

Выпускная квалификационная работа
(исполнение вокальной концертной программы)
направление «Академическое пение»
Гриценко Юлия Анатольевна

Программа:

1. Г. Ф. Гендель – ария Ринальдо «Cara sposa» из оперы «Ринальдо»
  2. Н. А. Римский-Корсаков – Колыбельная Волховы «Сон по бережку ходил» из оперы «Садко»
  3. Д. Гершвин – ария Клары «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»
  4. Л.В.Бетховин, романс на слова П. Метастазиио – «L'amante impaziente»
  5. Ч.Чаплин, романс на слова Д.Тернера и Г.Парсона – «Smile»
  6. Г.В.Свиридов, романс на стихи С.А.Есенина из вокального цикла «У меня отец — крестьянин» – «Сани»
- Руководитель ВКР: Заслуженный артист РСФСР, Народный артист РСФСР, профессор Алексей Алексеевич Стеблянко.

Аннотация:

Данная выпускная квалификационная работа представляет собой вокальную концертную программу, состоящую из классических и современных произведений мировой и отечественной вокальной музыки.

В программу включена ария Ринальдо «Cara sposa» из оперы Г.Ф. Генделя «Ринальдо», на либретто Аарона Хилла и Джакомо Росси, представляющая вокальную технику старинной музыки. Данная ария признавалась Г.Ф. Генделем как одна из числа красивейших арий, сочиненных им. Несмотря на то, что сама ария была первоначально написана для кастратов, в современной оперной практике её исполняют как мужчины, так и женщины. Опера «Ринальдо» была написана в XVIII веке, в жанре оперы-серия, за первоисточник взят «Освобожденный Иерусалим» Томассо Торквато, повествующий о событиях первого крестового похода, имевшего место в XI века. Несмотря на это, само произведение основывается не на реальных событиях, например таких как решение проблем, вызванных последствиями применения принципа Майората и рядом других политических и экономических факторов, которые привели к крестовым походам, а на их героико-мифологическое осмысление по законам рыцарских поэм и

героических эпоей, что прослеживается и в самой опере. Исходя из выше описанного, подходя к работе с оперой и ее образами, необходимо принимать во внимание не реальный историко-политический контекст и не бытийность, выводимую из истории повседневности в разрезе жизни рыцарей крестоносцев, а идеалистическо-романтизированное представление о рыцарях. Аналогичное встречающемуся в куртуазных или прозаитических романах, либо близких к ним романов, первоначально задумавшиеся как переосмысления с гиперболизацией черт героев, как например «Дон Кихот». В опере протагонист выступает как прекрасный рыцарь, которому обещана, в случае взятия Иерусалима, рука прекрасной дамы, а именно Альмилены. В первом акте в котором исполняется ария, прекрасную даму похищают злые силы, и так как Ринальдо безутешен, то для выражения своих чувств, он поёт свою арию. Раскроем данное утверждение подробнее, первой и третьей части, носящий ариозный характер, герой раскрывает свои чувства отчаяния и тоски о любимой. Эти переживания раскрываются за счет темпоритмических средств, сочетаниями ми-минора с хроматическими ступенями, начальным *Messa di voce* и Генделевских ламентаций. Во второй речитативной части мы слышим гнев героя и его призывы к битве сил похитивших возлюбленную. Вторая часть контрастна первой, третьей, это выражается в темпо-ритме, традиционно её принято исполнять значительно быстрее; характере, ариозность сменяется речитативом, что подчеркивается и изменением частотности восьмушек и половинных нот, а так же настроения от мольбы и стенаний о возвращении любимой жены к угрозам и проклятиям. Отдельно укажем, что первая, третья и вторая части так же подчеркнута различны типами дыхания, которые кроме технической функции выполняют еще и смену настроения. Данная ария завершает седьмую сцену первого акта оперы, и служит преддверием будущих героических подвигов героя для освобождения дамы в беде.

