ONLINE JOURNAL
E-ISSN:3060-5490

INSTITUTE OF UZBEK NATIONAL
MUSICAL ART NAMED AFTER YUNUS RAJABI

Milliy Madaniyat Jurnali - Журнал Национальной Культуры

Journal of national CULTURE

Received: 18.05.2025 · Accepted: 20.07.2025 · Published: 31.08.2025
DOI: https://doi.org/10.64681/49rxtw89

ilmiy uslubiy jurnali – научно-методический журнал – research and methodological journal

Institute of Uzbek National Musical Art named after Yunus Rajabi
JOURNAL OF NATIONAL CULTURE, 1(4), 2025
www.jnculture.uz

Опера: ценность первого театрального впечатления

(Opera: The Value of a First Theatrical Experience)

Sayyodakhon Nartadjiyeva

The State Philharmonic of Uzbekistan, 100017, Alisher Navoi, 2B
Uzbekistan/Tashkent
E-mail: sayyodochka@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена феномену оперы как уникальной формы синтетического искусства, в которой гармонично сочетаются музыка, театр, поэзия, драматическое действие и сила человеческого голоса. Автор рассматривает истоки и историческое значение оперного жанра, прослеживая его роль в культурном развитии человечества, а также подчеркивает глубокое эмоциональное воздействие оперы на зрителя. Особое внимание уделяется силе живого исполнения: неусиленный микрофоном голос оперного певца в сопровождении полного оркестра способен глубоко проникать в душу человека и вызывать несравненные переживания. Отмечается и то, как опера расширяет горизонты личного восприятия, формируя эмпатию, эмоциональную глубину и рефлексию, способствуя развитию культурного вкуса и обогащению духовного мира личности. Подчеркивается, что посещение хотя бы одного оперного спектакля в жизни может стать не только знакомством с жанром, но и мощным духовным опытом. Такое соприкосновение имеет потенциал преобразить восприятие искусства и дать ощущение сопричастности к вечным человеческим ценностям, что подчеркивает неизменную актуальность оперы в современном мире.

Ключевые слова: опера, классическая музыка, живое исполнение, вокальное искусство, культурное наследие, эмоциональное воздействие, человеческий голос.

Abstract

This article is devoted to the phenomenon of opera as a unique form of synthetic art, in which music, theater, poetry, dramatic action, and the power of the human voice are harmoniously combined. The author examines the origins and historical significance of the operatic genre, tracing its role in the cultural development of humanity, while also emphasizing the profound emotional impact that opera has on audiences. Particular attention is given to the unique power of live performance: the unamplified voice of an opera singer, accompanied by a full

orchestra, has the ability to penetrate deeply into the human soul and evoke incomparable feelings. The text also explores how opera broadens the horizons of personal perception, fostering empathy, emotional depth, and reflection, while shaping cultural taste and enriching the individual's spiritual world. It is emphasized that attending at least one opera performance in one's lifetime constitutes not merely an introduction to the genre but also a powerful spiritual experience. Such an encounter has the potential to transform one's perception of art and to offer a sense of connection to timeless human values, thereby highlighting opera's enduring relevance in the modern world.

Keywords: opera, classical music, live performance, vocal art, cultural heritage, emotional impact, human voice.

Annotatsiya

Maqola opera fenomeniga bag‘ishlangan bo‘lib, u musiqa, teatr, poeziya, dramatik harakat va inson ovozining qudrati uyg‘unlashgan o‘ziga xos sintetik san’at shakli sifatida yoritiladi. Unda opera janrining ildizlari va tarixiy ahamiyati, insoniyat madaniy rivojlanishidagi o‘rni hamda tomoshabinga ko‘rsatadigan chuqur hissiy ta’siri ko‘rib chiqilgan. Operaning shaxsiy idrok ufqlarini kengaytirishi, hamdardlikni, emotsional chuqurlikni va tafakkurni shakllantirishi, madaniy didni rivojlantirib, shaxsning ma’naviy olamini boyitishi ham alohida qayd etiladi. Ta’kidlanishicha, hayotda kamida bir marta opera spektakliga tashrif buyurish nafaqat janr bilan tanishish, balki kuchli ma’naviy tajriba bo‘lishi mumkin. Bunday uchrashuv san’atni idrok etishni tubdan o‘zgartirishi va abadiy insoniy qadriyatlarga daxldorlik hissini berishi, operaning zamonaviy dunyodagi doimiy dolzarbligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: opera, klassik musiqa, jonli ijro, vokal san’ati, madaniy meros, hissiy ta’sir, inson ovozi.

