

УДК: 130.2 (821.161)

Чэнь Шань,
преподаватель педагогического института
Тайшаньского университета (КНР)
4725040@qq.com

ОБРАЗ ЧИО-ЧИО-САН В ОПЕРЕ ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ «МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ»

Цель статьи – анализ музыкально-эстетических характеристик художественного образа Чио-Чио-сан из оперы Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй». **Методология исследования** базируется на учете философских, эстетических и искусствоведческих аспектов музыковедческого исследования, что предполагает использование различных методов – общенаучных (анализа, синтеза, описательности) и специальных. В частности, для анализа музыкальных текстов, представленных в опере, прежде всего в музыкальном произведении, используется музыковедческий метод. **Научная новизна.** В статье показано, как с развитием оперного сюжета характер арий, которые исполняет Чио-Чио-сан, и музыкального сопровождения действий меняется, они становятся своеобразной подсказкой для более глубокого раскрытия и понимания образа главной героини. **Выводы.** Используя превосходные творческие методы, Дж. Пуччини с помощью музыкального оформления демонстрирует процесс нравственного изменения главной героини – от юности до зрелости, от наивности до отчаяния, – который имеет музыкальные, драматические и трагические эстетические особенности. При этом характер изображения Чио-Чио-сан является чрезвычайно успешным не только благодаря отличительным внешним характеристикам, но и глубоким внутренним коннотациям ее образа, который еще раз подчеркивает реализм тяжелой жизни «маленького человека».

Ключевые слова: опера «Мадам Баттерфляй», Чио-Чио-Сан, образ, эстетические характеристики.

Чэнь Шань, викладач педагогічного інституту Тайшаньського університету (КНР)

Образ Чио-Чио-Сан в опері Джакомо Пуччіні «Пані Баттерфляй»

Мета статті – аналіз музично-естетичних характеристик художнього образу Чио-Чио-сан з опери Дж. Пуччіні «Мадам Баттерфляй». **Методологія дослідження** базується на врахуванні філософських, естетичних і мистецтвознавчих аспектів музикознавчого дослідження, що передбачає використання різних методів – загальнонаукових (аналізу, синтезу, описовості) й спеціальних. Зокрема, для аналізу музичних текстів, представлених в опері, перш за все в музичному творі, використовується музикознавчий метод. **Наукова новизна.** У статті показано, як з розвитком оперного сюжету характер арій, які виконує Чио-Чио-сан, і музичного супроводу дій змінюється, вони стають своєрідною підказкою для більш глибокого розкриття і розуміння образу головної героїні. **Висновки.** Використовуючи чудові творчі методи, Дж. Пуччіні за допомогою музичного оформлення демонструє процес моральної трансформації головної героїні – від юності до зрілості, від наївності до відчаю, – який має музичні, драматичні й трагічні естетичні особливості. При цьому характер зображення Чио-Чио-сан є надзвичайно успішним не тільки завдяки відмінним зовнішнім характеристикам, а й глибоким внутрішнім коннотациям її образу, який ще раз підкреслює реалізм тяжкого життя «маленької людини».

Ключові слова: опера «Мадам Баттерфляй», Чио-Чио-сан, образ, естетичні характеристики.

Chen Shan, Lecturer, Pedagogical Institute, Taishan University

The image of Chio-Chio-San in opera Giacomo Puccini «Madame Butterfly»

The purpose of the article is to analyze the aesthetic characteristics of the artistic image of Chio-Chio-san from the opera «Madame Butterfly» by G. Puccini. **The methodology** of the research is based on the consideration of philosophical, aesthetic and art historical aspects of musicological research, which involves the use of various methods – general scientific (analysis, synthesis, descriptiveness) and

special. In particular, for the analysis of musical texts presented in the opera as primarily in a musical work, the musicological method is used. Scientific novelty. The article shows how, with the development of the operatic plot, the character of the arias performed by Chio-Chio-san and the musical accompaniment of the actions varies, they become a kind of hint for a deeper revelation and understanding of the image of the main character. Conclusions. Using excellent creative methods, G. Puccini with the help of musical design demonstrates the process of moral change of the main character - from simplicity to maturity, from naivety to despair – which has musical, dramatic and tragic aesthetic features. At the same time, the character of the image of Chio-Chio-san is extremely successful not only because of its distinctive external characteristics but also by the deep internal connotation of its image, which once again emphasizes the realism of the hard life of the «little man».

Key word: "Madame Butterfly", Chio-Chio-san, image, aesthetic characteristics.