Колыбельная Волховы «Сон по берегу ходил» из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко». Данное произведения относится к операм-былинам и состоит из семи картин. Либретто было написано непосредственно

композитором, в соавторстве с В.И.Бельским, и в своем базисе либретто опирается на старинные русские былины. Отдельно укажем, что перед непосредственным написанием оперы о Садко композитор воплотил его образ в симфонической поэме в 1867 году, темы из которого в последствии использовались в опере. Место действия событий оперы принято относить к XI-XII векам. Заметим, что данный временной период, с рядом оговорок, соответствует периоду, описанному в опере Ринальдо. Однако, если в опере Генделя, в некотором приближение, исследуется европейский героико-мифологическая парадигма, то в опере Римского-Корсакого славянская героико-мифологическая парадигма, с включением в последнюю из указанных опер тем русских народных песен, для подчеркивания связи современной композитору культуры с её былинными корнями. Здесь и герои, то представители былинных сказов, то дохристианских сил, что остались в памяти, да приданиях народных. Более того можно сказать, что данные оперы в некотором роде есть представители развития культур Восточной Римской империи и Западной Римской империи, и при использовании компаративистского анализа можно рассмотреть генезис двух культур, в том числе и музыкальных, имеющих общую прародину, по аналогии с путями исследований ностратических языков. Рассмотрим теперь подробнее колыбельную, что звучит в заключительной седьмой картине оперы, где Волхова своим пением усыпляет своего возлюбленного. Здесь Волхова жертвует своей любовью, что бы ее возлюбленный Садко, к этому моменту уже её муж, вернулся к своей человеческой невесте, Любаве. Несмотря на то, что Садко выбрал Волхову, сама морская царевна считает, что купец должен остаться среди людей, и чтобы вернуть его, она убаюкивает возлюбленного, приговаривая в конце первого и второго куплета, «баю-бай», однако в третьем куплете, поддавшись эмоциям, Волхова завершает свою песнь на ноте ля второй октавы, которая должна быть исполнена на пиано, для подчеркивания нежности в сердце царицы морской и ее нежности по отношению к Садко. Затем Волхова превращается в алый

утренний туман, а затем и в широкую реку, тем самым покидая любимого, а Садко, словно очнувшись от наваждения, устремляется к своей Любаве.

Зарубежную оперную школу начала XX века, в программе студента, представляет ария «Summertime» из оперы Д. Гершвина «Порги и Бесс». Опера написанная в Америке в «джазовую эпоху» и в эпоху расовой сегрегации. По задокументированным высказываниям композитора, можно говорить о том, что для него джаз это музыка народа, её национальный жизненный импульс. Поэтому при создании своей оперы, повествующей о жизни черных в Америке начала века, композитор использовал мелодико-гармонические и ритмические особенности фольклора, элементы национальных жанров, таких как блюз и спиричуэлс. В опере Д.Гершвин показывает, что все люди это прежде всего люди, и не важно какой у них цвет кожи, состояния здоровья или благосостояние. Для достижения этой задачи, Д.Гершвин использует с одной стороны знакомые многим бытовые ситуации, с другой раскрывает характеры вокальными партиями, показывая через них внутренний мир и внутреннюю красоту главных героев. И одной из таких арий можно назвать колыбельную Клары, написанную в стиле афроамериканской духовной песни, при исполнении которой Клара с одной стороны убаюкивает ребенка, а с другой показывает заботу о своём малыше, как и любая другая мать. В арии также присутствует и лексика афроамериканцев, что заметно в специфическом усечении словоформ. На протяжении всей оперы тема данной арии еще несколько раз встречается, а именно в сцене с азартной игрой, в четвертой сцене второго акта и в открытии третьего акта. Важно заметить, и учитывать при исполнении, что сама ария в последствии вышла за пределы оперы и исполнялась как самостоятельное произведение в разных жанрах и обработках, сохраняя за собой свою первоначальную джазовую природу, что накладывает свой отпечаток на современные исполнения данного произведения, так как оно будет восприниматься как полисемантический гипертекст в сознании современного слушателя, объяснение данного процесса развернуто представлено в семиотических работах Ю.Лотмана, М.Бердяев, У.Эко и др.

