

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ П.І.ЧАЙКОВСЬКОГО

ОПЕРНА ТВОРЧІСТЬ ДЖУЗЕППЕ ВЕРДІ
(СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ОПЕРНО-СИМФОНІЧНЕ ДИРИГУВАННЯ»)
СПЕЦКУРС

Берлад Марії Іванівної

Здобувача ступеня доктора мистецтва

Кафедри оперно-симфонічного диригування

Творчий керівник —

Народний артист України, професор,

Здоренко Віктор Михайлович

Науковий консультант —

Народна артистка України, Кандидатка мистецтвознавства, доцентка,

Ткач Юлія Сергіївна

Київ — 2025

ПЛАН

- I. Біографія Дж.Верді: історіографія, періодика життя і творчості.
Формування композиторського стилю.
- II. Етика вокального та оркестрового стилю.
- III. Інтерпретаційні втілення опер Дж.Верді.
- IV. Перелік рекомендованої літератури.

I. Біографія Дж.Верді: історіографія, періодика життя і творчості. Формування композиторського стилю.

1. Біографічні етапи – дитинство, навчання, перші твори, розквіт творчої манери, становлення власного композиторського стилю, на вершині слави, зрілість, геніальність оперної спадщини.
2. Особисті трагедії та їх вплив на творчість.
3. Співпраця композитора з лібретистами, театрами, цензурою.
4. Революції в Італії першої половини XIX століття, Рісорджименто.
5. Стан оперного театру другої половини XIX століття в Італії і в Європі.
6. Національна ідея та народність музики Дж.Верді.
7. Драматургія, персонажі, вокальні образи.
8. Продовження традицій італійської композиторської школи, новаторство у гармонії, оркестровці.
9. Соціальні мотиви - передвісники веристської опери.
10. Оперна спадщина Дж.Верді.

II. Етика вокального та оркестрового стилю.

1. Бельканто і новий «вердіївський» стиль співу.
2. Класифікація голосів у головних партіях опер Дж.Верді – колоратурне, ліричне, драматичне сопрано; меццосопрано; контральто; ліричний, драматичний тенор; «вердіївський» баритон; бас-профундо.
3. Світові оперні співаки першої половини XX століття, чий спів вважається «еталонним» у виконанні оперної музики Дж.Верді.
4. Видатні оперні виконавці другої половини XX століття.
5. Опері Дж.Верді у виконанні сучасних співаків. Вокальні «втрати» і досягнення.
6. Структура оперних партитур Дж.Верді. Співвідношення вокальної партії і оркестрового акомпанементу.

7. Увертюра та оперне Інтермецо – як окремі концертні твори.
8. Драматургія багатоплановість сцен – нововведення Дж.Верді.
9. Хор – як персонаж опери.
10. Визначення темпових зон, агогіки, динаміки у партитурах композитора.

III. Інтерпретаційні втілення опер Дж.Верді.

1. Композиторська інтерпретація.
2. Листи, періодика, спогади перших виконавців про формування «вердіївського» стилю виконання.
3. Виконавська інтерпретація оперних арій співаками – сучасниками Дж.Верді.
4. Видатні постановки першої половини ХХ століття.
5. Кінематографічні адаптації опер.
6. Еволюція виконання оперної музики другої половини ХХ століття.
7. Сучасні режисерські інтерпретації опер.
8. Диригентські інтерпретації у концертних виконаннях опер.
9. Концертний оперний репертуар сучасних співаків.
10. Опері Дж.Верді на сценах українських театрів.

IV. Перелік рекомендованої літератури.

1. Авраменко Є.Б. Тембр-амплуа як інструмент вираження оперного «голособразу» (на прикладі драматичного тенора) // *Музичне мистецтво і культура. Випуск 30 книга 1*. 2020 С. 89-95.
2. Гмиря Б.Р. Статті, листи, спогади / за ред. В. С. Буряка. Київ: Музична Україна, 1975. 432 с.
3. Варварцев М.М. Між музикою і політикою: опери Верді в Україні (ХІХст.). *Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвід. зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т іст. України*. Київ, 2015. Вип. 24. С.109-125.
4. Гнидь Б. П. Історія вокального мистецтва. Київ : НМАУ, 1997. 320 с.
5. Іванова І.Л., Куколь Г.В., Черкашина М.Р. Історія опери. Західна Європа. ХVІІ–ХІХ століття : навч. посібник за ред. М.Р. Черкашиної. Київ : Заповіт, 1998. 384с.
6. Кабка Н. М. Дискурс особових текстів діячів вокальної культури у мистецькому середовищі України 1950–1970 х років: автореф. дис. канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01. *Теорія та історія культури. Ін-т проблем сучасного мистецтва*. Київ : НАМУ, 2015. 18 с.
7. Корній Л. П., Сюта Б. О. Українська музична культура. Погляд крізь віки. Київ: Музична Україна, 2014. 592 с.
8. Москаленко В.Г. Лекції з музичної інтерпретації: навч. посіб. Київ, 2013. 271с.
9. Нескоромна А.О. Сучасні режисерські методи інтерпретації класичної опери. Магістерська робота. Харків, 2021. URL: <http://195.20.96.242:5028> (дата звернення: 20.12.2024)
10. Черкашина-Губаренко М.Р. Оперний театр у мінливому просторі. Харків: Акта, 2015. 392 с.
11. Шуляр О.Д. Монографія: Історія вокального мистецтва. Івано-Франківськ, 2014. С 100