
АНАЛИЗ СТИЛЯ И ВОКАЛЬНЫХ ТЕХНИК В ПЕСНЕ «ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЦВЕТОЧНИЦА» ДЖ. РОССИНИ

Цай Цзяи,

бакалавр

вокальное искусство

Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова

Казань, Россия

1181776271@qq.com

Аннотация

В данной статье рассматривается наследие Дж. Россини, одного из величайших композиторов оперного жанра, в контексте камерно-вокальной музыки. Несмотря на то что данное направление менее известно, оно обладает значительной ценностью как для исследователей, так и для исполнителей. Анализируется использование уникальных стилевых и вокальных техник Россини, выявляя их влияние на выразительность произведений. Особое внимание уделяется «Флорентийской цветочнице», в которой исследуются связи с техникой и эстетикой итальянской вокальной традиции бельканто. Статья демонстрирует, как произведение отражает стремление композитора к новаторству, сохраняя при этом основные элементы, присущие этой традиции. Россини, используя своё мастерство в создании вокальной партии, формирует произведение, которое продолжает оставаться актуальным и востребованным. «Флорентийская цветочница» не только закрепляет важность традиции бельканто, но и подчеркивает необходимость сохранения и развития классического музыкального наследия в современном контексте, оставаясь популярной среди исполнителей и слушателей.

Ключевые слова: вокальные техники, бельканто, Дж. Россини, камерно-вокальная музыка.

AN ANALYSIS OF STYLE AND VOCAL TECHNIQUES IN THE SONG “FLORENTINE FLOWER GIRL” BY J. ROSSINI

Cai Jiayi,

bachelor

vocal art

Kazan State Conservatory named after N.G. Zhiganov

Kazan, Russia

1181776271@qq.com

ABSTRACT

This article examines the legacy of G. Rossini, one of the greatest composers of the opera genre, in the context of chamber-vocal music. Although less well known, this movement has considerable value for researchers and performers alike. The use of Rossini's unique stylistic and

vocal techniques is analyzed, revealing their influence on the expressiveness of the works. Particular attention is given to *The Florentine Flower Girl*, which explores the connections to the techniques and aesthetics of the Italian *bel canto* vocal tradition. The article demonstrates how the work reflects the composer's desire for innovation while retaining the essential elements inherent in this tradition. Rossini, utilizing his mastery of the vocal part, shapes a work that continues to be relevant and in demand. "*Florentine Flower Girl*" not only consolidates the importance of the *bel canto* tradition, but also emphasizes the need to preserve and develop the classical musical heritage in the modern context, remaining popular among performers and listeners.

Keywords: vocal techniques, *bel canto*, G. Rossini, chamber-vocal music.

«Флорентийская цветочница», вокальное сочинение из цикла «Камерные вокальные сочинения» для сопрано в сопровождении фортепиано, — это яркий пример мастерства Джоаккино Россини. Песня представляет собой изящное музыкальное произведение, в котором композитор искусно использует свои навыки мелодиста и драматурга. Это сочинение является частью репертуара многих вокалистов, благодаря своей яркой мелодичности и эмоциональной насыщенности. Россини, известный своими оперными шедеврами, в данной песне удачно сочетает характерный итальянский стиль и уникальную способность передавать настроение и эмоции с помощью музыки.

Камерно-вокальные произведения Россини отличаются особым изяществом и тонченностью, которые могут соперничать с виртуозностью его оперных арий. Главная особенность стиля в этих сочинениях заключается в его умении сочетать мелодическую щедрость с удивительной экономичностью музыкальных средств, что позволяет создать уникальную атмосферу интимности и искренности. А. Хоффманн выделяет в композиторском стиле Россини два основных компонента – «кантилену (*cantospionato*)» и «виртуозность (*cantofiotito*)» [2, с. 225].