Романс Л.В.Бетховина «L'amante impaziente» на слова П. Метастазіо написан в начале XIX века в венский период жизни композитора. Л.В.Бетховен демонстрирует мастерство работы с малой формой, достигая в ней виртуозности, создавая ощущение едва ли не полноценной большой арии или маленького спектакля зарисовки. В написанном на итальянском языке произведении слышен легкий музыкально моцартианский характер, в протагонисте легко угадывается человек испытывающий любовное волнение, герой ждущий свою возлюбленную или возлюбленного. Музыка контрастна, как в ритме, так и на динамике. Музыкальное настроение, как и настроение героя порывисты и изменчивы, так как не в силах выдержать столь сильные и сладостные душевные переживания.

Романс Ч.Чаплина, Д.Тернера и Г.Парсона «Smile» был вдохновлен любовным дуэтом из первого акта оперы «Тоска» Д.Пуччини, и написан для картины «Новые времена» во времена «золотого века Голливуда». Данное произведение стало одним из знаковых в американской музыкальной культуре, и вместе с тем служит ярким представителем своей эпохи. Пафос произведения заключен в том, что не важно насколько все плохо или хорошо вокруг и в душе, и как сложна или легка жизнь, а важно сохранять крепость духа и не забывать сохранять улыбку на лице, так как только так и можно жить.

Романс Г.Свиридова «Сани» из вокального цикла «У меня отец — крестьянин», на стихи С.Есенина. Данный цикл представляет собой по форме сюиту. Центральным персонажем является молодой поэт, крестьянский сын. Романс «Сани» открывает цикл, в нём господствует образ зимней дороги и быстро едущим по ней саням, непрерывное движение шестнадцатых в фортепианной партии передает бег тройки, с непрерывно звенящими колокольчиками на конской сбруе. Поэт весел, радостен и молод, он легко проносится на тройке по знакомым, любимым местам. От переполняющих его эмоций, ему хочется залихватским криком огласить просторы, что и происходит в заключении, где романс завершается раскатистым «га», имитирующим вольный крик молодого поэта, эта нота длится семь тактов и заканчивается

фермой, что помогает создать эффект, будто герой на разудалой тройке уносится от слушателя в бесконечную русскую даль.

Final qualification paper
(performance of a vocal concert program)
field of study "Academic singing"
Gritsenko Yuliya Anatolievna

Program:

1. George Frideric Handel – Rinaldo's aria «Cara sposa» from the opera «Rinaldo»
2. Nikolai Rimsky-Korsakov – Volkhova's lullaby «The dream walked along the shore...» from the opera «Sadko»
3. George Gershwin – Clara's aria «Summertime» from the opera «Porgy and Bess»
4. Ludwig van Beethoven, a romance based on Pietro Metastasio lyrics – "L'amante impaziente"
5. Charles Spencer Chaplin, a romance based on John Turner and Geoffrey Parsons lyrics – «Smile»
6. Georgy Vasilyevich Sviridov, a romance based on Yesenin's poem from song cycle «My Father is a Peasant» – «Sleigh»

Scientific director: Honored Artist of the RSFSR, National Artist of the RSFSR, Professor Alexei Steblianko.

This graduate qualification work is a vocal concert programme consisting of classical and contemporary works of world and national vocal music.

