

УДК 37.013

DOI: 10.34670/AR.2024.17.48.043

## Художественно-педагогические методы изучения вокальных партий Джакомо Пуччини в классе сольного пения

**Ин Чжань**

Аспирант,  
Институт изящных искусств,  
Московский педагогический государственный университет,  
119991, Российская Федерация, Москва, ул. Малая Пироговская, 1с1;  
e-mail: zhanying18545277895z@gmail.com

**Шевчук Любовь Эдуардовна**

Кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры методологии и технологий  
педагогике музыкального образования,  
Институт изящных искусств,  
Московский педагогический государственный университет,  
119991, Российская Федерация, Москва, ул. Малая Пироговская, 1с1;  
e-mail: Lubshevchuk@list.ru

### Аннотация

В статье отмечается вклад итальянского композитора Джакомо Пуччини в мировое оперное искусство. Говорится о постоянном творческом интересе Мастера к мелодическим линиям в рамках национальных музыкальных традиций. Авторы акцентируют внимание на стилевом направлении «веризм» в творчестве знаменитого композитора, его влияния на итальянскую оперу. Констатируется, что развитие этого направления в музыке во многом связано именно с Пуччини. Выделяются художественно-педагогические методы для вокалистов, работающих над оперными партиями композитора. Авторы предлагают отдельные рекомендации, которые могут быть задействованы в образовательном процессе. Приобретаемые вокалистами знания, умения и навыки будут не только главной целью при разучивании вокальных партий, но и средством проникновения в мир музыки, а через него и в жизненные проблемы той исторической эпохи, в которой жил тот или иной композитор. Творческая работа вокалистов, включающая в себя художественно-педагогические методы, будет наиболее продуктивной и успешной. Таким образом, мы проанализировали стилевое направление «веризм» оперного творчества Джакомо Пуччини, а также выявили некоторые художественно-педагогические методы для студентов-вокалистов, работающих над художественным образом оперных партий.

### Для цитирования в научных исследованиях

Ин Чжань, Шевчук Л.Э. Художественно-педагогические методы изучения вокальных партий Джакомо Пуччини в классе сольного пения // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 489-496. DOI: 10.34670/AR.2024.17.48.043

**Ключевые слова**

Джакомо Пуччини, оперное искусство, итальянская опера, композитор-верист, стилевые направления.

**Введение**

Оперное искусство Италии обогатилось множеством талантливых композиторов, но Джакомо Пуччини занимает особое место среди них. Его вклад в оперную музыку конца 19 и начала 20 века является непререкаемым, и его творчество оказало значительное влияние на развитие оперного искусства не только в Италии, но и в мировой музыкальной панораме.

Как справедливо отмечает Т.Б. Сиднева, биография является важным источником понимания творчества, поскольку она отражает связь творца с эпохой, культурой, бытом, кругом общения и интересов [Сиднева, 2020, 212]. Джакомо Пуччини, родившийся в 1858 г. в Лукке, Италия, был выдающимся композитором и представителем веризма в опере. Он стал одним из ведущих представителей этого стиля, которое стремилось к более реалистическому и правдивому изображению жизни на сцене. Этот стиль сформировался в конце 19 века и стал одним из важных этапов развития итальянской оперы. Это было вызвано тем, что именно в это время меняется полностью стилистика оперных произведений. Вслед за литературой, задачей которой становится раскрытие образа «простого человека из народа», с его чувствами и переживаниями, в музыке и в других видах искусства рождаются новые творческие идеи и принципы [Сиднева, 2014]. Девизом веризма становится утверждение: никакого подтекста – только открытый текст, никакой философии – только факты.

