МЕТОДИКО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В.А.МОЦАРТА АРИЯ КЕРУБИНО ИЗ ОПЕРЫ «СВАДЬБА ФИГАРО»

Подречнева Ольга Евгеньевна, преподаватель, Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж имени М. И. Глинки».

Только при гармоничном развитии вокальных и исполнительских способностей поющего можно говорить о формировании певца-художника. Технические навыки являются непременным условием и необходимой основой в преодолении творческих задач. Певец (ученик), недостаточно усвоивший основные приемы вокальной техники, несмотря на очевидные исполнительские способности и хорошо развитую музыкальность, никогда не сможет в достаточной степени полно воплотить свои творческие замыслы. Средства вокально-музыкальной выразительности (интонационные и тембровые краски голоса, техника музыкальной речи, все виды динамических оттенков, чувство формы, тембра), стилевые особенности исполняемого произведения – это те основные факторы, с которыми неизбежно сталкивается ученик (преподаватель), подходя вплотную к исполнительскому процессу. Целью вокального анализа является раскрытие художественного содержания исполняемого произведения; методом – глубокое изучение композиторских средств выразительности. Приступая к анализу исполняемого произведения нужно всегда учитывать: эпоху создания, манеру письма композитора, основные черты стиля. Иметь в виду общий план сочинения: идею, главную мысль, смысловую вершину. Ученик при помощи преподавателя должен всесторонне изучать исполняемое произведение, усваивать смысл словесного текста, добиваться синтеза музыкальной и словесной сторон, учитывать форму произведения и особенности музыкального языка и фактуры.

1. **Исторические сведения о композиторе, эпохе, времени создания произведения. Основные черты стиля В.А. Моцарта.**

Вольфганг Амадей (Моцарт (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756–1791) – австрийский композитор. Моцарт наряду с [Й. Гайдном](http://classic.chubrik.ru/Haydn/) является представителем венской классической школы, одним из основоположников классического стиля в музыке. В творчестве В.А. Моцарта универсальное значение получила идея динамичной гармонии как принципа видения мира, способа художественного преобразования реальности. Возвышенное и обыденное, трагическое и комическое, величественное и грациозное, вечное и преходящее, общечеловеческое и индивидуально-неповторимое, национально-характерное предстают в сочинениях в динамическом равновесии и единстве. В центре художественного мира композитора – человеческая личность, которую он раскрывает как лирик и одновременно как драматург, стремясь к художественному воссозданию объективной сущности человеческого характера. В музыке В.А. Моцарта органично претворён художественный опыт разных эпох, национальных школ, традиций народного искусства.

Стиль В.А. Моцарта отличается интонационной выразительностью, пластической гибкостью, кантиленностью, богатством, изобретательностью мелодии, взаимопроникновением вокального и инструментального начал. Моцарту свойственно обострённое чувство тонально-гармонической семантики, выразительных возможностей гармонии (использование минора, хроматизмов, прерванных оборотов и др.). Фактура произведений композитора отличается разнообразием сочетаний гомофонно-гармонического и полифонического склада, форм их синтеза.

В.А. Моцарт создал свыше 600 произведений различных жанров. Важнейшая сфера его творчества – музыкальный театр. Творчество Моцарта составило эпоху

в развитии оперы. Моцарт освоил практически все современные ему оперные жанры. Подытожив прогрессивные достижения оперного искусства своего времени, композитор совершил реформу оперы, создав собственную передовую оперную эстетику.

1. **Образно-эмоциональный строй арии Керубино.**

К сочинению музыки оперы «Свадьба Фигаро» Моцарт приступил в декабре 1785 года, закончил его через пять месяцев; премьера состоялась в Вене 1 мая 1786 года и прошла с незначительным успехом. Подлинное признание опера приобрела только после постановки в Праге в декабре того же года. Значительна роль пажа Керубино в опере. Он принимает активное участие в развлечениях обитателей замка. Это юноша еще не разобравшийся в своих чувствах и стремлениях. Избыток чувств делает его речь прерывистой и возбужденной. В то же время небольшие задержания в конце фраз придают мелодии мягкость и изящество. Трепетное, беспокойное сопровождение, быстрый темп, светлая, «солнечная» окраска музыки при появлении этого героя – все необычайно ярко выражает юношескую порывистость, устремленность к счастью и радости. В арии Керубино «Voi che sapete» взволнованность чувств пажа выражена более сдержанно. В присутствии своей госпожи он испытывает некоторую робость. Выразительная мелодия тонко выражает нежность и теплоту слов.