Актуальность темы исследования. В начале двадцатого века, в период наиболее бурного развития Европейского оперного искусства, многие композиторы, чтобы донести разнообразные и богатые чувства к зрителям, ищут инновационные подходы в демонстрации своего искусства, в частности устремляют свой взор за пределы Европы, обращаясь к творчеству стран с более экзотическими традициями и стандартами.

Цель статьи – анализ музыкально-эстетических характеристик художественного образа Чио-Чио-сан из оперы Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй».

Изложение основного материала. В начале 1900 г. непревзойденный итальянский мастер Дж. Пуччини ищет новые пути творческого развития и, увидев в Лондоне драму Давида Беласко «Гейша», которая произвела на него сильнейшее впечатление, приходит к мысли создания новой оперы. Дж. Пуччини остро осознает, что такой сильный драматический конфликт является лучшим материалом. Он тщательно убирает все исторические моменты, специально фокусируя зрительский взгляд и внимание на развитии и кульминации сюжета и характерах героев. Так и родился замысел оперы «Мадам Баттерфляй» (Чио-Чио-сан, тё-тё – по-японски «бабочка»).

Три года спустя он закончил над ней работу. Новая опера повествовала о трагической любви в портовом городе Нагасаки, который бурно развивался, благодаря архитекторам из Европы и США. Это был период реставрации Мэйдзи (яп. 明治維新 Мэйдзи Исин), известный как Обновление Мэйдзи – комплекс политических, военных и социально-экономических реформ в Японии 1868 – 1889 гг., которые имели существенный успех в превращении Японии в передовую страну вместо отсталой аграрной.

«Мадам Баттерфляй» состоит из двух действий и трёх частей. Авторами либретто стали Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза. Музыкальная интерпретация Дж. Пуччини основывается на драме Д. Беласко «Гейша», которая, в свою очередь, является обработкой новеллы Джона Лютера Лонга.

Опера является бесспорным шедевром итальянской оперы. И в основном благодаря разнообразию музыкальных и театральных приемов в искусном создании образа Чио-Чио-сан.

Все повествование разворачивается вокруг истории жизни этой японской девочки, которая родилась в аристократической, но бедной семье, у нее не было отца, а только мать. В результате жизненных перипетий девочка становится гейшей по имени Баттерфляй.

Жизненные обстоятельства складываются так, что вскоре она понимает, что единственным способом покинуть эту пагубную для нее среду, является брак, в частности с молодым и успешным современником. Она влюбляется и собирается выходить замуж за Франклина Бенджамина Пинкертона – капитана военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Последний, в свою очередь, скорее играет в любовь, чем испытывает настоящие чувства, планируя вскоре вернуться в Соединенные Штаты.

Американский консул Шарплесс предупреждает Пинкертона, что Чио-Чио-сан слишком юна, чиста и искренняя, ей всего пятнадцать лет. В Америке их союз не может иметь юридической силы, поэтому это достаточно цинично обещать девушке полноценную семью, фактически заключая фиктивный брак.

Невеста признается в своей горячей любви к американцу и объявляет о решении отказаться от своей веры и перейти в христианство. Дядя Чио-Чио-сан проклинает племянницу за решение предать свою веру и своих предков.

Пинкертона произносит тост за счастливый день, когда он сможет вернуться на родину и жениться на американке... В прочем, молодые все равно объясняются друг другу в любви и клянутся в верности. Так заканчивается первое действие.

Действие второе. Первая часть. Три года Чио-Чио-сан одиноко ждет возвращения мужа из Америки. Ее служанка Сузуки пытается убедить хозяйку, что Пинкертона больше никогда не вернется.

У Чио-Чио-сан рождается сын, которому она дает имя Долоре (Страдание), планируя после возвращения мужа дать ему имя Джойя (Веселье). Ей не верится, что Пинкертона бросил ее, поскольку для него их встреча лишь одна из немногих, во время которых он клялся в любви разным женщинам.

Все-таки Пинкертона возвращается в Японию на военном корабле «Авраам Линкольн» и привозит с собой американскую жену Кейт. Так заканчивается первая картина второго действия.

На исходе ночи появляется Пинкертона с женой Кейт и консулом Шарплессом. Все трое просят служанку Чио-Чио-сан Судзуки уговорить хозяйку отдать им ребёнка. Под сильным эмоциональным впечатлением Чио-Чио-сан, попросившись с возлюбленным и благословив его на счастье с американской женой, пронзает свою грудь кинжалом, который ей достался от отца, также покончившего с собой именно им.

Показательно, что дебют оперы в Миланском театре «Ла Скала» 17 февраля 1904 г. был не совсем успешным, реакция публики была неоднозначной. Тогда Пуччини сделал множество разных изменений в ней, главным из которых было разделение длинного второго действия. Так что в конце концов, она стала одним из ярчайших шедевров оперной сцены, когда-либо поставленных в мире. Впервые в новой редакции опера прошла в театре «Гранде» в Брешиа под управлением Артуро Тосканини 28 мая 1904 г.