Пуччини, как и многие другие композиторы с увлечением берется за разработку нового стиля, создает свой уникальный подход к композиции и ряд известных оперных произведений, которые до сих пор пользуются огромной популярностью. Его оперы, такие как «Богема» (*La bohème*, 1896), «Тоска» (*Tosca*, 1900), «Мадам Баттерфляй» (*Madama Butterfly*, 1904) и «Турандот» (*Turandot*, незаконченная, завершена Франко Альфано, 1926) и другие, стали классическими произведениями оперного репертуара и до сих пор исполняются на мировых сценах [Ангуладзе, 2003]. Скончался композитор 29 ноября 1924 года в Брюсселе, Бельгия [Бронфин, 1968].

Творчество Пуччини отличается психологической глубиной персонажей, мощными эмоциональными моментами и великолепной мелодикой, которая сочетает в себе эмоциональную экспрессию и вокальные возможности исполнителей. Его оперы являются примером совершенного сочетания музыки и драмы, что позволяет создавать неповторимую атмосферу на сцене [Хоффманн, 2006].

Исследование веризма в творчестве Джакомо Пуччини позволит вокалистам, работающими над партиями его опер, более глубоко оценить вклад композитора в оперное искусство Италии и его место в мировой музыкальной культуре. Великий композитор создал свой яркий и неповторимый почерк, который разительно отличался от своих современников.

Его оперы были исполнены в самых престижных оперных театрах, и он получил признание и почести за свою музыку. Интерес публики был вызван еще и тем, что композитор сумел сохранить великую итальянскую традицию вокальной школы *bel canto*, тогда как вокальное искусство того времени начинает подвергаться агрессии, с появлением новых композиторских авангардных «техник».

Изучая биографию Джакомо Пуччини, мы видим его талант, преданность и вклад в развитие оперного искусства. Подчеркнем, что его оперы остаются одними из самых популярных и влиятельных произведений в мировой оперной литературе и в наши дни.

Таким образом, творчество Пуччини принесло новые идеи и подходы, которые оказали существенное влияние на оперное искусство в Италии периода конца 19 и начала 20 века [Волков, 1967].

## Основная часть

Выделим несколько характерных особенностей музыкального языка композитора, которые подчеркивают его значимость:

1. Стиль веризма: Пуччини был одним из ведущих представителей композиторов-веристов. Веризм был оперным стилем, стремящимся к более реалистическому и правдивому изображению жизни на сцене. Пуччини успешно применил этот стиль, интегрируя в него эмоциональные и драматические аспекты. Его оперы были заметны своей психологической глубиной персонажей и открытым изображением событий, отражающих реальные человеческие эмоции.

2. Мелодика и вокальные возможности: Оперы Пуччини отличаются богатой и мелодичной музыкой, которая эмоционально и выразительно сочетается с драматическим сюжетом. Он умело использовал вокальные возможности исполнителей, создавая мелодии, которые подчеркивали эмоциональность и интенсивность действия на сцене. Его музыка обладает силой и проникновенностью, что делает ее запоминающейся и эмоционально заряженной.

3. Переосмысление традиций: Пуччини успешно совмещал элементы традиционной итальянской оперы с новыми идеями. Он умело использовал классическую структуру оперы, но добавил в нее новые гармонии, инструментальные цвета и музыкальные приемы. Таким образом, он обновил итальянскую оперу, придав ей современную звучность и актуальность.

4. Международное признание: Творчество Пуччини получило широкое признание и популярность не только в Италии, но и за ее пределами. Его оперы были исполнены и успешно приняты на мировых оперных сценах. Он стал одним из самых известных и влиятельных оперных композиторов своего времени, и его музыка до сих пор исполняется и ценится во всем мире.

Роль Джакомо Пуччини в развитии итальянской оперы заключается в его вкладе в современность, мелодической изобретательности и стремлении к реализму. Его оперы выражают эмоции и чувства, привлекая публику и оставаясь важным культурным наследием Италии и мировой оперной сцены [Ангуладзе, 2003].

Основные характеристики композитора-вериста включают:

1. Реализм: Композиторы-веристы стремились к реалистическому изображению человеческой жизни на сцене. Они отражали реальные эмоции, социальные проблемы, социальные конфликты и жизненные ситуации в своих оперных произведениях. Это отличалось от предыдущих оперных стилей, которые склонялись к более идеализированному и романтическому представлению мира.

