
АНАЛИЗ ПЕВЧЕСКИХ АСПЕКТОВ АРИИ НОРИНЫ ИЗ ОПЕРЫ "ДОН ПАСКУАЛЕ"

Цай Цзяи,

бакалавр

вокальное искусство

Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова

Казань, Россия

1181776271@qq.com

Аннотация

Статья посвящена анализу творчества Г. Доницетти в контексте итальянского романтического бельканто и фокусируется на опере "Дон Паскуале", в частности на каватине Норины. Автор рассматривает особенности музыкальной и драматургической структуры арии, подчеркивая мастерство композитора в создании образа яркой и находчивой героини. Ария, написанная в сложной двухчастной форме с элементами рондо, иллюстрирует контрастные изменения темпа и ритма, отражающие характер Норины. Обсуждаются технические и исполнительские трудности, связанные с вокальной партией, а также важность взаимодействия между исполнителем и оркестром. Статья акцентирует внимание на эмоциональной составляющей исполнения и необходимости глубокого понимания персонажа для передачи его глубинного внутреннего мира.

Ключевые слова: опера-буффа; итальянская комедия дель арте; музыкально-выразительные средства; интонирование; динамические оттенки.

ANALYZING THE SINGING ASPECTS OF NORINA'S ARIA FROM THE OPERA "DON PASQUALE"

Cai Jiayi,

bachelor

vocal art

Kazan State Conservatory named after N.G. Zhiganov

Kazan, Russia

1181776271@qq.com

ABSTRACT

The article is devoted to the analysis of the work of G. Donizetti in the context of the Italian romantic bel canto and focuses on the opera "Don Pasquale", in particular on Norina's cavatina. The author examines the features of the musical and dramatic structure of the aria, emphasizing the composer's skill in creating the image of a bright and resourceful heroine. The aria, written in a complex two-part form with elements of rondo, illustrates the contrasting changes in tempo and rhythm, reflecting the character of Norina. The technical and performance difficulties associated

with the vocal part are discussed, as well as the importance of interaction between the performer and the orchestra. The article focuses on the emotional component of the performance and the need for a deep understanding of the character to convey his deep inner world.

Keywords: opera buffa; Italian commedia dell'arte; musical expressive means; intonation; dynamic shades.

Творчество Г. Доницетти знаменует кульминацию развития итальянского романтического бельканто. Трагические коллизии, действенные, конфликтные ансамбли и грандиозные массовые сцены его опер оказали влияние на Дж. Верди. Доницетти равно удавались серьёзные и комические оперы; среди последних особым остроумием и в то же время поэтичностью выделяются «Любовный напиток» (либретто Ф. Романи по Э. Скрибу, поставлена в 1832, Милан, театр «Каннобьяна»), в которой традиции оперы-буффа соединяются с романтическим лиризмом (популярен романс Неморино), и «Дон Паскуале» (либретто Дж. Руффини и Доницетти, поставлена в 1843, Париж, «Театр Итальян») [1].

Дон Паскуале (итал. Don Pasquale) — это опера-буффа, состоящая из трех актов. Либретто на итальянском языке, написанное Джованни Руффини, представляет собой переработку более раннего текста (1810) Анджело Анелли под названием «Сэр Марк Антонио». Официальная премьера оперы состоялась 3 января 1843 года в Парижской Итальянской опере.

Персонажи оперы «Дон Паскуале», характерные для оперы-буффа, напоминают образы итальянской комедии дель арте. В этом параде комичных типажей Дон Паскуале выступает как Панталоне, Эрнесто — как Пьеро, Малатеста — как Скарпино, а Норина — как Коломбина.

Анализ каватины Норины из оперы Доницетти "Дон Паскуале" представляет собой глубокое изучение музыкальной и драматургической структуры одного из ключевых моментов оперы. Эта ария — яркий пример мастерства Доницетти в создании характеров через музыку. Каватина Норины раскрывает перед слушателем её живой и энергичный характер. Композитор использует легкость мелодии и сложные вокальные пассажи, чтобы подчеркнуть ум и сообразительность героини.

Каватина в тональности соль мажор (G-dur), написанная в размере 6/8, представляет собой двухчастную музыкальную форму с расширением в виде рондо. Первая часть, расположенная в соль мажоре, завершается полным совершенным кадансом на тонике. Вторая часть переходит в си мажор и размер 2/4, разделяясь на два периода, где второй период — это рондо с расширением и каденцией. Переменный размер (6/8 и 2/4) точно соответствует художественному замыслу композитора, который стремится изобразить образ главной героини — влюблённой девушки с ярким, взрывным характером, мечтающей о чистой любви.

