

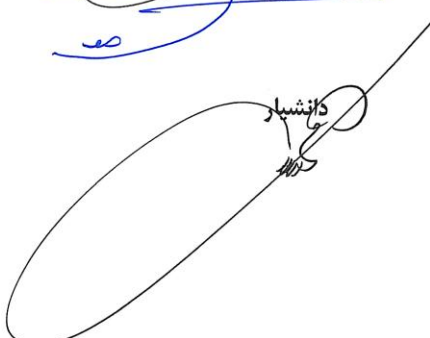

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ

تأیید اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اعضای هیئت داوران نسخه نهایی پایان نامه آقای فرید اردبیلی تحت عنوان تاریخچه اپرا و اپرت در ایران - پروژه عملی: نگارش نمایشنامه «سیاوش در آتش» را از نظر فرم و محتوی بررسی نموده و پذیرش آنرا برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد تأیید می کنند.

امضاء	رتبه علمی	نام و نام خانوادگی	اعضای هیات داوران
	استادیار	دکتر سید حبیب الله لزگی	۱- استاد راهنما
-	-	-	۲- استاد مشاور
	دانشیار	دکتر احمد کامیابی مسک	۳- استاد ناظر
	دانشیار	دکتر سید مصطفی مختاباد	۴- استاد ناظر
	استادیار	دکتر محمد جعفر یوسفیان کناری	۵- استاد ناظر
	دانشیار	دکتر سید مصطفی مختاباد	۶- نماینده تحصیلات تکمیلی

آیین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه: با عنایت به سیاست‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهش‌های علمی که تحت عناوین پایان‌نامه، رساله و طرح‌های تحقیقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد زیر را رعایت نمایند:

ماده ۱- حق نشر و تکثیر پایان‌نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می باشد ولی حقوق معنوی پدید آورندگان محفوظ خواهد بود.

ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام دانشگاه بوده و با تایید استاد راهنمای اصلی، یکی از اساتید راهنما، مشاور و یا دانشجو مسئول مکاتبات مقاله باشد. ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایان‌نامه و رساله به عهده اساتید راهنما و دانشجو می باشد.

تبصره: در مقالاتی که پس از دانش‌آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه/ رساله نیز منتشر می‌شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

ماده ۳- انتشار کتاب، نرم افزار و یا آثار ویژه (اثری هنری مانند فیلم، عکس، نقاشی و نمایشنامه) حاصل از نتایج پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرح‌های تحقیقاتی کلیه واحدهای دانشگاه اعم از دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها، پارک علم و فناوری و دیگر واحدها باید با مجوز کتبی صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و براساس آئین نامه های مصوب انجام شود.

ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته ها در جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده ۵- این آیین‌نامه در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۸۷/۴/۱ شورای پژوهشی و در تاریخ ۸۷/۴/۲۲ در هیأت رئیسه دانشگاه به تایید رسید و در جلسه مورخ ۸۷/۷/۱۵ شورای دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب در شورای دانشگاه لازم‌الاجرا است.

«اینجانب، فرید ابراهیم، دانشجوی رشته ادبیات - خاثر، ورودی سال تحصیلی ۸۶، مقطع دانشکده هنر، متعهد می شوم کلیه نکات مندرج در آئین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش های علمی دانشگاه تربیت مدرس را در انتشار یافته های علمی مستخرج از پایان نامه / رساله تحصیلی خود رعایت نمایم. در صورت تخلف از مفاد آئین نامه فوق الاشعار به دانشگاه وکالت و نمایندگی می دهم که از طرف اینجانب نسبت به لغو امتیاز اختراع بنام بنده و یا هر گونه امتیاز دیگر و تغییر آن به نام دانشگاه اقدام نماید. ضمناً نسبت به جبران فوری ضرر و زیان حاصله بر اساس برآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدینوسیله حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نمودم»

امضا:
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱/۰۹

آیین نامه چاپ پایان نامه (رساله) های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیتهای علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می شوند:

ماده ۱: در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله) ی خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اطلاع دهد.

ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند:

«کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری نگارنده در رشته
سال در دانشکده

سرکار خانم/جناب آقای دکتر ، مشاوره سرکار خانم/جناب آقای دکتر

و مشاوره سرکار خانم/جناب آقای دکتر از آن دفاع شده است.»

ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینه های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر در معرض فروش قرار دهد.

ماده ۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵۰٪ بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأدیه کند.

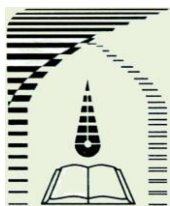
ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش، تامین نماید.

ماده ۶: اینجانب فریدار دبیل دانشجوی رشته ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد

تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می شوم.

نام و نام خانوادگی: فریدار دبیل

تاریخ و امضا: ۹۰/۱/۲

دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده هنر و معماری
پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

تاریخچه اپرا و اپرت در ایران

پروژه عملی
نگارش نمایشنامه سیاوش در آتش

فرید اردبیلی

استاد راهنما:
دکتر سید حبیب الله لزگی

آبان ماه ۱۳۸۹

با سپاس از

جناب آقای دکتر سید حبیب الله لزگی استاد راهنمای محترم
سرکار خانم اسکندری و همکاران اداره ی پژوهش
جناب آقای فخری کارشناس محترم گروه ادبیات نمایشی

چکیده

در این پایان نامه ابتدا تعریف جامع هنر اپرا و در کنار آن اپرت مورد جست و جو بوده و سپس از نقطه نظر بین المللی، کارکرد و تاریخچه ی هر یک با استناد و مراجعه به منابع مربوط مورد تحقیق واقع شده است. همچنین اپرا و اپرت تنها در محدوده ی ایران و به طور کلی نحوه ی آشنایی ایرانیان با موسیقی

غربی و چگونگی تشکیل اولین مدرسه ی موسیقی در ایران مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به روند شکل گیری اولین ارکسترها، انجمن های هنری و گروه های کر در دو دوره ی پیش از انقلاب و پس از انقلاب اسلامی پرداخته شده و برخی از عناوین مهم در همین رابطه بازگو شده است. در نهایت هم پس از گریز کوتاهی به موسیقی مرسوم در اقوام کهن و ایران باستان، شبیه به عنوان یک هنر اصیل نمایشی ایرانی، از زوایای مختلف جهت کشف مشترکات آن با هنرهای نمایشی نسبتاً متاخر غربی، به خصوص اپرا مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است.

نهایتاً مشاهده می شود که چگونه اپرا می تواند در ایران تبدیل به یک عنصر فرهنگی پویا شده و در همین راستا چه تعاملاتی می تواند با شبیه برقرار کند.

کلید واژه: شبیه- اپرا- اپرت- نمایش- موسیقی

فهرست مطالب

- مقدمه و کلیات تحقیق.....۱
- فصل اول - اپرا، اپرت و تاریخچه ی هر یک در جهان.....۳
- ۱_۱_ تعریف اپرا و اجزای تشکیل دهنده ی آن.....۴
- ۲_۱_ پیدایش اپرا.....۲۱
- ۳_۱_ پیدایش اپرت.....۲۳
- ۴_۱_ نام ها و عناوین تاثیر گذار ا در اپرا و اپرت.....۲۵
- ۱_۴_۱_ اپرا.....۲۵
- ۲_۴_۱_ اپرت.....۴۱
- فصل دوم - موسیقی غربی و تاریخچه ی اپرا و اپرت در ایران.....۴۶
- ۱_۲_ نشر و گسترش موسیقی غربی در ایران.....۴۷
- ۲_۲_ ارکستر در ایران: از آغاز تا انقلاب اسلامی.....۵۹
- ۳_۲_ اپرت در ایران: از آغاز تا انقلاب اسلامی.....۶۸
- ۴_۲_ اپرا در ایران: از آغاز تا انقلاب اسلامی.....۸۳
- ۵_۲_ گروه های کر و انجمن های هنری: از آغاز تا انقلاب اسلامی.....۹۸
- ۶_۲_ اپرا و گروه های کر و ارکستر بعد از انقلاب اسلامی.....۱۰۶

۱۱۱.....	۲_۷_مفاخر اپرای ایران.....
۱۲۰.....	فصل سوم - شبیه، از ریشه ها تا پیدایش و اجرا.....
۱۲۱.....	۳_۱_موسیقی و آواز در جوامع و ایران کهن.....
۱۲۵.....	۳-۲-شبیه.....
۱۲۵.....	۳-۲-۱-تاریخچه.....
۱۲۸.....	۳-۲-۲-نحوه ی اجرا.....
۱۳۱.....	۳-۲-۳-انواع شبیه.....
۱۳۴.....	۳-۲-۴-اصطلاحات و واژه های رایج در شبیه.....
۱۳۶.....	۳-۲-۵-موسیقی شبیه.....
۱۴۳.....	۳-۲-۶-شبیه و اپرا.....
۱۴۸.....	نتیجه.....
۱۵۲.....	فهرست منابع و مآخذ.....
۱۶۲.....	پروژه عملی: نگارش نمایشنامه سیاوش در آتش.....
۲۰۲.....	چکیده انگلیسی.....

