia per musica.

Анализ.

♪ Увертюра - Ре мажор, темп presto, который показывает суматоху, стремительную смену событий, тем самым оправдывая название «Безумный день или женитьба Фигаро». Форма сонатная без разработки с кодой. В увертюре нет музыкальных тем из оперы. В безостановочном движении увертюры потоком струятся разные образы.

Уже в Г.П - в Ре мажоре - 3 элемента. Первый - пианиссимо (как бы издалека) - шорох, бег - легкие извилистые унисонные пассажи восьмыми у струнных в очень быстром темпе - создается атмосфера легкой таинственности, словно обещание чего-то интригующего и увлекательного. Второй элемент – пиано - с маршевой ритмикой и фанфарными мелодическими оборотами у духовых. Однако это не марш, его жанровые черты сглажены. Третий элемент - на форте вступает весь оркестр - нисходящий бравурный, "рыцарственный" мотив.

С.П состоит из 2-х разных тем. В первой слышны "гневные реплики" (аккорды форте), чередующиеся с "убегающими" нисходящими пассажами (пиано). Вторая построена на энергичном ритме (мотив из 3-х четвертей)- четверть в затакте - 2 четверти и пауза.

П.П - Ля мажор. В ней 3 элемента. Первый - нежно-настойчивая интонация восходящей малой секунды. Второй - утвердительный взлет к тоническому звуку второй октавы (итальянский мотив со шлейфером). Третий - ласково-успокаивающие обороты гобоя. Сначала эта капризная побочная тема вызывает возбужденное, резкое продолжение в tutti оркестра. Впервые появляется минорный лад. Растет эмоциональная напряженность. Конец побочной партии - настойчиво повторяющаяся фраза в низком регистре, сопровождаемая tremolo скрипок - звучит очень взволнованно. Мелодия передается скрипкам и преображается в робкую, умоляющую. Наступает "критический момент", который без борьбы переходит в "просветление"

З.П. - Ля мажоре. Это самая певучая из всех тем увертюры. Она полна задушевного чувства счастья. Вслед за ней под резкие удары доминантсептаккорда возобновляется прежний стремительный круговорот.

Реприза. ГТ и ПТ проходят в Ре мажоре (без СП), З.Т

В большой коде основное настроение еще раз достигает небывалой высоты. Здесь появляется единственное, но очень действенное крещендо мангеймского типа. Нагнетание сменяется могучей разрядкой - здесь в полную мощь раскрывается мотив из 3-х четвертей (из связующей партии). Многократные повторения отдельных тематических элементов "не дают расстаться" с этим воплощением кипучей жизнерадостности. Шумные фанфары завершают увертюру.

I действие. В доме графа Альмавивы готовится свадьба его камердинера Фигаро, который когда-то помог ему жениться на графине Розине (сюжет
"Севильского цирюльника"), и камеристки графини — Сюзанны. Действие начинается в одной из комнат замка Альмавивы, которую Граф отдал
молодоженам. Фигаро обмеряет комнату, а Сюзанна, прихорашиваясь, кокетничает в новой шляпке **(№ 1 Первый дуэт Фигаро и Сюзанны «Как только графиня»)**. Во втором дуэте **(№ 2)** выясняется, что Граф, давно охладевший к своей супруге, ухаживает за Сюзанной.

Два дуэта у одних и тех же героев, следующих друг за другом– совсем нетипично. В дуэтах дается первая характеристика героев. Для Фигаро характерны – пунктир, широкие скачки в мелодии, бравурность, черты марша. Для Сюзанны – грациозность, плавность, но без изысканности, лирическое простодушие.

Находчивый Фигаро решает "подыграть" барину и провести его

♪ **№3** **Каватина[[4]](#footnote-4) Фигаро** **«Если захочет барин попрыгать»** Фа мажор

Если захочет барин попрыгать,
Если захочет барин попрыгать,
Я подыграю гитарой ему
Я подыграю гитарой ему, да -
Пусть пляшет он, да, пусть пляшет он.

В этой науке я упражнялся, -
пляске я стану графа учить!
В этой науке я упражнялся, -
пляске я стану графа учить, да,
графа учить, да, графа учить, да, графа учить.

Да, я плясать готов учить его,
Но тише, тише, тише, тише, тише, тише, тише!
Нужно скрываться и притворяться, ловко хитрить!

Там смелой шуткой, новой погудкой,
Тут кулаками, там тумаками,
Но осторожным надобно быть, да, надо быть.
Там смелой шуткой, новой погудкой,
Тут кулаками, там тумаками,
Но осторожным здесь надобно быть,
Но осторожным надо мне тут быть,
Но осторожным мне надобно быть,да,
Да, осторожным надо быть!

Если захочет барин попрыгать,
Если захочет барин попрыгать,
Я подыграю гитарой ему
Я подыграю гитарой ему, да -
Пусть пляшет он, да, пусть пляшет он.

Бомарше так характеризует Фигаро: "...ум в сочетаниии с весёлостью и острословием...".

Форма каватины 3-х частная с усеченной репризой.

В крайних частях (А) - размер 3/4 и темп Allegretto. Каватина звучит сразу после того, как Сюзанна сообщила своему жениху, что граф стал преследовать её ухаживаниями. В связи с этим Фигаро насмешливо напевает мелодию в движении менуэта - галантного великосветского танца, как бы передразнивая графа. Сопровождение оркестра "изображает" игру на гитаре - pizzicato струнных. Фигаро предстает услужливым слугой. Тональность фа мажор – пасторальная, золотой ход валторн, жанр галантного менуэта – Фигаро не так прост.

