
АНАЛИЗ ВОКАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В АРИИ ГРАФА АЛЬМАВИВА «HAI GIÀ VINTA LA CAUSA» В. А. МОЦАРТА

Лю Ичжо,

Магистрант

Вокальное искусство

Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки

1666188505@qq.com

Аннотация

Статья посвящена комплексному анализу вокальной техники и драматургической функции речитатива и арии графа Альмавива «Hai già vinta la causa... Vedrò, mentr'io sospiro» из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро». Актуальность исследования обусловлена непреходящим значением данной арии как одного из ключевых произведений в репертуаре баритона, требующего глубокого понимания взаимосвязи вокальных и сценических задач. Научная новизна заключается в синтетическом подходе, объединяющем исполнительский, музыковедческий и историко-стилистический анализ. В работе выявляется, как через специфические вокальные приемы – использование речитатива *assompragnato*, особую интонационную драматургию, высокую tessitura и колоратурную технику – Моцарт создает многогранный психологический портрет персонажа, находящегося в состоянии аффекта. В статье последовательно разбирается структура произведения, начиная с речитатива, где оркестр становится активным участником драмы, и заканчивая арией, в которой противопоставляются аристократическое достоинство (*Allegro maestoso*) и неконтролируемый гнев (*Assai animato*), выраженные через контрастные вокальные техники.

Ключевые слова: Вольфганг Амадей Моцарт, Свадьба Фигаро, Граф Альмавива, вокальная техника, анализ арии, оперное исполнительство, интонационная драматургия, баритон.

ANALYSIS OF VOCAL TECHNIQUE IN COUNT ALMAVIVA'S ARIA «HAI GIÀ VINTA LA CAUSA» BY W. A. MOZART

Liu Yizhuo,

Master's Student

Vocal Art

Nizhny Novgorod State Conservatory named after M.I. Glinka

1666188505@qq.com

ABSTRACT

This article provides a comprehensive analysis of the vocal technique and dramatic function of Count Almaviva's recitative and aria «Hai già vinta la causa... Vedrò, mentr'io sospiro» from W. A. Mozart's opera «Le nozze di Figaro.» The relevance of the study is determined by the aria's

enduring significance as a cornerstone of the baritone repertoire, demanding a profound understanding of the interplay between vocal and theatrical challenges. The scientific novelty lies in its synthetic approach, which combines performance-based, musicological, and historical-stylistic analysis. The paper demonstrates how Mozart crafts a multifaceted psychological portrait of a character in a state of affect through specific vocal devices: the use of recitativo accompagnato, distinct intonational dramaturgy, high tessitura, and coloratura technique. The article systematically examines the structure of the piece, starting with the recitative, where the orchestra becomes an active participant in the drama, and concluding with the aria, which juxtaposes aristocratic dignity (*Allegro maestoso*) with uncontrollable rage (*Assai animato*), expressed through contrasting vocal techniques.

Keywords: Wolfgang Amadeus Mozart, *Le nozze di Figaro*, Count Almaviva, vocal technique, aria analysis, opera performance, intonational dramaturgy, baritone.

Введение

Ария графа Альмавива «*Haì già vinta la causa... Vedrò, mentr'io sospiro*» из третьего акта оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро» является не только кульминационным моментом в развитии образа персонажа, но и одним из сложнейших произведений в мировом баритоновом репертуаре. Она представляет собой блестящий пример того, как композитор использует весь арсенал музыкально-выразительных средств для создания глубокого психологического портрета. Граф, аристократ и властный сеньор, в этот момент оказывается унижен и обманут своими слугами. Его монолог — это взрыв ярости, ревности и уязвленного самолюбия, облеченный в виртуозную и драматургически выверенную музыкальную форму.

Целью данной статьи является детальный анализ вокальной техники, которую Моцарт применяет для раскрытия внутреннего мира графа Альмавива. Исследование не ограничивается формальным разбором нотного текста, но стремится установить неразрывную связь между техническими трудностями (тесситурой, колоратурами, динамикой) и драматическими задачами, стоящими перед исполнителем. Для этого будут привлечены исследования, посвященные как образу Графа [5], так и общей интонационной драматургии оперы [4], а также эволюции вокального стиля Моцарта [2, 3].