Эстетика камерно-вокальных произведений Россини тесно связана с итальянской вокальной традицией *bel canto*, но при этом она обогащена элементами французской и немецкой музыкальной культуры. Россини использовал характерные для него яркие мелодические линии, которые становятся центральной осью его камерных произведений; каждая из них несет в себе эмоциональную глубину и выразительность, подчеркивающую текстовую основу. Россини также мастерски работал с формой, часто воспроизводя традиционные структуры, но придавая им новую жизнь за счет инновационной гармонической обработки и неожиданных ритмических ходов.

Тематически камерные вокальные произведения Россини часто обращаются к человеческим чувствам, таким как любовь, разлука, тоска и радость, что делает их доступными для широкой аудитории. Эти миниатюры представляют собой своеобразные музыкальные портреты, в которых каждый штрих имеет значение. В них слышится тонкая ирония, которая нередко переплетается с искренней лиричностью, создавая многослойное восприятие музыки.

Несмотря на то, что камерно-вокальные работы Россини уступают по масштабу его оперным шедеврам, они открывают перед исполнителем и слушателем не менее богатый и выстраданный мир. Исполнение этих произведений требует высокой вокальной техники и чуткого проникновения в замысел автора, а также умения передать богатство нюансов, заложенных в каждом такте. Камерно-вокальная музыка Россини способна не только обогатить музыкальный репертуар, но и предложить исполнителю и аудитории проникновенное переживание, полное мелодической и эмоциональной насыщенности.

Женские вокальные партии в сочинениях Дж. Россини характеризуются чрезвычайной технической сложностью. Хотя сам композитор этого не приветствовал, но многие номера его опер и камерные вокальные сочинения подвергались и подвергаются сегодня интонационным изменениям со стороны вокалисток, это связано с дополнительными колоратурами, украшающими и без того прихотливую мелодическую линию, и с их помощью певицы демонстрируют свои вокальные возможности, от чего всегда восхищена [1, с. 224].

В «Флорентийской цветочнице» из цикла «Камерные вокальные сочинения» для сопрано в сопровождении фортепиано, прослеживается связь с эстетикой типичного бельканто Россини. Композитор считал идеалом «сладкоголосое, сердечное итальянское пение» с его «простой мелодией и разнообразным ритмом» [5]. Бельканто – это термин, который происходит от итальянских слов "bello" (красивый) и "canto" (пение), и буквально переводится как "красивое пение". Это стиль вокального исполнения, который зародился в Италии и достиг своего расцвета в эпоху романтизма, хотя его истоки можно отследить еще в раннем барокко. Г. Плезантс – автор исследования, посвященного великим оперным певцам, предполагает, что «термин *bel canto* взят из про- и антивагнеровских инвектив и использовался вагнеровцами уничижительно, иными – как символ, взявший на себя достоинства старой итальянской традиции» [3, с. 101].

Россини, известный своим мастерством в создании эффектных вокальных партий, в этой песне вновь проявляет свой гений в полной мере. Одним из ключевых приемов, используемых в "Флорентийской цветочнице", является бравурная техника, часто встречающаяся в его работах. Эта техника ставит перед вокалистами задачу демонстрации не только технического мастерства, но и эмоциональной насыщенности исполнения.

Бравурная техника, которая подразумевает быстрые пассажи, использование трелей и фиоритур, требует от исполнителя исключительного контроля над голосом. В "Флорентийской цветочнице" такие элементы как нельзя лучше отражают настроение и характер персонажа. Умение вокалистки передать этот переход от одной эмоции к другой делает произведение живым и динамичным, вовлекая зрителя в действие.

Одной из техник, применяемых в этой песне, является легато, которая делает звуковую линию непрерывной и связной. Плавные переходы от ноты к ноте позволяют передать всю чувственность и нежность, заложенную композитором. Однако артистке предстоит не просто подряд исполнять ноты, но умело варьировать динамику, оттенки, сохраняя при этом ясность дикции. Гармоничное сочетание этих элементов обеспечивает выразительность и проникновенность исполнения.

Одной из ключевых техник, использованных Россини в этой песне, является умелое использование колоратурных пассажей, которые оживляют музыкальную ткань и добавляют элемент изящества. Колоратура в данной композиции не только демонстрирует техническое мастерство исполнителя, но и служит важной драматической функцией, усиливая эмоциональное воздействие и подчеркивая характер цветочницы. Естественная плавность и грация, с которой вокалисты должны исполнять эти виртуозные части, требует глубокого понимания стиля бельканто, который был характерен для эпохи композитора.