В среднем разделе (В) - сдержанное движение сменяется стремительным (темп Presto). Изящная 3-х дольная мелодия - напористой 2-х дольной, галантная изысканность менуэтных фраз - комической скороговоркой (Фигаро поет басом буфа), сдержанные интонации в мелодии, небольшой диапазон (за исключением верхнего "фа") сменяются широкими, размашистыми интонациями в более низкой тесситуре. Здесь Фигаро "сбрасывает маску" графа и решительно высказывает намерение, во что бы то ни стало воспрепятствовать коварным замыслам своего господина.

В репризе Фигаро берет себя в руки.

№4 Ария Бартоло **«Месть» –** ария мести. D dur, тираты. Мечтает отомстить Фигаро за то, что он когда-то помешал ему жениться на Розине. Ария не связана с действием – вставной номер.

№5 Дуэт Марцелины и Сюзанны

После ухода Бартоло и Марцелины к Сюзанне приходит крестник Графини юный паж Керубино, влюбленный во всех женщин замка. В пылких восторженных выражениях он повествует Сюзанне о переполняющем его чувстве любви

♪ №6 Ария Керубино «**Рассказать, объяснить не могу я».**

Рассказать, объяснить не могу я,
как волнуюсь, страдаю, тоскуя
сердце бьётся во мне, изнывает,
и огнём разливается кровь!

Если вижу я женщину, - странно!-
Я и рад, и боюсь несказанно;
Речь моя на устах застывает,
И томлюсь я, и томлюсь я от слова "любовь"!

Рассказать, объяснить не могу я,
как волнуюсь, страдаю, тоскуя
сердце бьётся во мне, изнывает,
и огнём разливается кровь!

Всё о любви мечтаю,
Тайны мои вверяю
Цветам, ручьям, долинам
Горам, лесам, ложбинам
И ветру поручаю те чувства, что скрываю,
Вдаль унести с собой,
Вдаль унести с собой!

Всё о любви мечтаю,
Тайны мои вверяю
Цветам, ручьям, долинам
Горам, лесам, ложбинам
И ветру поручаю те чувства, что скрываю,
Вдаль унести с собой,
Вдаль унести с собой!

Всегда, - и днем, и ночью,-
Всегда, - и днем, и ночью,-
шепчу слова любви
вечно слова любви.

Бомарше так характеризует Керубино: "...прелестный шалун: беспокойное и смутное желание - вот основа его характера". Партию Керубино исполняет низкий женский голос - меццо-сопрано.

Тональность Es dur - в этой опере тональность любви (в ней же написана ария графини Розины "Бог любви, сжалься"). Темп Allegro vivace. Форма 3-х частная репризная (или 5-тичастное рондо с кодой). Оркестр начинает рисовать смутное волнение юноши. На этом фоне стремительно летит вокальный голос в ритме анапеста (стихотворная форма, сильная доля которой в конце).

Мелодия 1 темы Non so piu cosa son, cosa faccio складывается из непрерывных подъёмов и спадов, порывов и угасаний. Концы строк выделяются внезапным forte с интонацией вздоха. Здесь рисуется душевное состояние, когда дыхание перехватывается волнением.

2 тема Solo ai nomi d'amor di diletto выражает муки любви с помощью хроматизмов и больших пауз.

Далее повторяются текст и музыка 1 темы Non so piu cosa son, cosa faccio.

Затем на слова Parlo d'amor vegliando начинается огромная кода. В ней пейзаж и чувство сливаются воедино. Оркестр рисует пейзаж, о котором говорят слова. Ария заканчивается лихорадочным порывом Parlo d'amor con me.

За дверью слышится голос Графа. В то время как Керубино прячется за кресло, а Граф начинает ухаживать за Сюзанной, появляется с новыми сплетнями Базилио. Граф, занимает место Керубино за креслом, в то время как паж спрятался в кресле. Базилио говорит Сюзанне о том, что Керубино неравнодушен к Графине. Разгневанный Граф выходит из своего укрытия. Базилио подобострастно извиняется, а Сюзанна, чем-то накрывшая Керубино, очень взволнована. Но все же Граф обнаруживает пажа и приказывает ему немедленно отправляться в полк.

1. В трилогии Бомарше показаны одни и те же герои в молодости, зрелости и пожилом возрасте. Первая часть «Севильский цирюльник», вторая часть «Безумный день или Женитьба Фигаро», 3 часть «Преступная мать». [↑](#footnote-ref-1)
2. Например, герой-любовник (роли юношей, молодых мужчин, обладающих красотой, умом, благородством, любящих или являющихся предметом любви), [травести](http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/140664/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8) (роли юношей, мальчиков, подростков, исполняемые женщинами). Еще: тиран, благородный отец, [инженю](http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/90589/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8E) (т. е. наивная девушка), грандкокет (кокетка), прима донна и т.д. Возникновению амплуа содействовали процесс перехода из пьесы в пьесу однородных персонажей, а так же утверждение исполнительской традиции, ограничивающей возможность индивидуальной трактовки роли. В результате приёмы игры канонизировались применительно к изображаемым типам. [↑](#footnote-ref-2)
3. Голос, предназначенный для исполнения партий бытового, комедийного плана, с ярко выраженным характерным тембром. [↑](#footnote-ref-3)
4. Каватина – выходная ария героя. [↑](#footnote-ref-4)