

УДК 784

DOI: 10.34670/AR.2023.75.97.005

Особенности исполнительской интерпретации партии Эскамильо в опере Ж. Бизе «Кармен»

Ма Кэмин

Ассистент-стажер,
Санкт-Петербургская государственная консерватория,
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Театральная пл., 3;
e-mail: 296443897@qq.com

Аннотация

В статье выявляются характерные черты образа тореадора Эскамильо – яркого и темпераментного персонажа известной оперы Ж. Бизе «Кармен». Автор рассматривает различные особенности исполнительской интерпретации партии Эскамильо, выделяя наиболее важные для вокалиста-баритона. Особое внимание уделено ключевому музыкальному материалу партии – куплетам тореадора, в которых исполнителю необходимо решить ряд технических и художественных задач, продемонстрировав высокий уровень владения академическим вокалом и актерским мастерством. В легендарной опере «Кармен» объединены характерный испанский темперамент, драматическое развитие сюжета и лирическая история любви. Композитор создал шедевр мирового музыкального искусства, который прочно вошел в репертуары лучших театров. Многие вокалисты мечтают исполнить партии из оперы «Кармен», чтобы иметь возможность не только прикоснуться к великой музыке, но и создать собственную исполнительскую интерпретацию. Для исполнителя партии Эскамильо необходимо придерживаться комплексного подхода к работе над образом персонажа. Планово решая вокально-технические и художественно-исполнительские задачи, певец сможет достигнуть желаемого результата и представить публике «своего» тореадора – яркого и смелого любимца публики, покорившего сердце своенравной Кармен.

Для цитирования в научных исследованиях

Ма Кэмин. Особенности исполнительской интерпретации партии Эскамильо в опере Ж. Бизе «Кармен» // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 12А. С. 39-45. DOI: 10.34670/AR.2023.75.97.005

Ключевые слова

Опера, образ, интерпретация, Ж. Бизе, баритон, «Кармен», исполнитель, академический вокал.

Введение

Опера французского композитора Жоржа Бизе «Кармен» – признанный шедевр классической музыки, жемчужина репертуара лучших оперных театров по всему миру. Феномен популярности оперы обусловлен запоминающейся вокальной и танцевальной музыкой, интересным драматическим сюжетом, и, конечно, яркими персонажами, каждый из которых достоин подробного анализа. Опера «Кармен» стала предметом изучения для многих исследователей музыки. Опытные отечественные и зарубежные музыковеды, преподаватели вокала и оперные певцы рассматривали мелодические особенности партитуры, семантическое значение поэтического текста, драматургические особенности оперы, значение оперы для творчества Ж. Бизе и многие другие исследовательские проблемы [Привалова, 2021, 30].

В опере «Кармен» каждый персонаж обладает уникальными характеристиками. В данной статье внимание сосредоточено на образе мужественного тореадора Эскамильо – храброго заклинателя быков, смело рискующего жизнью на арене. Рассмотрен не только музыкальный образ тореадора, но и характерные особенности исполнительской интерпретации некоторых российских вокалистов, блестяще исполнивших эту партию. Таким образом, партия Эскамильо проанализирована как с теоретической точки зрения, так и с практической.

Основная часть

Для комплексного анализа музыкальной партии Эскамильо сначала стоит обратиться к характеристике персонажа. Тореадор – второстепенный мужской персонаж, один из участников любовного треугольника. Он обладает недюжинной силой и нестигаемой волей, четко продумывает каждый шаг при встрече с кровожадным быком на корриде. Поэтому в основе мелодической линии тореадора лежит марш, который впервые звучит в увертюре к опере, а затем появляется уже во втором действии. Четкий размеренный темп марша оттеняется яркими динамическими акцентами. При этом основная тема тореадора обладает уникальной мелодичностью и мгновенно запоминается слушателями. Таким образом, композитор демонстрирует соединение в образе Эскамильо двух противоположных сил: спокойной уверенности и взрывной страсти.

Кульминационным моментом в музыкально-образной характеристике Эскамильо служат куплеты тореадора – бравурная ария из второго действия. Этот известнейший музыкальный номер входит в репертуар многих оперных певцов по всему миру и часто исполняется в концертных программах. Мелодия арии Эскамильо легко узнаваема за счет характерной мелодической линии. Из истории создания оперы известно, что изначально куплеты тореадора не были прописаны в либретто. Стоит отметить, что в первоисточнике либретто – одноименной новелле Проспера Мериме даже нет такого героя, как тореадор, возлюбленный Кармен. Сам персонаж был введен в действие по просьбе либреттиста Людовика Галеви для придания динамики сюжету. Этот удачный сюжетный ход позволил создателям оперы подчеркнуть трагичность судьбы Кармен, погибшей от рук сержанта Хозе, приревновавшего ее к тореадору.