Когда мы слышим слово «опера», у многих в воображении возникают громкоголосые певцы, строгие театральные залы, люди в вечерних платьях и смокингах, длинные спектакли на непонятных языках. Для кого-то опера кажется скучным, слишком «элитарным» или даже устаревшим видом искусства. Но стоит хотя бы однажды оказаться в зале оперного театра, чтобы понять: опера – это не просто музыка и пение, это целый мир, соединяющий в себе драму, оркестр, декорации, костюмы и, самое главное, живой человеческий голос в его невероятной мощи и красоте.

Опера – это искусство, которое не может оставить равнодушным человека, способного сопереживать, любить, беречь чувства. Она трогает до глубины души, заставляет смеяться, плакать и переживать. Некоторые люди находят себя в оперных персонажах. И переживают судьбу героев словно свою собственную. Именно поэтому хотя бы раз в жизни стоит подарить себе возможность услышать оперу вживую.

Опера существует уже более четырёхсот лет [2; 3]. Первые произведения этого жанра появились в Италии в конце XVI века. Опера объединила в себе церковное песнопение, симфоническую музыку, актерское мастерство, танцы, декорации, искусство грима, перевоплощение и поэзию. С тех пор она распространилась по всему миру, вдохновляя и композиторов, и зрителей. В каждом времени опера была зеркалом общества: через неё люди выражали свои мечты, страсти, боль и надежды.

Посещение спектаклей — это возможность прикоснуться к истории других людей. Мы слышим музыку, которую слушали люди сотни лет назад. Мы видим те же сюжеты, которые волновали сердца королей и простого народа, философов, поэтов, музыкантов и влюблённых. Вы можете прочитать книгу, посмотреть фильм, послушать музыку по своему вкусу или посетить выставку живописи, но в театре оперы и балета всё это предстает объединённым в одном спектакле. Перед вашими глазами оживает та картина, которую вы видели в галерее в самых ярких красках, прозвучит живой голос в сопровождении целого оркестра, и всё это будет происходить с профессиональной игрой актеров на сцене.

Ни одна колонка, ни наушники не способны передать то, что делает живой человеческий голос. Певцы обучаются десятилетиями, чтобы их голос мог звучать над оркестром без микрофона, заполняя огромный зал. Это большой труд, годы тренировок и репетиций, постоянство и верность своему выбору.

Это уникальное чувство, когда голос певца буквально проникает внутрь, заставляет тело вибрировать вместе со звуком [1]. Даже если слова непонятны, ведь опера часто исполняется на иностранных языках. Мелодия речи, её ритм и интонации создают особую атмосферу. Это как слушать стихотворение на языке, которого вы не знаете, но всё же ощущать его красоту.

Эмоции ощущаются настолько ясно, что перевод становится ненужным. Певец через голос передает свои эмоции и чувства, он не сможет тронуть сердца, не переживая чувства своего героя. Это очень важный момент в опере.

Опера — это не просто музыка. Это драма и жизнь. Истории в спектаклях часто рассказывают о любви и ревности, предательстве и дружбе, победах и трагедиях, об отношениях отца к сыну или к дочке и наоборот, о добре, о том, на что готовы влюбленные ради своих чувств.

Сцена смерти Мими в «Богеме» Пуччини способна вызвать слёзы даже у самого сдержанного зрителя [7]. Торжественная музыка «Травиаты» Верди дарит ощущение праздника, а гнев Кармен в одноимённой опере Бизе — это вулкан страстей. А сцена смерти Джильды ради своего любимого Герцога в опере «Риголетто» Верди, вызывает бурю противоречивых эмоций.

Эти эмоции невозможно испытать, просто слушая запись. Вживую они достигают другого уровня: зрительный зал наполняется энергией, объединяющей всех присутствующих. В зале театра музыка окутывает со всех сторон, не давая возможности отвлечься от происходящего.

Опера — это синтез, который поражает своей полнотой [5; 9].

Опера учит чувствовать глубже. Она помогает взглянуть на жизнь под другим углом. Через музыку мы учимся сопереживать, понимать чужую боль и радость.

Кроме того, знакомство с этим видом театра расширяет культурный кругозор [6; 8]. После первого посещения спектакля люди начинают

интересоваться ариями, которые раньше слышали лишь в фильмах, в рекламах или на концертах. Бывает, что влюбляются в эту музыку и становятся постоянными посетителями оперного театра. Мир вокруг становится богаче.