Музыкально-выразительные средства играют ключевую роль в передаче характера и душевного состояния персонажей. Ария Норины, персонажа жизнерадостного и находчивого, построена на ярких мелодиях и энергичных ритмах, которые отражают её жизнерадостный и даже слегка проказливый характер. Композитор мастерски использует изменения тембра, контрастирующие динамические акценты и виртуозные вокальные партии для создания зримого образа молодой женщины, полной жизненной энергии и готовности бороться за свою любовь.

Первая часть написана в темпе Andante - (шагая,спокойно). Вторая часть написана в Allegretto - оживлённо,грациозно. Контрастные изменения ритма и темпа подчеркивают

изменчивость и решительность Норины, её способность адаптироваться к различным ситуациям и мгновенно принимать важные решения. В этом заложена комедийная составляющая её характера, а также её способность легко манипулировать окружающими ради достижения своих целей.

Композитор предлагает использовать различные музыкально-выразительные средства, такие как:

1. *rallentando* - замедляя
2. *rallentando poco* - постепенно замедляя
3. *a tempo* - в прежнем темпе
4. *poco più* - постепенно.

Партия Норины предназначена для лирического сопрано с широким диапазоном и отличной вокальной техникой. Общий диапазон охватывает ноты от фа¹ до до³ октавы. При исполнении каватины важным является понимание между концертмейстером и певцом, а также между певцом и дирижером, поскольку существуют определенные ансамблевые сложности, такие как динамические, интонационные и ритмические. Доницетти, как композитор, оказывает помощь певцу, предоставляя аккомпанемент, который гармонически поддерживает исполнителя и помогает удерживаться в тональности.

Произведение содержит ряд трудностей:

Интонационные: при интонировании мелодии могут возникать трудности с интервалами на чистую квинту. Необходимо уделить особое внимание начальной и конечной фразам, требующим хорошей опоры звука. Важно помнить о необходимости контроля дыхания и точной артикуляции звуков. Композитор заложил в произведение множество сложных переходов, которые необходимо тщательно прорабатывать.

Хроматизмы в высокой тесситуре: для точного исполнения рекомендуется интонировать нисходящий хроматизм с тенденцией к повышению и восходящий — к понижению.

Исполнение смеха: это может быть сложно, и требует хорошей опоры звука, высокой позиции и четкой работы диафрагмы, позволяющей произносить «ха, ха» на *staccato*.

Дикционные: Четкое и ясное произношение диктует качество вокального исполнения. Основные правила:

1. «а» произносится как русский «а», в случае ударного слога — несколько дольше (например, *male* - ма:лэ).
2. «е» и «о» могут быть как закрытыми, так и открытыми.
3. «i» и «u» звучат как русские «и» и «у», обычно закрыто.
4. Итальянское «r» требует более напряженной вибрации кончика языка.
5. «s» в начале слова может звучать как «с» или «з», в зависимости от последующих букв и региональных особенностей.

Исполнительские: необходимо следовать темпу первой части *Andante*, предоставляя контраст темпу второй части *Alegretto*, и точно исполнять динамические нюансы автора. Понимание текста и музыки поможет передать образ и настроение.

Ритмические: Сложность произведения заключается в частых изменениях размера, что требует от исполнителя внимательного следования партитуре. Переменный размер (6/8 и 2/4) требует ощущения ритмической пульсации.

Динамические: Особое внимание стоит уделить динамическим оттенкам, чтобы избежать неравномерности звучания. Владение техникой *mezzo voce* позволяет создавать плавные переходы от *Piano* к *Forte*.

Эмоциональные: помимо технического мастерства, исполнение требует глубокого эмоционального погружения в содержание произведения. Важно передать слушателю авторскую задумку, выявить основные эмоциональные акценты и донести их до публики. Для <...> оперы принципиально значимым, фундаментальным являлся литературный текст [2, с. 179-182]. Понимание субтекста и способность интерпретировать внутренние противоречия произведения станут ключевыми элементами успеха.