Для создания полноценного сценического образа исполнителю партии Эскамильо необходимо решить ряд вокально-технических и художественно-изобразительных задач [Косилкин, 2017, 344]. К первому виду исполнительских задач относятся: уверенное владение тесситурой партии; чистая и выразительная интонация; четкая дикция и декламация; распределение дыхания в музыкальных фразах. Важное значение для качественного исполнения

музыкального материала имеют тембровые и темпо-ритмические особенности, нюансы динамики, исполнительские штрихи.

Решение различных художественных задач при создании образа Эскамилло поможет вокалисту найти собственный подход к исполнительской интерпретации. Основная задача – найти с помощью содержания произведения необходимые приемы. Эти приемы можно разделить на: 1) общие приемы исполнения: темп и ритм, динамика, фразировка; 2) специальные исполнительские приемы: способ звукоизвлечения, тембральная характеристика [Дмитриев, 2012, 62-64]. Для создания понятного зрителю и органически подходящего исполнителю образа необходимо эффективно и логично организовать работу над партией, уделяя внимание каждому аспекту.

Во время работы над партией исполнителю необходимо планомерно решать все технические задачи, как бы «наслаивая» их друг на друга. Например, сначала можно поработать над ритмом, затем – «вычистить» интонацию и распределить дыхание, а уже после – разобраться с четким произношением текста партии. Оригинально партия Эскамилло написана на французском языке, но существует также версии на итальянском, русском и других языках. Безусловно, техника академического вокала предполагает определенную специфику произношения слов с неким «округлением» гласных. Эту особенность необходимо также учитывать в процессе подготовки партии.

Ария Эскамилло написана в умеренно низкой тесситуре для баритона, но иногда эту партию исполняют и вокалисты-басы. Диапазон куплетов тореадора сравнительно небольшой и составляет три с половиной тона – от ноты «си бемоль» большой октавы до ноты «фа» первой октавы [Олейник, 2020, 133]. Во втором действии Эскамилло предстает во всей красе, поэтому произведение создает торжественное, приподнятое настроение. Исполнителю стоит обратить внимание на скачки в кварту, требующие аккуратной и точной интонации. При совпадении тесситур музыкального материала и голосовых данных певца у вокалиста не должно возникнуть затруднений во время работы над этим номером. Таким образом, главная задача на первом этапе разучивания партии – подобрать подходящий для тембра и диапазона вокалиста материал, который хорошо «ляжет» на голос исполнителя. Только в этом случае голос будет звучать легко и тембрально ровно, а певец сможет продемонстрировать все свои умения.

Следующий шаг при подготовке вокальной партии – выстроить правильную интонацию. Вокальное интонирование включает в себя воспроизведение точной высоты звука согласно мелодии произведения. Чистая интонация – базовый навык любого профессионального вокалиста, он же – один из самых сложных для освоения. Многие теоретики и практики из музыкальной сферы называют интонирование врожденной предрасположенностью. Умение слышать звук «заранее» и согласовывать вокализацию с внутренним слухом, и, как следствие – хорошая музыкальная память и развитые голосовые связки. Певцу необходимо постоянно координировать слух и голос, развивая интонирование. Ключевой момент: во время заучивания мелодии вокалисту также стоит уделять внимание правильному дыханию, чтобы музыкальная фраза не звучала «рвано». Дыхание также влияет на интонирование, как и дикция.

В куплетах тореадора речь героя сопоставляется с маршевым ритмом, поэтому от вокалиста требуется четкое и краткое произношение согласных звуков. При этом нисходящее движение мелодии в припеве предполагает плавного звуковедения и аккуратного, но уверенного пропевания гласных. Гласные должны звучать отчетливо во избежание искажения текста партии. Важная дикционная задача при подготовке партии Эскамилло – пропевание звукосочетаний, в которых необходимо добиться четкого разграничения слов. Вокалисту следует обратить внимание на плавное ведение мелодии и точное окончание музыкальных фраз.

Крайне важная четкая артикуляция всех слов. Также не стоит забывать об образной характеристике персонажа и увлекаться чрезмерным связыванием фраз, иначе партия приобретет лирический характер, что не соответствует настроению героя. Тореадор обладает неумной энергией, мощной харизмой и ярким темпераментом, весь образ построен на идее смелости и воле к жизни. Именно эта окраска должна быть четко различима на протяжении всей музыкальной партии.

