

Музыка

7 класс

05.05.22

Тема урока: Рок-опера «Юнона и Авось»

Цель урока: Продолжить знакомство с миром музыкального театра на примере жанра рок-оперы в отечественном музыкальном искусстве- «Юнона и Авось» композитора А. Рыбникова

1.Изучение нового материала

Рок-опера соединяет в себе две формы зрелищного искусства: театра – как драматического действия, в котором поднимаются сложные жизненные проблемы, и музыки развлекательной, рассчитанной на массового слушателя.

Вслед за грандиозным успехом произведения Э. Л. Уэббера «Иисус Христос – Суперзвезда» рок-оперы заняли прочное место на сценах музыкальных театров всего мира. Сочинения в этом жанре появились и в нашей стране. Мелодии из рок-опер Александра Журбина, Эдуарда Артемьева, Алексея Рыбникова звучат на российской концертной эстраде, по ним снимаются фильмы, ставятся музыкальные спектакли. В произведениях этих композиторов тесно переплетены традиции отечественной классики и различные направления рок-культуры. Злободневные вопросы современности в них перекликаются с символизмом древних мифов, историей и литературой, религией и философией...

«Юнона и Авось» - это первая и самая известная рок-опера на российской сцене. Её авторы – композитор **Алексей Рыбников** и поэт **Андрей Вознесенский**. В постановке танцевальных номеров спектакля принимал участие известный балетмейстер **Владимир Васильев**.

Премьера «Юноны и Авось» в начале 80-х годов XX века стала заметным событием в музыкальной культуре нашей страны. С тех пор вот уже несколько десятилетий постановка режиссёра Марка Захарова, успешно идёт на подмостках Московского театра имени Ленинского комсомола (Театр «Ленком»).

Алексей Рыбников учился композиторскому искусству у А. И. Хачатуряна, воспитавшего в своём ученике свободу художественного мышления. В его мелодиях часто слышались непривычные для советских композиторов того времени отголоски «западного рока». Но в многочисленных интервью композитор подчеркивал, что в случае «Юноны и Авось» речь идёт не о копировании западных образцов, а о феномене русского искусства. В этом произведении композитору удалось соединить традиции русской духовной музыки, элементы фольклора, популярной «городской» культуры и классической оперы.

Впервые в этой рок-опере прозвучала церковная музыка, обогащённая звуками синтезаторов. Причем православные молитвы в соответствии с сюжетом сочетались с католическими песнопениями. У Рыбникова получился настоящий диалог культур, в котором пересеклась православная духовность с миром западной цивилизации.

В основу либретто рок-оперы «Юнона и Авось» легла поэма Андрея Вознесенского. В ней повествуется о любви русского путешественника Николая Резанова и юной Кончиты Аргуэлья – дочери испанского коменданта Сан-Франциско. История

большой любви, для которой нет преград и расстояний, переплетается с темами искренней веры и верности Отечеству.

Граф Николай Резанов – реальное историческое лицо. Это выдающийся русский путешественник, государственный деятель и патриот Отчизны. Вознесенский показывает нам главного героя человеком чести, ищущим смысл жизни, мечтающим о высоких идеалах. Николай Петрович решает посвятить свою жизнь служению Отечеству, и намерен пуститься в дальнейшее плавание. Он надеется установить торговые отношения с далекой Америкой. Веря лишь в русское «авось», он пишет многочисленные прошения государю императору. Граф предлагает направить корабли к берегам другого континента для упрочения славы и мощи России. И, наконец, получает высочайшее соизволение.

Преодолев океанские просторы, на двух шхунах: «Юнона», название которой посвящено древнеримской богине материнства и семьи, и «Авось» – граф Резанов пришвартовывается у берегов Калифорнии. (Реальное путешествие состоялось в 1806 году. В это время Калифорния была испанской колонией. И в опере многие диалоги звучат на испанском языке...). По случаю шестнадцатилетия дочери коменданта Сан-Франциско здесь готовится бал. Сорокалетний мореплаватель – в числе почётных гостей. Он приглашает на танец юную Кончиту, и любовь с первого взгляда вспыхивает между ними. Это – переломный момент в опере.

После обручения с Кончитой Резанов спешит в Россию за разрешением жениться на католичке. Но на обратном пути он заболевает и умирает от сильной простуды.

Композиция спектакля стройна и логически последовательна. Рок-опера состоит из Пролога, трёх основных частей и Эпилога. Части называются «Россия», «Америка», «Возвращение».