The programme includes Rinaldo's aria *Cara sposa* from G.F. Handel's opera *Rinaldo*, to a libretto by Aaron Hill and Giacomo Rossi, representing the vocal technique of early music. This aria was recognised by G.F. Handel as one of the most beautiful arias he composed. Although the aria itself was originally written for castrati, in modern opera practice it is performed by both males and females. Opera "Rinaldo" was composed in the XVIII century, in the genre of opera-series, for the primary source is taken "Liberated Jerusalem" by Tomasso Torquato, narrating the events of the first crusade, which took place in the XI century. Despite this, the work itself is not based on historical facts, such as the resolution of problems caused by the consequences of the Majorate Principle and a number of other political and economic factors that led to the Crusades, but rather on their heroic and mythological realisation in accordance with the laws of chivalric poems and heroic epics, which

can be traced in the opera itself. On this basis, the approach to working with opera and its images is not to take into account the real historical and political context, nor the beingness derived from the history of everyday life in the context of the lives of the Crusader Knights, but an idealistic and romanticised idea of the Knights. Similar to that found in courtesies or prose novels, or novels close to them, originally conceived as reimaginings with hyperbolisation of heroes' traits, such as Don Quixote. In the opera, the protagonist acts as a great knight who has been promised the hand of a beautiful lady, namely Almirena, in the event of the capture of Jerusalem. In Scene 1, in which the aria is sung, the beautiful lady is stolen by evil forces, and as Rinaldo is inconsolable, he performs his aria to express his feelings. In the first and third section, which are arioso in nature, the hero reveals his feelings of despair and longing for his beloved. These feelings are brought out through temporal rhythmic means, combinations of E-minor with chromatic steps, the initial *Messa di voce* and the Handelian lamentations. In the second recitative section, we hear the hero's anger and his calls for battle against the power of the forces that have stolen his beloved. The second section contrasts with the first and third sections, this is expressed in the tempo-rhythm, traditionally it is traditionally performed much faster; the character, ariosity is replaced by recitative, which is emphasised by the change in the frequency of eighths and half notes, as well as the mood from pleading and wailing for the return of his beloved wife to threats and curses. It is necessary to point out separately that the first, third and second sections are also emphasised by different types of breathing, which, in addition to their technical function, also perform a change of spirit. This aria concludes the seventh scene of the opera's first act, and serves as a foreshadowing of the hero's future heroic exploits to free the Lady in Distress.

Volkhova's lullaby "A dream walked along the shore" from Nikolai Rimsky-Korsakov's opera *Sadko*. This work belongs to the opera-bylines and consists of seven pictures. The libretto was written directly by the composer, in co-authorship with V.I. Belsky, and in its basis the libretto is based on old Russian bylinas. It should be noted separately that before directly writing the opera about *Sadko*, the composer

embodied his image in a symphonic poem in 1867, the themes from which were subsequently used in the opera. The setting of the opera's action is usually referred to the XI-XII centuries. It is noticeable that this time period, with a number of reservations, corresponds to the period described in Rinaldo's opera. Nevertheless, while Handel's opera, to a certain approximation, explores the European heroic and mythological paradigm, Rimsky-Korsaky's opera explores the Slavic heroic and mythological paradigm, with the inclusion of themes from Russian folk songs in the latter opera, in order to emphasise the connection between the composer's contemporary culture and its Bylina roots. The characters here are representatives of Bylinny tales, pre-Christian forces that remained in the memory and traditions of the people. Moreover, it is possible to say that these operas are in some way representatives of the development of the cultures of the Eastern Roman Empire and the Western Roman Empire, and by applying comparativistic analysis it may be possible to consider the evolution of the two cultures, including musical cultures, which have a common primordial homeland, by analogy with the research paths of the Nostratic languages. Consider now in particular the lullaby that is performed in the final seventh scene of the opera, in which Volkhova puts her lover to sleep by her singing. In this scene Volkhova sacrifices her love that her beloved Sadko, by now already her husband, would return to his human bride, Lyubava. Despite the fact that Sadko has chosen Volkhova, the Sea Queen herself believes that the merchant should remain among humans, and in order to bring him back, she lulls her beloved to sleep by saying "bye-bye" at the end of the first and second verses, but in the third verse, succumbing to emotion, Volkhova ends her song on the note A of the second octave, which should be played on the piano to emphasise the tenderness in the heart of the Sea Queen and her tenderness towards Sadko. Then Volkhova becomes a scarlet morning mist, and then transforms into a wide river, abandoning her beloved, while Sadko, seemingly waking up from his obsession, hurries to his Lubava.