مقدمه و کلیات تحقیق

علاقه‌ی همزمانم به هنرهای نمایشی و موسیقی و هم‌چنین تجربه‌ی کاری‌ام در هردو زمینه باعث شد تا علی‌رغم برخی مشکلات که پیش‌رویم بود و از وجودشان آگاهی داشتم، بررسی هنر اپرا، سیر تاریخی آن در ایران و جهان و همچنین پتانسیل‌های فرهنگی‌مستتر در آن برای کشورمان را موضوع اصلی پایان‌نامه‌ی خود قرار دهم. البته در روند کار با مشکلاتی مانند کمبود منابع قابل‌اطمینان و عدم همکاری کتابخانه‌های معتبر مواجه شدم.

همچنین در این تحقیق سعی کردم پس از بررسی اپرا از نقطه نظر اجرایی نیز به بررسی هنر شبیه‌پردازم و تشابهات و تعاملات احتمالی بین این دو هنر را شناسایی کنم تا پاسخی بر این پرسش بیابم که چگونه می‌توان اپرا و هنرهای بومی ایران را در یک ظرف مشترک اجرایی گنجاند؟ پرسشی که همواره در ذهن داشته‌ام. چرا که من بر این باورم که اپرا قابلیت تعامل با فرهنگ ایرانی و جنبه‌های کهن نمایشی آن را داشته و می‌تواند در ایران به رشد و بالندگی برسد.

سوالات تحقیق:

۱- آیا اپرا و اپرت قابلیت تعامل با فرهنگ ایرانی را داشته و می توانند به یک عنصر فرهنگی پویا در ایران تبدیل شوند؟

۲- آیا در بحث فرهنگ نمایشی مردم ایران، می توان پیوندی میان شبیه و اپرا قائل شده و یا ایجاد کرد؟

فرضیات تحقیق:

۱- اپرا و اپرت قابلیت تعامل با فرهنگ ایرانی را داشته و می توانند به یک عنصر فرهنگی پویا در ایران تبدیل شوند.

۲- در بحث فرهنگ نمایشی مردم ایران، می توان پیوندی میان شبیه و اپرا قائل شده و یا ایجاد کرد.

فصل اول

اپرا، اپرت و تاریخچه ی هر یک در جهان

۱_۱_ تعریف اپرا و اجزای تشکیل دهنده‌ی آن

در تاریخ اشتباهاتی رخ داده که سرنوشت ملت‌ها را تغییر داده است. اما خطاهایی هم وجود دارد که باعث کشف و اختراعات بزرگ شده است مانند اختراع پلی‌اتیلن، اختراع کاغذ خشک‌کن و کشف پنی‌سیلین. اپرا هم زاده‌ی یکی از آن اشتباهات تاریخی است که جلوتر به نحوه شکل‌گیری آن می‌پردازیم.

اپرا **Opera** جمع کلمه‌ی لاتین اپوس **Opus** به معنای اثر است و به این تعبیر باید اپرا را به طور تحت‌اللفظی به آثار ترجمه کرد. اما اپرا به صورت کلمه مفرد مونث از آغاز قرن ۱۷ میلادی به نمایشی ابلاغ شد که در آن به جای دیالوگ، آواز خوانده شود.^۱

گرچه این توصیف بسیار ساده به نظر می‌رسد اما در حقیقت، تمام تعاریف متعدد و بسیار دیگري که از این هنر و توسط صاحب نظران غربی و شرقی ارائه شده است، تقریباً به طور عمومی، در نهایت همین نکته را یادآوری می‌کنند. به طور مثال، می‌توان به تعریف ساده‌ای که یعقوب آژند در کتاب نمایشنامه‌نویسی در ایران ارائه می‌دهد اشاره کرد:

