
АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫРАЖЕНИЯ И СТИЛЯ ПЕНИЯ АРИИ «O MIO BABBINO CARO» ИЗ ОПЕРЫ «ДЖАННИ СКИККИ»

Ли Шицзя,

Магистрант

Факультет музыкального образования, вокального исполнительства и преподавания

г. Наньнин, Китай

Академия изящных искусств Гуанси

1161299589@qq.com

Аннотация

В статье анализируется ария Лауретты «O mio babbino caro» из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки». Автор уделяет внимание стилистическим особенностям оперы и определяет характерные черты арии, сочетающей в себе эмоциональное выражение образа и мелодическое развитие. Образ главной героини объединяет трогательную трепетность и глубокое отчаяние, которые служат основой эмоционального плана арии.

Ключевые слова: опера, Пуччини, сопрано, оперный стиль, музыкальная экспрессия.

ANALYZING THE EMOTIONAL EXPRESSION AND SINGING STYLE OF THE ARIA "O MIO BABBINO CARO" FROM THE OPERA GIANNI SCHICCHI

Li Shijia,

Master's student

Department of Music Education, Vocal Performance and Teaching

Guangxi Academy of Fine Arts

Nanning, China

1161299589@qq.com

ABSTRACT

The article analyzes Laretta's aria "O mio babbino caro" from Giacomo Puccini's opera "Gianni Schicchi". The author pays attention to the stylistic peculiarities of the opera and determines the characteristic features of the aria, which combines emotional expression of the image and melodic development. The image of the protagonist unites touching trepidation and deep despair, which serve as the basis of the emotional plan of the aria.

Keywords: opera, Puccini, soprano, opera style, musical expression.

В оперном искусстве эмоциональное выражение играет важную роль в создании полноценного художественного образа. Зачастую эмоциональный план оперы зависит от

стилевых особенностей произведения – в драматической опере он будет одним, в комической – совершенно другим. Поэтому исследователям музыки, композиторам, а также оперным исполнителям необходимо с точностью определять стилистические особенности музыкального материала. В данной статье приведен анализ эмоционального выражения и стиля пения арии «O mio babbino caro» из оперы «Джанни Скикки».

Понимание диалога между отрывками романтической лирики и более диссонирующими, эпизодическими фрагментами в оперных произведениях открывает плодотворный путь к интерпретации драмы через музыку. Оперы известного итальянского композитора Джакомо Пуччини часто имеют специфические музыкальные и формальные маркеры, именно отказ от лирических моментов придает им такое большое интерпретационное значение и драматическую силу.

Опера «Джанни Скикки» – одна из опер цикла «Триптих» итальянского композитора Джакомо Пуччини. Все три короткие оперы отличаются по стилю: первая, «Плащ», написана в стиле парижского Гран-Гиньоля, вторая, «Сестра Анжелика», – сентиментальная трагедия, а последняя, «Джанни Скикки», – комедия. Изначально Пуччини планировал, что каждая часть будет представлять одну из частей «Божественной комедии» Данте, однако в итоге только «Джанни Скикки» олицетворяет эпическую поэму. Премьера в Метрополитен-опера состоялась 14 декабря 1918 года, отзывы были неоднозначными, но большинство рецензентов сошлись во мнении, что «Джанни Скикки» – лучшая из «Триптиха».

В кратком описании оперы (в основе которой лежит случай, описанный в «Божественной комедии») говорится, что Данте посещает кружок самозванцев, где видит, как один человек нападает на другого. Данте узнает, что нападавший – это Джанни Скикки, который был отправлен в Ад за то, что выдавал себя за Бузо Донати. В основе оперы лежит история о том, как хитроумный на первый взгляд крестьянин Скикки получает возможность нажиться на завещании Донати и одновременно получить откуп за свадьбу своей дочери. Действие оперы, полной обмана, зависти и злобы, происходит во Флоренции XIII века, что усиливает ее комедийный эффект.