2. Социальная ориентированность: Композиторы-веристы обращали внимание на социальные и политические аспекты жизни. Они старались отразить проблемы обычных людей, борьбу с нищетой, социальное неравенство, насилие и другие социальные противоречия. Оперы

композиторов-веристов часто содержат сцены из повседневной жизни, демонстрирующие реальные вызовы и столкновения.

3. Психологическая глубина: Композиторы-веристы уделяли внимание психологической проницательности и сложности персонажей. Они стремились исследовать внутренний мир героев, их чувства, страсти, противоречия и эмоции. Это добавляло глубину и сложность в оперные сюжеты, делая персонажей более реалистичными и относительными для аудитории.

4. Прямота и эмоциональность: Музыка композиторов-веристов была прямой, эмоциональной и интенсивной. Они использовали сильные мелодии, драматические гармонии и выразительные ритмы, чтобы передать эмоциональную силу и интенсивность действия. Музыкальный язык композиторов-веристов был направлен на возбуждение и пробуждение эмоций у слушателей.

Оперы Джакомо Пуччини сочетает в себе все вышеперечисленные характеристики, что делает их яркими примерами данного стиля [Коловский, 1988].

Учитывая все вышесказанное, при работе над вокальными партиями вокалистам необходимо учитывать стилевое направление опер Джакомо Пуччини, которые проявляются в нескольких аспектах его творчества. Одной из ключевых характеристик является психологическая глубина персонажей, которую он исследует в своих оперных произведениях. Пуччини создает музыкальные образы, которые отражают сложность и противоречия человеческой природы. В его оперных героях мы можем увидеть не только внешние действия, но и ощутить внутренний мир, их мысли, чувства и эмоции. Композитор как-бы проникает в глубину души персонажей и передает их внутренний мир через выразительные мелодии и гармонии.

Также, приступая к разучиванию партий, необходимо учитывать богатую мелодику, которая требует от вокалиста правильное вокальное звукоизвлечение. Это является отличительной чертой опер Пуччини [Коловский, 1988]. Он создает великолепные мелодии, которые запоминаются слушателям и передают эмоциональную силу произведений [Данилевич, 1969]. Его музыкальные темы богаты и разнообразны, они охватывают широкий диапазон эмоций – от страсти и любви до грусти и трагедии. Пуччини также обращает большое внимание на правильное вокальное звукоизвлечение и адаптирует свою музыку к голосам певцов [Ламперти, 2009]. Вокальные партии подчеркивают красоту и экспрессивность голоса исполнителя, сохраняя при этом основу правильной вокальной техники.

Сочетание романтизма и реализма в оперных произведениях также присуще творчеству Пуччини [Ангуладзе, 2003]. Романтизм проявляется в эмоциональности, страстности и пылкости его музыки. Он создает романтические образы и сцены, которые впечатляют слушателей и погружают их в атмосферу страсти и любви. С другой стороны, реализм проявляется в его стремлении к изображению реальной жизни и социальных проблем. Пуччини отражает социальные и политические аспекты своего времени через свои оперные сюжеты и персонажей. Он выводит на сцену реальные события и проблемы, создавая таким образом сильное впечатление у публики [Драч, 1988].

Оперы Пуччини отличаются психологической глубиной персонажей и описанием реальных человеческих страданий и эмоций, которые композитор умел передать через сильную музыкальную драматургию. И как мы видим, его оперы стали символом стилевого направления веризм и внесли значительный вклад в его развитие. Пуччини установил новые стандарты в оперном жанре, создавая произведения, которые отражали реальность и вызывали сильные

эмоции у слушателей [Гоби, 1989]. Его влияние на итальянскую оперу проявляется и по сей день, а его работы остаются важной частью оперного репертуара. Его инновационный подход к оперной музыке и эмоциональная сила его композиций повлияли на развитие оперного жанра и вдохновили многих музыкантов, как в Италии, так и за ее пределами [Хоффманн, 2006]. Он установил новые стандарты в музыкальной драматургии и воплотил их в своих оперных произведениях, использование ярких мелодий, эмоциональной экспрессии и глубокого психологического изображения персонажей стало примером для многих композиторов, стремившихся создать музыку, способную передать сильные чувства и эмоции.