1. **Форма произведения. Отдельные элементы строения.**

Форму арии Керубино из 2 действия «Voi che sapete» определить достаточно сложно. Можно ее назвать промежуточной между простой и сложной 3-х частными формами. Начинается с инструментального вступления, основанного на материале первой части. Первая часть (9 – 20 такты) – единый период (9 – 16 такт) с дополнением (17 – 20 такты). Вторая часть – средняя – простая двухчастная без репризная форма. 1-я часть это период, состоящий из двух несходных предложений (21 – 28 такты и 29 – 36 такты) – период разомкнутый, 2-я часть сложный период, состоящий из двух предложений (37 – 44 такты и 45 – 52 такты),

после следует небольшая связка или предыкт к репризе (с 52 по 61 такты) и начинается третья часть – реприза – единый период с двойным дополнением. И в заключении звучит оркестровый отыгрыш. Такая неопределенная форма не случайна. Все в этой арии выражает нежную страсть влюбленного мальчика к своей госпоже. Красота и плавность мелодии сочетается с богатством модуляционной техники; частая смена тональностей в пределах основного си-бемоль мажора еще больше усиливает эмоциональную выразительность мелодии.

1. **Особенности музыкального языка**
   1. **Мелодия и аккомпанемент**

Основой музыки В.А. Моцарта всегда является мелодия – ясная, простая, выразительная, органически сочетающая черты австрийской и немецкой народной песенности и танцевальности с певучестью итальянской оперной кантилены. Мелодия волнообразная. При диапазоне полторы октавы движение одноплановое по звукам трезвучия и септаккордов; альтерация ступеней; хроматические проходящие звуки – все это передает настроение и характер Керубино. Объединяется началом всех частей: скачок и его заполнение противоположном движении. Сопровождение оркестра подражает звучанию гитары, на которой Сюзанна аккомпанирует пению.

* 1. **Метроритмическая организация материала в арии Керубино**

Метроритмическая организация материала по начальной интонации – четверть и две восьмые и далее различные производные этого ритма – проходит на протяжении всей арии. Интонационное родство всех частей, слитность и единство формы, делают арию, легко воспринимаемой слушателем. Даже небольшое изменение перед началом третьей части (меняется ритмический рисунок: появляются отголоски речитатива, учащается ритм) только подчеркивает юношеский задор и пылкость чувств молодого человека.

4.3 **Гармонический язык**

Гармонический язык арии неразрывно связан с мелодикой, придает ей выразительность, оттеняя красоту мелодического образа, но никогда и нигде гармония не подчиняет себе мелодию, не растворяет ее, напротив, мелодия всегда доминирует. В арии Керубино основными являются функции тоники, доминанты и субдоминанты и их взаимосвязь. Однако смелость и новизна гармонического языка В.А.Моцарта вполне ощутима в произведении – это смелые модуляции и тональные сопоставления – B, F, f, As=II низкой, g, B. Необходимо иметь в виду, что гармоническое новаторство композитора всегда подчинено максимально яркому и рельефному раскрытию и выявлению музыкального образа. Но и самые простые, уже ставшие привычными гармонии I, IV и V ступеней кажутся свежими и получают новую жизнь благодаря пленительным, полным красоты и изяществамелодиям.

5.**Выразительные средства исполнения**

* 1. **Стилевая культура**

Особенностью стиля немецкой (австрийской) вокальной школы является трактование голоса певца, как инструмента, который наделен выразительными возможностями. В арии Керубино исполнитель, а в данном случае еще и преподаватель, должен добиваться единства и взаимосвязи вокальной и инструментальной партии. При исполнении арии нужно добиваться безукоризненной чистоты интонации.

* 1. **Особенности интонирования и фразировки в опере В.А.Моцарта**

Чистота и безукоризненность мелодического и ритмического контура фразы – одна из основных задач в этом произведении. Многие затруднения возникают из-за того, что певец не владеет или недостаточно владеет техникой выполнения мелодической линии, во всем ее интонационном, тембровом и ритмическом многообразии. Нарушение мелодической фразы – одна из погрешностей вытекающая из-за того, что ученик не выпевает слабые доли такта, постоянно укорачивая их длительность. Отчасти недостаток этот вызывается желанием неопытного певца выполнить словесное логическое ударение, подчеркнув сильную часть такта. Не владея в достаточной степени ни техникой речи, ни умением технически выполнить музыкально-ритмический акцент, певец начинает сокращать длительность проходящих звуков мелодии, и мелодический рисунок теряет ровность и плавность.