В Прологе главенствует молитвенное начало, пение плакальщиц, погребальный колокольный звон, элементы знаменного распева. Уже здесь прозвучит первый раз лирическая тема «Ты меня никогда не забудешь» и монолог Резанова в виде свободного речитатива, декламации.

Во II части задействованы иные интонационные пласты.

Простая, бесхитростная тема **«Белый шиповник»** напоминает песни средневековых трубадуров, мелодии времён рыцарских замков и турниров за любовь прекрасной дамы. Но там, где расцветает любовь – рождается и ревность. Жених Кончиты не в силах помешать происходящему... Экспрессия рока в полную мощь выливается в сцене его дуэли с графом.

2.Слушание фрагментов рок-оперы.Слушание ромansa

https://vk.com/video85193242_171089856

Лирическая кульминация спектакля заставляет вспомнить жанр русского ромansa. Словно предчувствуя неотвратимость расставания, герои исполняют пронзительно-проникновенный дуэт **«Ты меня никогда не забудешь»**.

Слушание дуэта

https://vk.com/video20957424_162631501

В III части возвращаются молитвенные интонации и вновь звучит исступлённый монолог главного героя.

«Боже, почему я должен умереть?» - вопрошает Иисус в рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Л. Уэббера.

«Когда ж взойдет, Господь, что Ты посеял?» - вторит ему граф Резанов.

Крик души о смысле жизни...

Ответом на него становится финальный хор «Аллилуйя» - как символ великой любви, знак обретения того, ради чего действительно стоит жить. Эпилог оперы-мистерии «Аллилуйя» – музыкальное пиршество прекрасных мелодических линий. Сольные фразы подхватывают хор и оркестр: «Аллилуйя, любви, Аллилуйя...»

Благодаря символичным мизансценам, особой эстетике сценического пространства рок-опера «Юнона и Авось» напоминает об операх-мистериях эпохи модерн, о блестящих оперных проектах В. Э. Мейерхольда, музыкально-драматических спектаклях театра В. Ф. Комиссаржевской. Режиссёру Марку Захарову удалось соединить воедино великолепную игру и пение актеров, изысканную, символичную пластику, светомузыку и пиротехнические эффекты. «Юнона и Авось» - удивительное сочетание традиций западной рок-музыки, русских церковных песнопений и поэтического гимна любви.

3. Домашнее задание. Посмотрите презентации, прочитайте материал. Ответьте на вопросы и выполните задания

1. Запишите понятие рок-оперы
2. Послушайте песню-романс «Ты меня никогда не забудешь». Какой характер песни?
3. Каким жанрам наиболее близка рок-опера?

- Опера
- Балет
- Мюзикл
- Оперетта
- Кантата

4. Рок-опера это:

- Опера трагедийного содержания.

- Музыкально-сценический жанр, сочетающий основные признаки оперы и стиля рок-музыки.

- Музыкально-сценический жанр, не имеющий общих черт с оперой, развивающийся по своему собственному пути и соответствующий стилю рок-музыки.

5. Ниже перечислены названия некоторых знакомых вам музыкально-сценических произведений. Найдите среди них рок-оперы и подчеркните их названия.

- «Иван Сусанин»

- «Золушка»

- «Спящая красавица»

- «Анюта»

- «Иисус Христос - Суперзвезда»

- «Кошки»

- «Юнона и Авось».

6. Композитор – создатель рок-оперы «Юнона и Авось»:

- Александр Журбин

- Эдуард Артемьев

- Алексей Рыбников

7. Кто из отечественных поэтов является автором поэмы, которая легла в основу либретто рок-оперы «Юнона и Авось»?

- Евгений Евтушенко

- Андрей Вознесенский

- Роберт Рождественский

8. В каком году состоялось реальное путешествие, ставшее основой сюжета рок-оперы «Юнона и Авось»?
9. В какую страну хотел проложить путь граф Николай Петрович Резанов?
10. На каком иностранном языке звучат многие номера рок-оперы «Юнона и Авось»?
11. Сколько действий в рок-опере «Юнона и Авось»? Как они называются?
12. В каком действии звучит песня «Белый шиповник»?
13. На сцене какого театра была впервые поставлена рок-опера «Юнона и Авось»?

4.Итог урока:

Рок опера - музыкально-театральный жанр, который соединил в себе традиции классической оперы и новаторство современных композиторов и исполнителей.