В опере «Джанни Скикки» романтический стиль иногда прерывает поток драматической и музыкальной протяженности. Кульминацией оперы является ария «O mio babbino caro» («О мой дорогой отец»), которую поет Лауретта, юная дочь Джанни. В арии она умоляет отца, что если он запретит ей выйти замуж за Ринуччо, ее настоящую любовь, то она утопится в Арно. Возможно, это величайшая ария в лексиконе сопрано, и за последнее столетие ее успешно исполняли такие известные оперные певицы, как Джоан Сазерленд, Монтсеррат Кабалье, Мария Каллас и многие другие. Ария дает глоток слушателю свежего воздуха после нагнетания атмосферы из-за ревности и гнева между различными персонажами [6, с. 31].

Исследовательница оперы О. В. Подлесная предлагает несколько различных музыкальных параметров, касающихся гармонии и ведения голоса; все они в той или иной мере препятствуют ощущению целенаправленного движения. В эту категорию включаются повторяющиеся паттерны и остинаты, но, похоже, более распространенной чертой является нефункциональное ведение голоса, особенно принижение функции доминанты или полное ее отсутствие [5, с. 91]. Известным примером последнего является ария Лауретты «O mio babbino caro». Хотя за семь тактов до кульминации имеется безупречная аутентичная каденция, в ускоренном повторении начальной фразы текста, похоже, пропущена ожидаемая доминанта и вместо нее – тишина. Этот эффект может быть реализован с помощью простой ферматы или пометки «*rosso rit.*», но он также достигается с помощью тщательного расширения мелодии [3, с. 138].

Короткая, но очень мощная ария написана в тональности ля-бемоль мажор и исполняется в размере 6/8. Пуччини тонко, но очень эффектно создает композицию на

протяжении всей арии, делая акцент на строке «Я люблю его, я люблю его!», где сопрано перескакивает на октаву, создавая ощущение драматизма и эмоций [5, с. 92]. Теоретическая основа данного исследования объединяет музыковедческие и философские взгляды, рассматривая то, как эмоции передаются через музыкальные особенности, и роль оперы в выражении человеческого опыта. Музыковедение предлагает ценный взгляд на то, как музыка, особенно в опере, передает эмоции. Ученые давно исследуют связь между музыкальной структурой и эмоциональной экспрессией. Один из известных подходов – экспрессивное музыковедение, которое фокусируется на том, как музыкальные элементы, такие как мелодия, гармония, ритм, оркестровка и форма, вызывают эмоциональный отклик у слушателей. Другая важная музыковедческая точка зрения – концепция тональной экспрессии, которая рассматривает, как тональности и модуляции в музыкальном произведении сигнализируют об эмоциональных сдвигах. Использование мажорных и минорных клавиш, а также модальных и хроматических пассажей крайне важно для эмоциональной интерпретации композиции.

Немецкий философ Теодор В. Адорно исследовал, как музыка может передавать эмоции, выходя за рамки простого представления, предлагая более глубокое выражение человеческой субъективности. Согласно концепции музыкального экспрессионизма Адорно, музыка не просто представляет эмоцию, а воплощает ее, предлагая непосредственное переживание этой эмоции [1, с. 68]. Эта точка зрения помогает определить рамки анализа арии Лауретты, подчеркивая, что музыка Пуччини не просто отражает эмоциональное состояние героини, но погружает слушателя в него, делая эмоцию осязаемой, переживаемой. Аналогичным образом, философская работа Марты Нуссбаум об эмоциях как реакции на воспринимаемые ценности имеет отношение к данному исследованию. Нуссбаум утверждает, что эмоции связаны с убеждениями о том, что является ценным или значимым, и что они формируются под влиянием более широких экзистенциальных проблем [2, с. 192]. Эта схема может быть применена к арии Лауретты, чтобы рассмотреть, как эмоции девушки, отчаянно умоляющей отца, не просто индивидуальны, а укоренены в более широких темах трансформации, любви и идентичности, которые являются центральными в повествовании оперы.