^۱ اپرا چی‌ست، سایت‌ای اینترنتی آموزشگاه‌های تهران، <http://www.amoozeshgah.net/content/view/57/8>، تاریخ مراجعه به

اپرا یا اپرت به نمایشنامه‌ای گفته می‌شود که همراه شعر و موسیقی اجرا می‌شود. البته در این نوع نمایشنامه، موسیقی جایگاه ویژه‌ای دارد و گاه حاکم بر سرتاسر نمایشنامه است، شعر نیز در مرحله دوم اهمیت قرار دارد.^۱

در فرهنگ دانشگاهی وبستر نیز در تعریف اپرا چنین آمده است: اپرا درامی است که بر اساس موسیقی تنظیم شده و به اجرا در می‌آید و از قطعه‌هایی آوازی تشکیل شده که با همراه موسیقی ارکسترال و همچنین اورتورها و اینترلودها به اجرا در می‌آیند.^۲

همچنین در کتاب راهنمای تئاتر کمبریج **The Cambridge Guide To Theatre** نوشته‌ی مارتین بنهم، اپرا این گونه تعریف شده است: اپرا به مانند آنچه برخی تعاریف خشک و از پیش آماده اشاره می‌کنند، نه نمایشی همراه با موسیقی، نه نمایشی که برای موسیقی تنظیم شده و نه نمایشی است که به شکل سمفونی اجرا می‌شود. بلکه اپرا شکلی از تئاتر است که در آن موسیقی، جلوه‌هایی نمایشی و زیبایی‌شناسانه را برای موقعیت‌هایی فراهم می‌آورد، که در آن شخصیت‌ها به کشف خود نائل می‌آیند.^۳

به هر حال به زبان ساده می‌توان گفت که اپرا آمیزه‌ای از موسیقی و نمایش است و هنرمندان اپرا، برای خلق آثاری درخور تحسین، باید در هر دو بخش دارای دانش باشند. البته تحلیل گران همواره نسبت به برتری هر یک از این دو مؤلفه بر دیگری اختلاف نظر داشته‌اند.

در اپرا شخصیت‌ها و طرح داستان، به جای گفتار **Dialogue** که در درام متعارف به کار گرفته می‌شود، به واسطه‌ی آواز به تماشاگر نمایانده می‌شوند. به همین علت بازیگران اپرا باید توانایی آواز خواندن و ایفای نقش به طور همزمان را داشته باشند.

^۱ آژند، ی‌عقوب، ۱۳۷۳، نمای‌شنامه‌نویسی در ایران، تهران، انتشارات نی، ص ۱۷۸

^۲ Mish, Frederick, 2003, Merriam-Webster's collegiate dictionary, New York, Merriam-Webster, p. 869

^۳ Banham, Martin, 2000, The Cambridge Guide To Theatre, Cambridge, Cambridge University Press, p. 821

صحنه ی اپرا مملو است از تکخوان های اول و دوم و آوازخوانان سولو، خوانندگان گروه گر و گاه رقصندگان. البته در برخی موارد بازیگران فرعی یا سیاه لشگر نیز در صحنه حضور دارند؛ بازیگرانی که آواز نمی خوانند اما به انجام کارهای حاشیه ای سرگرمند که بر تاثیرگذاری اپرا می افزاید.

اپرا را میتوان ثمره ی تلاش مشترک آهنگساز و لیبرتیست دانست. به طور معمول ابتدا لیبرتو یا متن اپرا توسط لیبرتیست نوشته شده و سپس آهنگساز برای آن موسیقی می سازد. البته در اغلب موارد اغلب آهنگساز و لیبرتیست به هنگام نوشته شدن متن با هم همکاری می کنند تا از هماهنگی لیبرتو با موسیقی اطمینان یابند.

کارگردان به انتخاب بازیگران، رهبر ارکستر و همکاران هنرمند دیگر می پردازد و در کار صحنه پردازی، تهیه ی لباس، دکور، نور مناسب، پخش صدا و مانند آن ها نظارت می کند.

شمار کارکنان یک اپرای بزرگ از رهبر ارکستر گرفته تا تکنسین ها و دستیاران صحنه، گاهی به صدها تن میرسد و به طور کلی طراحی و تدارک یک اپرا و سازمان بخشیدن به ابزار و وسایل صحنه و گروه-های هنرمندان در آن، کاری بسیار پیچیده و بغرنج است.