В кульминационной зоне «Флорентийской цветочницы» преобладает виртуозно-орнаментальное начало (*cantofiorito*). Также композитор помещает небольшую виртуозную каденцию и в заключительном разделе песни. В данном случае Россини проявляет себя как истинный «мастер орнаментального изложения» [4, с. 165], колорируя мелодию украшениями импровизационного характера, используя богатую орнаментику, требуя от исполнительницы свободного владения техникой фигурированного пения.

Наконец, нельзя не отметить использование декламации, что характерно для многих работ Россини. Декламационные элементы, требующие не столько кантиленности и тембровой выровненности бельканто, сколько драматической речевой экспрессии, в

"Флорентийской цветочнице" служат так же для усиления выразительности и помогают зрителю лучше понять эмоциональное состояние персонажа.

В заключение, песня «Флорентийская цветочница» Джоакино Россини является блестящим примером не только инновационного подхода композитора к камерному вокальному жанру, но и демонстрацией его мастерства в создании ярких и запоминающихся образов. Стиль Россини, отмеченный особым вниманием к выразительности мелодии и драматургической насыщенности, раскрывается в этом произведении через изысканное сочетание вокальных украшений и динамических контрастов. Качество вокальной линии в песне лежит в непосредственном взаимодействии текста и музыки, что позволяет передать полноту эмоций героини.

Дополнительно, живописные элементы в музыкальном сопровождении, подчёркивающие атмосферу флорентийского уличного пейзажа, создают чувственное звуковое пространство, в котором разворачивается действие. Инструментальная партия образует не только фон для вокальной линии, но и активную часть музыкального диалога, отвечая и дополняя вокал богатством тембральных оттенков. Таким образом, «Флорентийская цветочница» может рассматриваться как прекрасный образец того, как Россини удалось объединить свои новаторские идеи и традиции итальянского оперного искусства, создавая произведение, которое продолжает впечатлять и вдохновлять.

Список литературы:

1. Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке / Л.В. Кириллина. – М.: Композитор, 2007. – Ч. 2. – 224 с.
2. Хоффманн А.Е. Феномен бельканто первой половины XIX века: композиторское творчество, исполнительское искусство и вокальная педагогика: дис. ... канд. искусствоведения. М., 2008. 225 с.
3. Цуккерман В. Заметки о музыкальном языке Шопена // Фридерик Шопен: Статьи и исследования советских музыковедов. Москва, 1960. 101 с.
4. Щербинкина Н.Л. Бельканто в творчестве Россини, Беллини и Доницетти // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов. 2013. № 5 (31). 165 с.
5. Irmer S. Gioachino Rssini: Peches de vieillesse (Sunder des Alters.) URL: <https://www.stefan-irmer/de/main/flash content/press/Inholtsverzeichnis. Glossar.pdf> (дата обращения: 03.12.2024). – Текст: электронный.

References:

1. Kirillina L.V. Classical style in music / L.V. Kirillina. - M.: Composer, 2007. - Part 2. - 224 p.
2. Hoffmann A.E. The phenomenon of bel canto of the first half of the 19th century: composer's creativity, performing art and vocal pedagogy: dis. ... Cand. of Art Criticism. M., 2008. 225 p.
3. Zuckerman V. Notes on the musical language of Chopin // Frederic Chopin: Articles and studies of Soviet musicologists. Moscow, 1960. 101 p.
4. Shcherbinkina N.L. Bel canto in the works of Rossini, Bellini and Donizetti // Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art criticism. Questions of theory and practice. Tambov. 2013. No. 5 (31). 165 p.

5. Irmer S. Gioachino Rssini: Words of the Dead (Sunder des Alters.) URL: <https://www.stefan-irmer/de/main/flash content/press/Inhaltsverzeichnis.Glossar.pdf> (date of access: 03.12.2024). – Text: electronic.