Существует понятие «Современная опера». Опера – так же, как и многие другие сферы нашей жизни, приобретает новые формы и звучание.

Сегодня многие театры экспериментируют с современными постановками, декорациями, технологиями, костюмами, сценическим светом, иногда даже смешивают разные направления музыки [6; 10]. Например, классику с рок, поп, джаз, национальной, и даже с электронной музыкой.

Есть постановки, где классическая опера звучит в новых интерпретациях, что делает её ближе и понятнее современному зрителю [5]. А значит, каждый может найти что-то своё: кто-то влюбится в традиционное исполнение, а кто-то — в смелые современные проекты.

Послушать оперу хотя бы раз в жизни — значит дать себе шанс открыть новый мир. Мир, где музыка и человеческий голос сливаются воедино, чтобы рассказать вечные истории о любви, верности, ревности, надежде и силе человеческого духа.

Даже если вам кажется, что это «не ваше», попробуйте окунуться хоть раз в это замечательное перевоплощение реальности в сказку. Возможно, именно в зале оперного театра вы впервые по-настоящему ощутите силу искусства, которое заставляет сердце биться чаще, а душу — открываться новому.

Опера — это опыт, который невозможно заменить ни эстрадными концертами, ни цифровыми технологиями. Она живая, она дышит вместе с вами, она возникает и исчезает здесь и сейчас, оставляя след в памяти на всю жизнь.

Однажды услышав оперу, вы поймёте, что это не только о музыке. Это о жизни во всей её полноте — с трагедиями и радостями, со страстью и

нежностью. Опера напоминает нам, что человек способен чувствовать глубже, чем он может понимать.

И, возможно, именно это первое знакомство станет началом вашей истории — истории любви к искусству, которая будет возвращать вас в оперный театр снова и снова.

Использованная литература

1. Асафьев Б.В. *Музыкальная форма как процесс*. – Л.: Музыка, 1971.
1. Барсова И.А. *История зарубежной музыки XVII века*. – М.: Музыка, 1986.
2. Гозенпуд А.А. *История оперы в России*. – Л.: Музыка, 1965.
3. Даргомыжская Е.И. *Оперное искусство: от истоков до современности*. – М.: Наука, 2012.
4. Захаров В.Н. *Опера как синтетический вид искусства*. – М.: Искусство, 2005.
5. Розанова Н.В. *Оперный театр: традиции и современность*. – СПб.: Композитор, 2010.
6. Серов А.Н. *Избранные статьи и рецензии об опере*. – М.: Госмузиздат, 1950.
7. Taruskin, R. *The Oxford History of Western Music. Volume 2: Music in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
8. Parker, R. *The Oxford Illustrated History of Opera*. Oxford: Oxford University Press, 1994.
9. Abbate, C., and R. Parker. *A History of Opera: The Last Four Hundred Years*. London: Penguin Books, 2012.

References

1. Asaf'ev, B. *Muzykal'naya forma kak protsess* [Musical Form as a Process]. Leningrad: Muzyka, 1971. (in Russian).
2. Barsova, I. *Istoriya zarubezhnoy muzyki XVII veka* [History of Foreign Music of the 17th Century]. Moscow: Muzyka, 1986. (in Russian).
3. Gozenpud, A. *Istoriya opery v Rossii* [History of Opera in Russia]. Leningrad: Muzyka, 1965. (in Russian).
4. Dargomyzhskaya, E. *Opernoe iskusstvo: ot istokov do sovremennosti* [Opera Art: From Its Origins to the Present]. Moscow: Nauka, 2012. (in Russian).
5. Zakharov, V. *Opera kak sinteticheskiy vid iskusstva* [Opera as a Synthetic Form of Art]. Moscow: Iskusstvo, 2005. (in Russian).
6. Rozanova, N. *Opernyy teatr: traditsii i sovremennost'* [Opera Theater: Traditions and Modernity]. St. Petersburg: Kompozitor, 2010. (in Russian).
7. Serov, A. *Izbrannye stat'i i retsenzii ob opere* [Selected Articles and Reviews on Opera]. Moscow: Gosmuzizdat, 1950. (in Russian).
8. Taruskin, R. *The Oxford History of Western Music. Vol. 2: Music in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
9. Parker, R. *The Oxford Illustrated History of Opera*. Oxford: Oxford University Press, 1994.
10. Abbate, C, and Parker R. *A History of Opera: The Last Four Hundred Years*. London: Penguin Books, 2012.