Одна из важных вокально-технических задач в работе певца – соблюдение ритмического рисунка и расстановка смысловых акцентов в мелодии. В партии Эскамильо нарочито создано ощущение эмоционального подъема, чувственного всплеска, поэтому ритм мелодии часто кажется рубленным и неровным. Мелодия приобретает окраску народного испанского танца фламенко. В куплетах тореадора Эскамильо переживает ожидание долгожданного выхода на арену, он готов к славе и всеобщему ликованию толпы. Тореадор преисполнен в своем великолепии, его голос звучит широко и ярко, он находится на пике славы и даже не предполагает неудачного стечения обстоятельств. В тексте партии Эскамильо неоднократно употребляются слова «смелее», «вперед», «пора». Темп куплетов тореадора выдержан в едином умеренном ключе. Поэтому можно сделать вывод, что герой уверен в своих силах и призывает окружающих брать с него пример. Это сочетание неколебимой уверенности и молодецкой удали необходимо передать слушателям.

Также при подготовке партии Эскамильо певцу необходимо уделить внимание динамической составляющей изучаемого материала. Динамика – важная составляющая любого музыкального произведения. Она напрямую зависит от характера персонажа и тех обстоятельств, в которых он оказывается. Динамика вокальной речи темпераментного тореадора отличается порывистостью и требует ярко выраженных изменений в силе звука [Геворкян, 2018, 174]. В партии Эскамильо преобладает динамика *forte*, что полностью соответствует характеру героя, явно непривыкшего себя сдерживать. Но в некоторых фрагментах, посвященных его чувствам, Эскамильо переходит на *piano*. Исполнителю партии необходимо владеть навыком филировки звука, чтобы в нужные моменты продемонстрировать переход от громкого и прямого звука к тихому и сокровенному.

При подготовке партии исполнителю также стоит со всей ответственностью отнестись к созданию правдивого образа смелого и решительного Эскамильо – любимца публики и возлюбленного обольстительницы Кармен. Следует внимательно изучить первоисточник сюжета, либретто оперы, а также ознакомиться с работой других вокалистов, исполнявших эту партию и выделить их особенности исполнительской интерпретации [Сокольская, 2004, 12]. Такой вдумчивый подход позволит певцу создать собственную интерпретацию образа, в которой он сможет проявить личные чувства и эмоции и продемонстрировать высокий уровень исполнения.

Как известно, все исполнители по-своему трактуют образ персонажа. В случае с Эскамильо эта разница хорошо заметна. Кто-то делает акцент на внешнем виде героя, кто-то – демонстрирует свое видение внутреннего мира тореадора. Стоит заранее отметить, что каждый исполнитель создает «своего» Эскамильо, ориентируясь на личные представления о герое и добавляя в образ личные чувства и переживания. При написании данной статьи были рассмотрены примеры исполнения партии Эскамильо известными российскими оперными певцами XX и XXI веков. Например, в исполнении Ильдара Абдразакова тореадор приобретает некоторую благородную сдержанность, а в исполнении Николая Гяурова Эскамильо поражает твердым характером и решительностью, но при этом его герой полон юношеского озорства. Автор статьи, как практикующий вокалист-баритон, более склонен к второй версии образа

Эскамильо – уверенного в себе привлекательного молодого человека и смелого тореадора, каждый день рискующего собственной жизнью.

Заключение

В легендарной опере «Кармен» объединены характерный испанский темперамент, драматическое развитие сюжета и лирическая история любви. Композитор создал шедевр мирового музыкального искусства, который прочно вошел в репертуары лучших театров. Многие вокалисты мечтают исполнить партии из оперы «Кармен», чтобы иметь возможность не только прикоснуться к великой музыке, но и создать собственную исполнительскую интерпретацию. Для исполнителя партии Эскамильо необходимо придерживаться комплексного подхода к работе над образом персонажа. Планово решая вокально-технические и художественно-исполнительские задачи, певец сможет достигнуть желаемого результата и представить публике «своего» тореадора – яркого и смелого любимца публики, покорившего сердце своенравной Кармен.

Библиография

1. Геворкян В.В. Об музыкально-исполнительских задачах образа Эскамильо в опере «Кармен» Ж. Бизе (на примере куплетов Тореадора) // Аллея науки. 2018. Т. 4. № 11 (27). С. 172-178.
2. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 2012. 368 с.
3. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
4. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
5. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 306-314.
6. Елагина А.С. Состояние и развитие образовательной деятельности школ искусств в сельской местности // Современное педагогическое образование. 2017. № 2. С. 10-13.
7. Косилкин М.Ю. Исполнительские версии «Кармен» Ж. Бизе как предмет изучения музыкальной истории // Музыкальное и художественное образование в современном мире: традиции и инновации. Таганрог, 2017. С. 340-348.
8. Олейник А.И. Работа над развитием певческого диапазона мужского голоса // Музыкальное искусство и образование в современном социокультурном пространстве. Белгород, 2020. С. 131-137.
9. Привалова О.А. Семантические знаки в опере «Кармен» Ж. Бизе // Музыка и время. 2021. № 6. С. 28-38.
10. Сокольская А.А. Оперный текст как феномен интерпретации: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Казань, 2004. 20 с.