رهبر ارکستر نیز وظیفه ی شکل دادن و وحدت بخشیدن به اجرای موسیقی اپرا را از طریق تعیین تمپو، مشخص کردن دینامیک موسیقی، اعلام زمان ورود و خروج سازها و همچنین نمایاندن دگرگونی های ظریف موسیقایی، بر عهده دارد.

شخصیت های داستان اپرا، بسیار متنوع هستند؛ خدایان، ملکه ها، دوک ها، خدمتکاران، کشیش ها، روسپیان، روستاییان، دلقک ها و گاوچرانان، همه و همه ممکن است در هیأت شخصیت های اپرا ظاهر شوند. تکخوان های اپرا می باید تمام این شخصیت ها را بنمایانند و به این ترتیب مهارت در بازیگری به اندازه ی هنر آواز خوانی برای آنان ضروری است.

گستره های اصلی آواز در موسیقی عبارتند از:

برای زنان :

(۱) سوبرانو **Soprano**: زیر ترین نوع صدا در زنان و خردسالان است که دامنه ی آن از نت دو زیرخط اول حامل تا دو بالای پنج خط حامل می باشد.

(۲) متسو سوبرانو **Mezzo Soprano**: به صدای متوسط زنان گفته می شود که دو نت بم تر از سوبرانو است و گستره ی آن از نت لا زیر خط اول حامل تا لا بالای خط پنجم حامل می باشد.

(۳) کنترآلتو **Contralto**: بم ترین نوع صدای زنان را گویند که وسعت آن از نت فا زیر خط اول حامل تا فا روی خط پنجم حامل می باشد.

در اینجا باید به آلتو هم اشاره کنیم که بر اساس یک تصور غلط، آن را با کنتر آلتو یکسان می پندارند، در حالی که در موزیک کرال، این گستره به متسو سوبرانو نزدیک تر می باشد.

برای مردان:

(۱) تنور **Tenor**: به زیرترین نوع صدای مردان گفته می شود که دامنه ی آن بر اساس کلید سل، از نت دو زیرخط اول حامل تا دو بالای خط پنجم حامل است با این تفاوت که صدا دهندگی آن یک اکتاو بم تر از سپرانو می باشد.

(۲) باریتون **Baritone**: صدای متوسط مردان را گویند که گستره ی آن از نت لا زیر خط اول حامل تا لا بالای خط پنجم حامل بوده و صدا دهندگی آن یک اکتاو بم تر از متسو سپرانو است.

(۳) باس **Bass**: بم ترین نوع صدای مردان را گویند که وسعت آن از نت فا زیر خط اول حامل تا فا روی خط پنجم حامل بوده و صدا دهندگی آن یک اکتاو بم تر از کنترآلتو است.

اما این گستره های آوازی در اپرا گروه بندی های ظریف تری نیز می یابند. برخی از این دسته ها عبارتند از:

سپرانوی کولوراتورا **Coloratura Soprano**: وسعت صوتی بسیار ریز؛ قادر به اجرای سریع گام و تریل است.

سپرانوی لیریک **Lyric Soprano**: صدایی کم و بیش سبک و روشن؛ نقش های دلنشین و جذاب را ایفا می کند.

سپرانوی دراماتیک **Dramatic Soprano**: صدایی پُر و قدرتمند؛ قادر به پدید آوردن تاثیرهای شدید است.

تنور لیریک **Lyric Tenor**: صدایی کم و بیش سبک و روشن است.

تنور دراماتیک **Dramatic Tenor**: صدایی قدرتمند؛ قادر به ایفای نقش های قهرمانی است.

باس بوفو **Basso Buffo**: ایفاگر نقش های کُمیک؛ می تواند نت های سریع را بخواند.

باس پروفونندو **Basso Profundo**: محدوده ی صوتی بسیار بم، صدایی پُر حجم و قوی؛ ایفاگر نقش شخصیت های بزرگ و والامقام است.

اپرا مانند نمایشنامه یک تا پنج پرده دارد که هر کدام می توانند به صحنه هایی تقسیم شوند. هر پرده ی اپرا، گستره ی متفاوتی از تقابل میان آواز و ارکستر را می نمایاند.