В заключение следует отметить, что ария «O mio babbino caro» служит ярким выражением эмоциональной уязвимости, тоски и надежды, а музыка усиливает драматическую глубину характера Лауреты. Мастерская оркестровка Пуччини, трогательный текст и проникновенная мелодия передают эмоциональную траекторию героини – от спокойной тоски до отчаянной мольбы. Исследование подчеркивает эмоциональное воздействие арии благодаря тщательному объединению мелодии, гармонии и оркестровки, особенно гармонических модуляций, которые отражают смену эмоциональных состояний героини. Кроме того, ария функционирует в рамках более широкой тематической структуры оперы, усиливая напряжение конфликта социального неравенства и запретной любви, а также конфликта поколений. Музыкальная экспрессия не только отражает внутреннюю борьбу Лауретты, но и раскрывает глубокий эмоциональный и культурный аспект оперного искусства.

Список литературы:

1. Adorno, T. W. *Philosophy of New Music*. – University of Minnesota Press, 2006. – 214 p.
2. Nussbaum, M. *Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions*. – Cambridge University Press, 2001. – 265 p.
3. Клименко, В. В. Эмотивность в формировании вокального текста: от возникновения к восприятию / В. В. Клименко, Е. А. Приходовская // Вестник музыкальной науки. – 2022. – Т. 10, № 1. – С. 133-146.

4. Нгуен, Б. И. Особенности голоса сопрано и его интерпретация: традиция пения и возможные образные воплощения / Б. И. Нгуен // Художественное образование и наука. – 2024. – № 2(39). – С. 102-109. [4, с. 105]
5. Подлесная, О. В. Особенности строения оперы Дж. Пуччини "Джанни скикки" / О. В. Подлесная // Студенческий научный форум - 2019, Москва, 15–20 февраля 2019 года / Российская Академия Естествознания. – Москва: ООО "Научно-издательский центр "Академия Естествознания", 2019. – С. 89-95.
6. Тюмина, Л. С. Драматургия женских образов в операх Дж. Пуччини / Л. С. Тюмина // Музыкальная культура глазами молодых ученых: Сборник научных трудов / Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Том Выпуск 16. – Санкт-Петербург: Центр научно-производственных технологий "Астерион", 2021. – С. 29-33.

References:

1. Adorno, T. W. *Philosophy of New Music*. – University of Minnesota Press, 2006. – 214 p.
2. Nussbaum, M. *Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions*. – Cambridge University Press, 2001. – 265 p.
3. Klimenko, V. V. *Emotivity in the Formation of a Vocal Text: from Origin to Perception* / V. V. Klimenko, E. A. Prikhodovskaya // *Bulletin of Musical Science*. – 2022. – Vol. 10, No. 1. – P. 133-146.
4. Nguyen, B. I. *Features of the Soprano Voice and Its Interpretation: the Tradition of Singing and Possible Figurative Embodiments* / B. I. Nguyen // *Art Education and Science*. – 2024. – No. 2(39). – P. 102-109. [4, p. 105]
5. Podlesnaya, O. V. *Features of the structure of G. Puccini's opera "Gianni Schicchi"* / O. V. Podlesnaya // *Student Scientific Forum - 2019, Moscow, February 15-20, 2019 / Russian Academy of Natural Sciences*. – Moscow: ООО "Scientific Publishing Center "Academy of Natural Sciences", 2019. – P. 89-95.
6. Tyumina, L. S. *Dramaturgy of Female Images in the Operas of G. Puccini* / L. S. Tyumina // *Musical Culture through the Eyes of Young Scientists: Collection of Scientific Papers / A.I. Herzen State Pedagogical University of Russia. Volume Issue 16*. – St. Petersburg: Center for Scientific and Production Technologies "Asterion", 2021. – P. 29-33.