Однако надо учесть и то, что композитору удалось выйти далеко за пределы веризма, в традициях которого он начинал свой творческий путь. Типичная для веристских опер предельная концентрация действий, сочетающаяся с экспрессивной выразительностью не свойственна глубоко-психологичным и тонко-поэтичным полотнам Пуччини. Его оперы требовали от исполнителей передачи подлинных чувств, любви, простоты, непосредственности.

Все это должны знать и учитывать вокалисты, которые приступают к разучиванию партий из различных опер знаменитого композитора. Каждая партия заключает в себе мировоззрение, философию и кредо автора. В процессе интонационного слушания и разучивания партий мы как-бы вступаем в диалог с композитором, развиваем культуру восприятия и воплощения собственного и авторского замысла, которая воплощается в яркой, выразительной звуковой форме. Начинаящий вокалист часто сталкивается с проблемой интерпретации художественного образа в музыкальном произведении. И ему необходимо знать, что в сфере музыкальной интерпретации первичной является композиторская идея, замысел произведения. Это требует от певца огромной подготовительной и исследовательской работы, творческого поиска в решении передачи музыкального образа на сцене.

Учитывая все вышесказанное, на занятиях вокалом, при разучивании оперных партий, можно предложить использовать некоторые художественно-педагогические методы, такие как:

- Метод художественного моделирования поисковой ситуации, который предполагает некое «вживание» в образ самого композитора. Педагог предлагает ученику как бы вжиться в роль композитора и представить – какой характер музыки мог бы отразить той или иной образ оперного героя. Найти этому объяснение.
- Метод художественного контекста позволит вокалисту сопоставить музыкальное произведение с литературным. Далее можно сравнить литературный источник с оперным либретто и провести анализ образов главных оперных героев. Это поможет погрузиться в эпоху и образы героев той или иной оперы.
- Метод переинтонирования включает в себе пение с разными интонациями, сравнение их и выбор точной интонации, пропевание партии на *legato* и *staccato*; схематичная передача мелодии на бумаге, дирижирование мелодии данной разучиваемой партии.

Работа певца над каждой партией может разделяться на 3 этапа:

- Первый этап: дорепетиционный. Период «погружения» в материал музыкального произведения, знакомство с творчеством композитора, музыкальным материалом и поэтическим текстом.
- Второй этап: углубление в сущность роли, всестороннее изучение материала роли.
- Третий этап: формирование индивидуальной трактовки роли, создание в своем представлении конкретного плана ее реализации.

Такие методы хорошо использовать как на начальной, так и на последующих этапах

репетиций. Они дают положительный результат и дополняют работу над созданием музыкального образа студентами на занятиях вокала. А педагогика сотрудничества показывает хорошие результаты и включает в себя не только развитие вокальных данных, но и тот комплекс и объем знаний, которым должен владеть вокалист, стремящийся к выразительному исполнению произведений.

Примером такого выразительного исполнения может послужить исполнение партии Каварадосси из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини разными вокалистами. Мнения критиков, искусствоведов и слушателей о том, кто был лучшим тенором в этой партии значительно различаются. При этом важно осознавать, что песенная традиция выступает основой национального музыкального искусства любой страны [Бурматов, 2019, 163]. Многие признают исполнение Беньямино Джильи эталонным и считают, что певец имеет право наделять своего героя теми характеристиками, которые ему кажутся наиболее выразительными и подходящими. Исполнение этой партии Энрике Карузо вызывает споры, многие считают, что он больше демонстрирует свои уникальные вокальные данные, а не показывает глубину роли. Восторженные отзывы об исполнении этой партии вызывают и такие великие певцы как Франко Корелли, Лучано Паваротти, Хосе Каррерос, Плачидо Доминго.