The Foreign Opera School of the early 20th century, in the student's programme, is represented by the aria "Summertime" from D. Gershwin's opera "Porgy and Bess". The opera was written in America during the "jazz age" and the era

of racial segregation. According to the documented statements of the composer, we can say that for him jazz is the music of the people, its national life impulse. That is why the composer used melodic, harmonic and rhythmic features of folklore and elements of national genres such as blues and spirituals to create his opera about the life of blacks in turn-of-the-century America. Gershwin's opera shows that all people are human beings first and foremost, no matter what their skin colour, health or wealth. To achieve this task, Gershwin uses familiar domestic situations on the one hand, and on the other hand reveals the characters with vocal parts, showing through them the inner world and inner beauty of the main characters. One of such arias is Clara's lullaby, written in the style of an Afroamerican spiritual song, in the performance of which Clara on the one hand lulls the child to sleep, and on the other hand shows care for her baby like any other mother. The aria also contains Afroamerican's vocabulary, which is noticeable in the specific truncation of word forms. Throughout the opera, the theme of this aria occurs several more times, namely in the gambling scene, in the fourth scene of the second act and in the opening of the third act. Importantly, it is essential to mention and take into account in the performance that the aria itself has subsequently gone beyond the boundaries of the opera and has been performed as an independent work in various genres and arrangements, retaining its original jazz nature, which imposes its imprint on modern performances of this work, as it will be perceived as a polysemantic hypertext in the mind of the modern listener, the explanation of this process is presented in semeiotic works by Yuri Lotman, M. Berdyaev, U. Eco and others.

"L'amante impaziente" by L.V. Beethoven to words by P. Metastasio. Metastasio was written in the early 18th century during the Viennese period of the composer's life. L.W.Beethoven demonstrates his mastery of the small form, achieving virtuosity in it, creating the feeling of a full-blown grand aria or a small sketch performance. In the work written in Italian one can hear a light, musically Mozartian character, in the protagonist one can easily guess a man experiencing love excitement, a hero waiting for his beloved or lover. Contrasting music is contrasting, both in rhythm and dynamics. Music mood, as well as the mood of the hero, is gusty

and changeable, as it is unable to withstand such strong and sweet soulful experiences.

The "Smile" song by Chaplin, Turner and Parson was inspired by the love duet from the first act of D. Puccini's opera "Tosca", and was written for the film *New Times* during the Golden Age of Hollywood. This piece has become one of the landmarks in American musical culture, and simultaneously serves as a vivid representative of its era. Pathos of the work is that it does not matter how bad or good everything is around and in the soul, and how difficult or easy life is, but it is important to keep a strong spirit and do not forget to keep a smile on your face, because only in this way you can Live.

Romance "Sleigh" by G. Sviridov from the vocal cycle "My Father is a Peasant", based on poems by S. Esenin. This cycle is in the form of a suite. Central character is the young poet, a peasant son. The "Sleigh" romance opens the cycle and is dominated by the image of a winter road and a sleigh travelling fast along it, the continuous movement of sixteenths in the piano part conveys the running of a troika, with bells ringing continuously on the horse harness. Poet is cheerful, joyful and young, he lightly rides the troika through familiar, beloved places. His overflowing emotions tempt him to shout out into the open fields, and this happens in the conclusion, where the romance ends with a rasping "ga", imitating the young poet's free roar. This note lasts for seven bars and ends with a fermata, which helps to create the effect as if the hero on the joyous troika is being carried away from the listener into the endless Russian expanse.