Features of performing interpretation of Escamillo's role in the opera Carmen by J. Bizet

Ma Kemin

Trainee Assistant,
Saint Petersburg State Conservatory,
190000, 3, Teatral'naya square, Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 296443897@qq.com

Abstract

The article reveals the characteristic features of the image of toreador Escamillo – a bright and temperamental character of the famous opera “Carmen” by J. Bizet. The author considers various features of the performing interpretation of the part of Escamillo, emphasizing the most important ones for the baritone vocalist. Special attention is paid to the key musical material of the part – toreador's couplets, in which the performer has to solve a number of technical and artistic problems, demonstrating a high level of mastery of academic vocal and acting skills. The legendary opera Carmen combines the characteristic Spanish temperament, dramatic plot development and lyrical love story. The composer created a masterpiece of world musical art, which has firmly entered the repertoires of the best theaters. Many vocalists dream of performing parts from the opera “Carmen” in order to have the opportunity not only to touch the great music, but also to create their own performing interpretation. For the performer of the role of Escamillo, it is necessary to adhere to an integrated approach to working on the character's image. By systematically solving vocal-technical and artistic-performing tasks, the singer will be able to achieve the desired result and present to the public “his own” bullfighter, a bright and courageous favorite of the public, who won the heart of the wayward Carmen.

For citation

Ma Kemin (2023) Osobennosti ispolnitel'skoi interpretatsii partii Eskamil'o v opere Zh. Bize «Karmen» [Features of performing interpretation of Escamillo's role in the opera Carmen by J. Bizet]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (12A), pp. 39-45. DOI: 10.34670/AR.2023.75.97.005

Keywords

Opera, image, interpretation, J. Bizet, baritone, “Carmen”, performer, academic vocal.

References

1. Dmitriev L.B. (2012) *Osnovy vokal'noi metodiki* [Fundamentals of vocal technique]. Moscow: Muzyka Publ.
2. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
3. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regionalnye aspekty [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
4. Elagina A.S. (2018) Razvitie detskikh shkol kak elementa Strategii gosudarstvennoi kul'turnoi politiki na period do 2030 goda: institutsional'no-kul'turologicheskie aspekty [The development of children's schools as part of the Strategy for the state cultural policy for the period until 2030: institutional and culturological aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 306-314.
5. Elagina A.S. (2017) Sostoyanie i razvitie obrazovatel'noi deyatelnosti shkol iskusstv v sel'skoi mestnosti [State and development of educational activities of art schools in rural areas]. *Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie* [Modern teacher education], 2, pp. 10-13.
6. Gevorkyan V.V. (2018) Ob muzykal'no-ispolnitel'skikh zadachakh obraza Eskamil'o v opere «Karmen» Zh. Bize (na primere kupletov Toreadora) [On the musical and performing tasks of the image of Escamillo in the opera “Carmen” by J. Bizet (using the example of the Toreador's couplets)]. *Alleya nauki* [Alley of Science], 4, 11 (27), pp. 172-178.
7. Kosilkin M.Yu. (2017) Ispolnitel'skie versii «Karmen» Zh. Bize kak predmet izucheniya muzykal'noi istorii [Performing versions of “Carmen” by J. Bizet as a subject for the study of musical history]. In: *Muzykal'noe i khudozhestvennoe obrazovanie v sovremennom mire: traditsii i innovatsii* [Musical and artistic education in the modern world: traditions and innovations]. Taganrog.
8. Oleinik A.I. (2020) Rabota nad razvitiem pevcheskogo diapazona muzhskogo golosa [Work on the development of the singing range of the male voice]. In: *Muzykal'noe iskusstvo i obrazovanie v sovremennom sotsiokul'turnom prostranstve*

[Musical art and education in the modern sociocultural space]. Belgorod.

9. Privalova O.A. (2021) Semanticheskie znaki v opere «Karmen» Zh. Bize [Semantic signs in the opera “Carmen” by J. Bizet]. *Muzyka i vremya* [Music and time], 6, pp. 28-38.
10. Soko'lskaya A.A. (2004) *Opernyi tekst kak fenomen interpretatsii. Doct. Dis.* [Opera text as a phenomenon of interpretation. Doct. Dis.]. Kazan.