Результаты исследования

Речитатив «*Haì già vinta la causa*»: Драма в оркестре и голосе

Ария предваряется развернутым речитативом *accompagnato* (в сопровождении оркестра), что само по себе является важным драматургическим решением. В отличие от речитатива *secco* (под клавесин), где функция аккомпанемента сводится к гармонической поддержке, здесь оркестр становится полноценным «действующим лицом». Моцарт использует струнную группу для передачи внутреннего смятения Графа: тремоло, резкие акценты (*sforzando*) и напряженные гармонии создают атмосферу растущей тревоги.

Maestoso Wolfgang Amadeus Mozart
ALMAVIVA:

Hai già vin - ta la cau - sa! Co - sa sen - to!

Presto

In qual lac - cio ca - de - a?

Рисунок 1. Речитатив «Hai già vinta la causa».

Вокальная партия в речитативе требует от исполнителя не столько пения в традиционном понимании, сколько выразительной декламации. Она имитирует взволнованную речь, полную пауз, риторических вопросов и внезапных эмоциональных всплесков. Технически это выражается в:

Гибкости ритма: вокальная линия следует за логикой текста, что требует от певца свободы в темпоритме, близкой к разговорной речи.

Динамическом контрасте: фразы варьируются от тихого, задумчивого размышления («Hai già vinta la causa!») до гневных восклицаний («O, se pagasse...»).

Точной интонации: несмотря на декламационный характер, партия точно прописана по высоте, и ее чистое исполнение на фоне диссонансирующего оркестра создает мощный драматический эффект.

Сравнивая этот речитатив с более ранними работами композитора, можно проследить эволюцию его стиля. Как отмечает Д. А. МакФаддин, даже в юношеских операх Моцарт демонстрировал мастерство в построении речитативных диалогов, однако именно в зрелых произведениях, таких как «Свадьба Фигаро», речитатив *accompagnato* достигает вершин психологической глубины [2, p. 7-8].

Ария «Vedrò, mentr'io sospiro»: Конфликт аристократизма и ярости

Ария написана в сложной двухчастной форме, где каждая часть отражает разные грани характера Графа.

1. Первая часть (*Allegro maestoso*): Сдержанный гнев благородного сеньора

Темповое указание *Allegro maestoso* (Скоро, величественно) уже задает двойственность настроения. Это не просто быстрая, но именно «величественная» музыка. Граф, даже в гневе, пытается сохранить свое аристократическое достоинство. Н. В. Королевская в своем исследовании интонационной драматургии оперы определяет музыкальный язык Графа как «мужской», характеризующийся «императивными квартовыми и квинтовыми ходами в маршевом ритме» [4, с. 38]. Эти черты в полной мере проявляются в арии.

Рисунок 2. Ария «Vedrò, mentr'io sospiro»

Вокальная техника: партия требует широкого, мощного и в то же время благородного звучания. Основные технические задачи для исполнителя:

Высокая тесситура: мелодия часто находится в верхнем регистре баритона (до-ре-ми-фа первой октавы), что требует от певца вокальной выносливости и стабильной опоры дыхания.

Пунктирный ритм: маршеобразные фигуры с пунктирным ритмом должны исполняться четко и энергично, но без крика, передавая внутреннюю решимость, а не грубую силу.

Кантилена и декламация: Моцарт сочетает короткие, отрывистые фразы («Vedrò, mentr'io sospiro») с более протяжными, легатными («Un servo mio!»). Исполнителю необходимо мастерски владеть обоими штрихами.

Драматургически эта часть показывает попытку Графа контролировать свои эмоции, облекая жажду мести в форму холодного, рассчитанного плана.

2. Вторая часть (*Assai animato*): Взрыв неконтролируемой ярости

На словах «Ah no, lasciarti in pace» происходит резкий слом. Темп ускоряется до *Assai animato* (Очень оживленно), меняется и характер музыки. Величественность уступает место необузданной ярости. Именно здесь Моцарт вводит сложнейшие вокально-технические элементы, которые становятся музыкальным эквивалентом аффекта.

Вокальная техника: этот раздел является настоящим испытанием для виртуозности баритона.