* 1. **Характер звукоизвлечения и звуковедения**

В детском пении рекомендуется активная (но не форсированная) подача звука; в качестве основы должно быть выбрано высокое головное звучание. Данная ария помогает выработать высокое головное звучание у высоких детских голосов, добиться правильного звукоизвлечения на мягкой певческой атаке. Помогает укрепить знания и навыки о голосообразовании, нообучение детей технике голосообразования должно быть совмещено с приобретением художественно-исполнительских навыков, с развитием музыкального вкуса. Звуковедение в арии Керубино должно быть точным и мягким, без толчков, **«**подъездов**»** к нотам. Произведение рекомендуется для обучения умению петь музыкальные фразы сверху без интонационных неточностей, тональные отклонения музыкального языка композитора помогают развивать вокальный слух. Работая над данным произведением нельзя забывать, что звукоизвлечение и звуковедение опирается на полноценный, ровный, певучий звук на естественно опертом дыхании. Ученик, поющий без опоры, лишает исполнение выразительности и теплоты, и яркости звучания.

* 1. **Особенности исполнительского дыхания**

Исполнительское дыхание в данном произведении отличается потребностью взятия небольшого количества воздуха на определенную фразу (четыре или два такта). Если воздуха взято мало, то конец фразы (например: Voi che sapete che cose e amor…) будет бездыханен, на неопертом звуке, если же «перебрать» дыхания, то исполнитель (ученик) будет форсировать звук и **«**рвать**»** окончания фраз. Поэтому при изучении арии Керубино с первых же уроков следует обращать внимание ученика на взятие правильного дыхания. В этом произведении есть место (фрагмент)– предыкт к третьей части – которое исполняется речитативом, в этом случае необходимо обратить внимание ученика на то, что здесь нельзя набирать много воздуха, дыхание должно подражать дыханию в человеческой быстрой разговорной речи, т.е. нельзя набирать его много и сразу выдавать на форсированном звуке. Например: Sospiro e gemo *дыхание* senza voler *дыхание* palpito e tremo *дыхание* senza saper и т.д.

* 1. **Динамика и тембровая палитра в произведении В.А.Моцарта**

В арии Керубино динамика проставлена очень скупо, что оправдывается содержанием и местоположением ее в опере. Это лирическая канцона – признание

в любви в комнате графини. Значит никаких громких вскрикиваний, очень сильного выделения звуком какой-то фразы быть не должно. Признание в любви поется на mp, mf, не выходя за рамки этих нюансов, что можно проследить в развитии всей арии. Это очень полезно для развития голоса (избежание форсировки голоса), умения не громко, но точно по звуковедению подавать нюансировку данного произведения.

Тембральная окраска голоса в арии Керубино обозначена несколькими фактами: Керубино - юноша, но исполняет его партию голос меццо-сопрано или драматическое сопрано. Керубино поет признание в любви, он находится непосредственно в спальне своей госпожи. Из этого вытекает, что окраска голоса должна быть светлой и ясной, и позиционная высота звучания сохраняется на протяжении всего произведения.

* 1. **Артикуляция в арии Керубино “Voi che sapete”**

Сложность пения арии Керубино заключается еще и в том, что произведение звучит на иностранном (итальянском) языке, поэтому преподавателю необходимо учитывать особенности национальной орфоэпии и сложность изучения на иностранном языке. В орфоэпии итальянского языка все “е” и “и” нужно петь в позиции прикрытых гласных “э” и “ы”, нельзя забывать, что, в отличие от русского языка, в итальянском языке несколько гласных может петься на одну ноту (например: nuovo первый слог nuo поется на одну ноту “фа”). Основное правило артикуляции в данном произведении – быстрое и четкое формирование согласных и максимальная протяженность гласных. Это обеспечивается, прежде всего, активной работой мускулатуры артикуляционного аппарата, главным образом щечных и губных мышц, а также кончика языка.

6.Методико-педагогический анализ исполнения арии Керубино “Voi che sapete”

* 1. **Уровень трудности, цели и задачи произведения**

Непременным условием для изучения арии является техническая подготовка ученика, а также вокальная возможность в исполнении данного произведения. К возрасту изучения (двенадцать, тринадцать лет) ученик владеет уже достаточно широким диапазоном (си малой октавы – соль второй октавы). Произведение по степени сложности должно даваться ученикам с достаточно развитым диапазоном. Цель изучения арии с учеником – развитие технических возможностей голоса, навыков владения певческим дыханием, звукообразованием артикуляции. Задачами данного произведения является приобретение навыков: единства тембрового звучания на всем диапазоне голоса, выработка дикции в произведениях подвижного темпа, четкая работа губ, распев одного гласного на двух или нескольких звуках, расширение диапазона, выравнивание регистров, работа над legato, portаmento, четкое и легкое исполнение мелких длительностей – подготовка голоса ученика к переходу исполнения колоратуры.