Таким образом, партия Норины в опере "Дон Паскуале" представляет собой смелую комбинацию выраженной драматичности и игривого кокетства, что требует от вокалистки не только технической профподготовки, но и тонкого актерского мастерства. Важно не только следить за чистотой интонации и правильным исполнением хроматизмов, но и умело передавать характер героини через музыкальные и мимические средства. Как заметил Ф. де Соссюр: «В музыке звук и смысл прорастают друг в друга бесконечным образом» [3, с. 9]. Живая мимика, умение использовать жесты и владение пространством сцены позволяют певице полноценно раскрыть образ и удерживать внимание зрителей на протяжении всей арии.

В этой оперной партии Доницетти предоставил исполнителям обширные возможности для демонстрации индивидуальности, особенно в таких моментах, как акцентирование ключевых фраз и использование терпко выразительных пауз, которые могут быть украшены как вокальными, так и актерскими приемами. Интенсификация текста в сочетании с пестрыми музыкальными фразами формирует яркую эмоциональную палитру, в пределах которой певица должна уметь импровизировать, не выходя за рамки заданной партии. Всё это требует глубокого знания характера Норины, чтобы передать её игривость, в то же время оставаясь чувственной и грациозной.

Также немаловажным аспектом является работа с оркестром и концертмейстером, от которых ожидается не только поддержка и аккомпанемент, но и полноценное сотрудничество в создании единого художественного произведения. Общение с дирижёром и способность понимать его жестовую коммуникацию обеспечивают возможность акцентированной подачи сложных музыкальных переходов и вариаций темпа, которыми богата партия Норины. В гармонии с оркестром она может передать нюансы своего внутреннего мира, добавляя аутентичность образу и воплощению замысла режиссёра.

И наконец, не стоит забывать о самом зрителе, который переживает за героиню и ждет её яркого исполнения. Аббат Дюбо называл истинным ценителем произведения простого человека [4]. Тактичное, чувствительное взаимодействие с аудиторией, использование мимики и правильное распределение внимания помогают артистке формировать крепкую связь со зрителями. Это позволяет певице создать не только запоминающийся музыкальный номер, но и целую художественную протяженность, которая проникнет в сердца слушателей и оставит глубокие впечатления от спектакля.

Таким образом, для успешного исполнения данной арии необходимо гармоничное сочетание интонационных, ритмических, технических и эмоциональных аспектов, что возможно лишь при глубоком изучении музыкального материала и постоянной практике.

Все вышеизложенное можно обобщить словами американского скрипача и музыкального журналиста Артура Штильмана: «<...> идеалом исполнительского искусства всегда считалось такое истолкование музыки, при котором баланс стиля исполняемого сочинения, его духа, должен соответствовать выбору артистом определенной техники исполнения – колористических градаций звука, разнообразию и полному владению динамикой, тонкими нюансами, ясности и естественности фразировки и, наконец – силе темперамента и масштабу исполнения. Это и создает яркость, праздничность и уникальность каждого действительно художественного исполнения» [5, с. 99].

Список литературы:

1. Научно-образовательный портал «Большая российская энциклопедия» // URL: <https://bigenc.ru/> (дата обращения: 10.12.2024)
2. Орлова Т. С. Стилиевые особенности либретто «Волшебная флейта» И. Э. Шиканедера // Научные исследования молодых ученых: сборник статей V международной научно-практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2020. С. 179-182.
3. Модушевский В. В. Интонационная форма музыки [Текст]: исследование / В. В. Модушевский. - М.: Композитор. 1993. - С. 9.
4. Рывкина А. С. Становление и взаимодействие национальных оперных школ в контексте европейской эстетической культуры XVIII века // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2021. № 2 (100). С. 119-127.
5. Штильман А. Мысли об исполнительстве / А. Штильман // Музыкальная академия. - 2007. - № 4. - С. 99.

References:

1. Scientific and educational portal "Great Russian Encyclopedia" // URL: <https://bigenc.ru/> (date of access: 12/10/2024)
2. Orlova TS Stylistic features of the libretto "The Magic Flute" by I. E. Schikaneder // Scientific research of young scientists: collection of articles of the V international scientific and practical conference. Penza: MCNS "Science and Education", 2020. Pp. 179-182.
3. Modushevsky VV Intonational form of music [Text]: research / VV Modushevsky. - M.: Composer. 1993. - P. 9.
4. Ryvkina AS Formation and interaction of national opera schools in the context of European aesthetic culture of the 18th century // Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts. 2021. No. 2 (100). P. 119-127.
5. Shtilman A. Thoughts on performance / A. Shtilman // Music Academy. - 2007. - No. 4. - P. 99.