برای نمونه آواز تکخوان تنور ممکن است با دوئت سوپرانو و باس دنبال شود و سپس یک اینترلود **Interlude** یا قطعه ای که در میان پرده ها یا صحنه های اپرا اجرا می شود، گُرال یا ارکستری را به دنبال داشته باشد.

یک بخش از اپرا ممکن است پایانی مشخص داشته باشد و مجالی برای تشویق تماشاگران فراهم کند یا می تواند به بخش بعدی متصل شود تا جریان موسیقایی پیوسته ای را در یک پرده از اپرا تشکیل دهد. معمولاً در اپراهایی که آریاها به واسطه ی رسیتاتیف ها از یکدیگر جدا می شوند، تماشاگران پس از آریاهای جذاب به شور آمده و دست به تشویق می زنند.

در واقع جاذبه ی اصلی اپرا برای بسیاری از دوستداران آن، در همین بخش های آریا **Aria** نهفته است. بخش هایی که با همراهی تکخوان با ارکستر همراه هستند. آریا سرریز از ملودی است و معمولاً یک موقعیت احساسی را بیان می کند. در آریا ممکن است عبارت دوستت دارم ده بار به آواز خوانده شود تا بسط و گسترش ایده ی عشق را در ذهن شنونده تثبیت کند. اغلب هنگام سرریز احساس شخصیت ها در موسیقی، حرکت در صحنه متوقف می شود.

آریا اغلب چندین دقیقه به طول می انجامد و قطعه ای است کامل، با آغازی مشخص، نقطه ی اوج و پایان. اجرای درخشان یک آریا، شنندگان را به ستایشی پر شور وا می دارد.

تشویق شنندگان، جریان دراماتیک اپرا را دچار وقفه می کند، اما سبب می شود که آنان با غریو و فریادهای تحسین آمیزشان هیجان خود را فرو بنشانند.

آهنگسازان سنتی تر اپرا، اغلب پیش از ارائه ی آریا از یک رسیتاتیف **Recitative** بهره می گیرند که به زبان ایتالیایی رچیتاتیوو خوانده می شود و به معنی خطی آوازی است که ریتم و آفت و خیزهای زیر و

بم در آن گفتار گونه است. در یک رسیتاتیف، واژه ها به سرعت و وضوح ادا می شود و اغلب چندین واژه با زیروهم یکسان خوانده می شود. در اپرای ایتالیایی، معمولاً همیشه، رسیتاتیف رابط بین دو آریاست.

دو نوع اصلی رسیتاتیف وجود دارد.

رسیتاتیف ساده **Recitatif Secco** که آواز بدون ارکستر است و فقط با چند آکورد کوتاه همراهی می شود.

رسیتاتیف آکامپانیه **Recitatif Accompagnato** که خواننده به همراهی ارکستر می خواند و بیشتر در اپراهای فرانسوی معمول است.

به طور معمول، در رسیتاتیف برای هر کلام فقط یک نت به کار می رود، برخلاف آریا که در آن ممکن است یک کلام یا حرف، کشیده ادا شده و نت های بسیاری بر آن خوانده شود. رسیتاتیف در مونولوگ ها و نیز دیالوگ ها یی که بخش های ملودیک تر اپرا را به یکدیگر پیوند می دهند به کار گرفته می شود، در سیر نمایش نقشی پیش برنده دارد و رخدادهای جاری داستان را به سرعت و به گونه ای موجز بیان می کند.

آوازخوان های اپرا علاوه بر تک خوانی، به اجرای قطعه هایی به همراه دو یا چند آوازخوان نیز می پردازند که عبارتند از:

دوئت **Duet** برای دو آوازخوان، تریو **Trio** برای سه آوازخوان، کوارتت **Quartet** برای چهار آوازخوان، کویینتت **Quintet** برای پنج آوازخوان و سکستت **Sextet** برای شش آوازخوان.

هنگامی که یک گروه کر، متشکل از سه یا چند آوازخوان به اجرای قطعه ای بپردازد، آن قطعه را یک همسرایی، کراس و **Chorus** یا آسامبل آوازی می نامند. در ظاهر یک تریو یا کوارتت را هم می توان کراس نامید ولی در عمل معمولاً، لفظ کراس یا همسرایی، زمانی به یک قطعه اطلاق می شود که آن را خوانندگان یک گروه کر، با هم بخوانند. به عنوان مثال حتی اگر در یک گروه کر پنج نفری، تنها چهار نفر از خوانندگان