Колоратурные пассажи: на словах «piacer» (удовольствие) и «goder» (наслаждаться) появляются стремительные пассажи и фиоритуры, требующие исключительной подвижности голоса, четкой дикции и безупречного владения дыханием. Эти украшения – не просто демонстрация техники; они символизируют кипящую, бьющую через край ярость персонажа. Как отмечается в исследовании В. А. Жарковой, посвященном концертным ариям Моцарта, композитор часто использовал виртуозность для выражения

пиковых эмоциональных состояний, что было унаследовано от традиций оперы-seria [3, с. 23].

Широкие скачки и арпеджио: вокальная линия изобилует скачками на широкие интервалы (октавы, сексты), что передает лихорадочное состояние Графа.

Заключительная каденция: ария завершается каденцией, которая, по мнению многих исполнителей, является одним из самых сложных фрагментов. Она требует от певца не только технического совершенства, но и артистической смелости, чтобы передать окончательное торжество жажды мести [5, с. 291].

В этом разделе Граф полностью теряет контроль над собой. Его аристократическая маска сброшена, и перед зрителем предстает человек, ослепленный гневом и ревностью.

Заключение

Ария графа Альмавива «*Наi già vinta la causa*» — это шедевр вокальной драматургии, в котором техническое мастерство неразрывно связано с психологической глубиной. Моцарт, используя весь спектр доступных ему средств, создает динамичный и многогранный образ. От декламационного речитатива *accompagnato*, передающего смятение мыслей, до виртуозной арии, отражающей борьбу аристократического самообладания с животной яростью, каждый музыкальный элемент служит раскрытию характера.

Исполнение этой арии требует от певца не только выдающихся вокальных данных — широкого диапазона, подвижности голоса, мощного дыхания, — но и глубокого драматического чутья. Необходимо найти баланс между благородством и гневом, контролем и аффектом, чтобы передать всю сложность персонажа, созданного гением Моцарта. Именно эта многослойность делает арию Альмавивы вечным эталоном исполнительского искусства и предметом для неустанного анализа.

Список литературы:

1. Аберт Г. В. А. Моцарт / Пер. с нем. К. К. Саквы. М.: Музыка, 1983. Ч. 2, кн. 1. 496 с.
2. McFaddin D. A. Foundations of an Operatic Genius: Mozart's Youthful Influences // *Scholars Symposium*. 2022. P. 1-17. URL: https://digitalcommons.cedarville.edu/rs_symposium/2022/podium_presentations/5 (дата обращения: 10.10.2025).
3. Жаркова В. А. Концертные арии В.А. Моцарта для колоратурного сопрано: эволюция вокального стиля (исполнительский аспект): автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 2014. 31 с.
4. Королевская Н. В. Об интонационной драматургии в опере В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро» // *Вестник СГК*. 2018. №2. С. 35-41. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ob-intonatsionnoy-dramaturgii-v-opere-v-a-motsarta-svadba-figaro> (дата обращения: 10.10.2025).
5. Трунина Е. Е. Уникальный Альмавива: штрихи к портрету графа из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро» // *Художественные традиции Сибири: Материалы VI Международной научной конференции*. Красноярск: СГИИ имени Д. Хворостовского, 2023. С. 289-292.

References:

1. Abert, G. V. A. Mozart. Translated from German by K. K. Sakvy. Moscow: Muzyka, 1983. Part 2, book 1. 496 p.

2. McFaddin, D. A. Foundations of an Operatic Genius: Mozart's Youthful Influences // Scholars Symposium. 2022. Pp. 1–17. URL: https://digitalcommons.cedarville.edu/rs_symposium/2022/podium_presentations/5 (accessed: 10.10.2025).
3. Zharkova, V. A. Mozart's Concert Arias for Coloratura Soprano: Evolution of Vocal Style (Performance Aspect): Abstract of Cand. of Art Criticism Dissertation. Moscow, 2014. 31 p.
4. Korolevskaya N. V. On intonational dramaturgy in W. A. Mozart's opera "The Marriage of Figaro" // Vestnik SGK. 2018. No. 2. pp. 35–41. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ob-intonatsionnoy-dramaturgii-v-opere-v-a-motsarta-svadba-figaro> (accessed: 10.10.2025).
5. Trunina E. E. Unique Almaviva: touches to the portrait of the Count from W. A. Mozart's opera "The Marriage of Figaro" // Artistic traditions of Siberia: Proceedings of the VI International scientific conference. Krasnoyarsk: SGII named after D. Hvorostovsky, 2023. pp. 289–292.