Приобретаемые вокалистами знания, умения и навыки будут не только главной целью при разучивании вокальных партий, но и средством проникновения в мир музыки, а через него и в жизненные проблемы той исторической эпохи, в которой жил тот или иной композитор. Творческая работа вокалистов, включающая в себя художественно-педагогические методы, будет наиболее продуктивной и успешной.

## Заключение

Таким образом, мы проанализировали стилевое направление «веризм» оперного творчества Джакомо Пуччини, а также выявили некоторые художественно-педагогические методы для студентов-вокалистов, работающих над художественным образом оперных партий.

## Библиография

1. Ангуладзе Н.Д. Номо cantor. Очерки вокального искусства. М.: Аграф, 2003. 448 с.
2. Бронфин Е.Ф. (ред.) Джоаккино Россини: Избранные письма. Высказывания. Воспоминания. Л.: Музыка, 1968. 232 с.
3. Бурматов М.А. Истоки песенного творчества в России // Художественные традиции Сибири. Красноярск, 2019. С. 163-165.
4. Волков Ю.А. Песни, оперы, певцы Италии. М.: Искусство, 1967. 252 с.
5. Гоби Т. Мир итальянской оперы. М.: Радуга, 1989. 317 с.
6. Данилевич Л.В. Джакомо Пуччини. Классики мировой музыкальной культуры. М.: Музыка, 1969. 455 с.
7. Драч И.С. Классическое бельканто как вокальный стиль и как компонент музыкального мышления эпохи // Музыкальное мышление: проблемы анализа и моделирования. Киев, 1988. С. 87-92.
8. Коловский О.П. (ред.) Анализ вокальных произведений. Л.: Музыка, 1988. 352 с.
9. Ламперти Ф. Искусство пения. М.: Лань, Планета музыки, 2009. 199 с.
10. Сиднева Т.Б. Жизнеописание и его роль в искусствоведческом исследовании // Искусствоведение в контексте других наук в современном мире: параллели и взаимодействия. М.: Филинь, 2020. С. 204-223.
11. Сиднева Т.Б. Категории границ в музыке: смена культурных парадигм: автореф. дис. ... д-ра культурологии. СПб., 2014. 48 с.
12. Тимохин В.В. Выдающиеся итальянские певцы. М.: Музыка, 1962. 176 с.
13. Хоффманн А.Е. Итальянская опера первой половины XIX века: взаимосвязь вокальной теории и композиторской практики // Музыка и время. 2006. № 12. С. 46-48.

---

## Artistic and pedagogical methods of studying Giacomo Puccini's vocal parts in the solo singing class

**Ying Zhan**

Postgraduate,  
Institute of Fine Arts,  
Moscow Pedagogical State University,  
119991, 1, 1, Malaya Pirogovskaya str., Moscow, Russian Federation;  
e-mail: zhanying18545277895z@gmail.com

**Lyubov' E. Shevchuk**

PhD in Pedagogy, Associate Professor,  
Institute of Fine Arts,  
Moscow Pedagogical State University,  
119991, 1, 1, Malaya Pirogovskaya str., Moscow, Russian Federation;  
e-mail: Lubshevchuk@list.ru

### Abstract

The article notes the contribution of the Italian composer Giacomo Puccini to world opera. It speaks of the Master's constant creative interest in melodic lines within the framework of national musical traditions. The authors of the research focus on the stylistic direction "verismo" in the work of the famous composer, his influence on Italian opera. It is stated that the development of this direction in music is largely connected with Puccini. Artistic and pedagogical methods for vocalists working on the composer's opera parts are highlighted. The authors of this paper offer individual recommendations that can be involved in the educational process. The knowledge, skills and abilities acquired by vocalists will not only be the main goal when learning vocal parts, but also a means of penetration into the world of music, and through it into the life problems of the historical era in which this or that composer lived. The creative work of vocalists, which includes artistic and pedagogical methods, will be the most productive and successful. Thus, we analyzed the stylistic direction "verismo" of the operatic work of Giacomo Puccini, and also identified some artistic and pedagogical methods for student vocalists working on the artistic image of operatic parts.