* 1. **Основные пути выявления образно-художественной и стилевой направленности арии Керубино “Voi che sapete”**

Ария Керубино является одной из полезнейших арий учебного репертуара. В вокально-техническом отношении она, прежде всего, требует ровного, спокойного, очень умелого распределения дыхания и большой собранности и насыщенности звучания. Речитатив следует исполнять полным, опертым звуком, соответствующим характеру звучания в арии. Помимо выразительности звука исполнение произведений В.А.Моцарта требуют логической осмысленности фразы, хорошей дикции и четкой музыкальной формы. Технические пассажи в арии Керубино являются характеризующим моментом стиля, вытекающим из общей эмоциональной окраски произведения и необычайно убедительно подчеркивающим ее. Технические орнаменты композитораследует петь четко, полным, ровным, опертым звуком, передавая окраской тембра сущность содержания.

6.3 **Вокальные трудности в исполнении арии Керубино “Voi che sapete” и методы их преодоления**

Приступая к изучению арии Керубино “Voi che sapete” преподавателю необходимо тщательно проанализировать вокальные трудности в данном произведении.

Трудностью исполнения данной арии является, главным образом, ритмический рисунок вокальной партии (ритм несложный, но не любимый певцами, из-за вокально-технического неумения выполнять (исполнять) точки). Певец обычно передерживает или заменяет шестнадцатыми шестнадцатую с точкой и тридцать вторую. Арию следует петь на очень эластичной подаче дыхания, так как одна из причин неправильности ритма (помимо недостаточной музыкальности исполнителя) заключается с том, что певец не успевает распределить дыхание. В исполнении арии надо добиваться легкости и гибкого движения, не жертвуя при этом точностью ритмического рисунка.

Следующим вокально-техническим затруднением в данной арии являются скачки на кварту. В данном случае ученик будет (может) занижать верхнюю ноту скачка. Для исправления недостатка следует обращать внимание ребенка на опору дыхания и умение работать нижней челюстью (чем шире скачок, тем больше должна быть поддержка дыханием и больше опускаться нижняя челюсть).

Помимо указанных, проблемой в исполнении данного произведения является – умение достаточно долгой промежуток времени удерживать исполнительское внимание на точном звукоизвлечении и опертом дыхании. В данном случае следует обращать внимание исполнителя на высокую певческую позицию, на точную опору звука. Помощью в решении этой проблемы являетсячеткое произношение текста на певческом дыхании.

Заключение

Чувство художественной меры, простота и искренность, изящество и глубокая внутренняя сосредоточенность – вот к чему должен, прежде всего, стремиться исполнитель, независимо от силы дарования и профессиональных данных. Яркость и образность воплощения зависят от подлинного проникновения в произведение. Для этого необходимо выполнить методико-исполнительский анализ произведения. Он помогает в раскрытии образа произведения, в рассмотрении исполнительских и методических проблем и способов их решения. Так же уважающий себя музыкант должен знать о композиторе, эпохе написания произведения, стиле автора и особенности его исполнительского языка, чтобы наиболее полно и точно представить произведение на суд зрительного зала, к чему должен стремиться каждый певец.

Как вокально-методический материал ария Керубино имеет огромное образовательное и воспитательное значение, и является тем фундаментом, на основе которого формируется художественный вкус певца, естественно развиваются и укрепляются его вокально-технические навыки. Ария Керубино “Voi che sapete” помогает молодым исполнителям исправить недостатки в своем голосообразовании. Задачи, которые ставит преподаватель перед учеником при изучении этой арии, несомненно, раскрывают вокальные возможности ученика, богатый внутренний мир и творческий потенциал.

Список литературы:

1. Багадуров В.А. Вокальное воспитание детей. - М.,1953. - 95с.
2. Деряжный В.А. О принципах и методах советской вокальной педагогики //Вопросы вокальной педагогики. - М.,1967.-Вып.III. - с.5 - 44.
3. Детский голос/Под ред.В.Н.Шацкой. - М., 1970. - 230с.
4. Дмитрием Л.Б. Основы вокальной методики. - М., 1968. - 676с.
5. Добровольская Н., Орлова Н., Что надо знать учителю о детском голосе. - М., 1960. - 103с
6. Левик Б. История зарубежной музыки вып.II. – М., 1980. – 277c.
7. Малинина Е. Вокальное воспитание детей. - Л., 1967. - 88с.
8. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. - М., 1987. - 95с.
9. Мирзоева М. Анализ исполняемого вокального произведения//Вопросы вокальной педагогики.-М.,1964.-Вып.II. - с.5 - 51.
10. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. - М.,2000. - 453с.
11. Орлова Н. Развитие голоса девочек. - М., 1960. - 103с.
12. Стулова Г.П. Хоровой класс. - М., 1988.- 126с.