### For citation

Ying Zhan, Shevchuk L.E. (2023) Khudozhestvenno-pedagogicheskie metody izucheniya vokal'nykh partii Dzhakomo Puchchini v klasse sol'nogo peniya [Artistic and pedagogical methods of studying Giacomo Puccini's vocal parts in the solo singing class]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 13 (12A), pp. 489-496. DOI: 10.34670/AR.2024.17.48.043

### Keywords

Giacomo Puccini, opera art, Italian opera, composer-verist, stylistic trends.

---

## References

1. Anguladze N.D. (2003) *Homo cantor. Ocherki vokal'nogo iskusstva* [Homo cantor. Essays on vocal art]. Moscow: Agraf Publ.
2. Bronfin E.F. (ed.) (1968) *Dzhoakkino Rossini: Izbrannye pis'ma. Vskazyvaniya. Vospominaniya* [Gioachino Rossini: Selected Letters. Statements. Memories]. Leningrad: Muzyka Publ.
3. Burmatov M.A. (2019) Istoki pesennogo tvorchestva v Rossii [The origins of song creativity in Russia]. In: *Khudozhestvennye traditsii Sibiri* [Artistic traditions of Siberia]. Krasnoyarsk.
4. Danilevich L.V. (1969) *Dzhakomo Puchhini. Klassiki mirovoi muzykal'noi kul'tury* [Giacomo Puccini. Classics of world musical culture]. Moscow: Muzyka Publ.
5. Drach I.S. (1988) Klassicheskoe bel'kanto kak vokal'nyi stil' i kak komponent muzykal'nogo myshleniya epokhi [Classical bel canto as a vocal style and as a component of the musical thinking of the era]. In: *Muzykal'noe myshlenie: problemy analiza i modelirovaniya* [Musical thinking: problems of analysis and modeling]. Kiev.
6. Gobi T. (1989) *Mir ital'yanskoi opery* [The World of Italian Opera]. Moscow: Raduga Publ.
7. Hoffmann A.E. (1906) Ital'yanskaya opera pervoi poloviny XX veka: vzaimosvyaz' vokal'noi teorii i kompozitorskoi praktiki [Italian opera of the first half of the 19th century: the relationship between vocal theory and composer practice]. *Muzyka i vremya* [Music and Time], 12, pp. 46-48.
8. Kolovskii O.P. (ed.) (1988) *Analiz vokal'nykh proizvedenii* [Analysis of vocal works]. Leningrad: Muzyka Publ.
9. Lamperti F. (2009) *Iskusstvo peniya* [The art of singing]. Moscow: Lan', Planeta muzyki Publ.
10. Sidneva T.B. (2014) *Kategorii granits v muzyke: smena kul'turnykh paradigmat. Doct. Dis.* [Categories of boundaries in music: changing cultural paradigms. Doct. Dis.]. St. Petersburg.
11. Sidneva T.B. (2020) Zhizneopisanie i ego rol' v iskusstvovedcheskom issledovanii [Biography and its role in art history research]. In: *Iskusstvovedenie v kontekste drugikh nauk v sovremennom mire: paralleli i vzaimodeistviya* [Art history in the context of other sciences in the modern world: parallels and interactions]. Moscow: Filin Publ.
12. Timokhin V.V. (1962) *Vydayushchiesya ital'yanskie pevtsy* [Outstanding Italian singers]. Moscow: Muzyka Publ.
13. Volkov Yu.A. (1967) *Pesni, opery, pevtsy Italii* [Songs, operas, singers of Italy]. Moscow: Iskusstvo Publ.