Общий сюжет и ситуация в опере, как мы уже подчеркивали, разворачиваются вокруг умело созданного образа главной героини, который постепенно трансформируется от наивной девушки к зрелой спокойной и несколько трагичной женщине, показывая весь процесс ее взросления и нравственного перерождения.

Сам Дж. Пуччини неоднократно заявлял, что «Мадам Баттерфляй» – это оперное искусство высочайшего качества персонального исполнительства. Важной причиной этого является именно то, что пьеса умело воссоздала постоянно меняющийся имидж главной героини. Проанализируем это более детально.

1) Простота и наивность.

В начале пьесы в образе девушки Дж. Пуччини пытается передать все фантазии красивой, чистой и счастливой юности. Еще до выхода Чио-Чио-сан на сцену звучит музыка, под звуки которой героиня медленно появляется перед зрителями, словно принесённая на крыльях звуков невесомая сущность, напоминающая бабочку.

Эта ария «Меня сюда недаром призывает» состоит из двух музыкальных частей несколько нервного фугато. Первые звуки в си-мажор используются для отображения застенчивости и чувствительности девушки. Дальше глухие аккорды добавляют музыке восточного колорита. Затем использование центральных аккордов символизирует легкость Чио-Чио-сан, которой в будущем предстоит пережить любовь и тоску.

Вся музыка создана так, чтобы за счет вкрапления в начале высоких звуков показать наиболее яркие моменты волнения главной героини.

Первое действие завершается длинным чудесным любовным дуэтом в исполнении Пинкертона и Чио, что концентрированно отображает их любовь. Сначала Пинкертон утешает испуганную Чио-Чио-сан, поэтому его голос проводит мелодией главную линию, в то время как нежный голос девушки образует своеобразный фон вместе с нежным струнным музыкальным сопровождением, полным заботы. После того, как музыка отыграла, они продолжают выражать свои чувства.

В целях достижения драматических результатов Дж. Пуччини использовал контрастный подход для того, чтобы усилить нотки, звучащие в голосе героев, – то лирические, то более ровные и спокойные.

Когда бедную бабочку оставляет возлюбленный, в опере впервые звучат трагические ноты с диссонансом в семь аккордов, а только потом вступает струнная музыка, и звучит голос девушки. Фактически, это первый музыкальный намек на последующие трагические события, которые будут разворачиваться на сцене. Музыка также постепенно развивается вплоть до третьей кульминационной части в мажоре, ритм становится более свободным, выражая детски-простодушную и несокрушимую надежду.

В это время мелодия изменилась до нестабильной полной шкалы, сильная интенсивность в высоких частотах, особенно медных духовых инструментов, еще раз намекает на трагическую судьбу девушки.

Первая часть последнего ариозо, мучительного, острого, речитативного, что свойственно национальной японской музыке, сопровождает голос молодой женщины, который уже устремляется к мелодии западного образца. В самом конце мелодия переходит в тональность си-минор и начинает свой ужасный полёт к доминанте в сопровождении тяжёлых ударов гонга, выливается в поток огромной силы, за которым следует мрачная труба.

Пинкертон появляется слишком поздно. Тут же звучит прощальная тема, вновь цельнотоновая, торжествующая, горестная, поистине кровавая.

В течение второго акта Пуччини использует прием контраста, чтобы показать сладкую, нежную атмосферу любви и одновременно наивность, простоту восточной девушки, которая стремится к любви и счастью.

2) Верность.

Первой настоящей эмоциональной кульминацией в опере стала знаменитая экстаичная ария «Un bel di vedremo» («В ясный день, желанный»). Хотя

Пинкертона не видно и не слышно уже три года, сердце Чио-Чио-сан заставляет ее верить, что он не покинет ее. Ария – это трилогия: использование си-мажора, когда корабль пришел в порт, а последние два тона каждой фразы были повторены, показывая горячее ожидание девушки, которая не знает, что оно бесполезно.

Баттерфляй и Сузуки узнают о возвращении Пинкертона, украшают дом цветами и поют «цветочный» дуэт «Пусть цветы своими лепестками...».

Когда Чио-Чио-Сан узнает о жене Пинкертона, она исполняет арию, которая резко контрастирует с «Ясный день». Пуччини использует речитатив. С одной стороны, он показывает горе в сердце девушки, с другой – подразумевает продолжение трагедии. Ее сердце исполнено печали, она подавлена, гармония постоянно превращается в семь аккордов. Три года тяжелого ожидания себя не оправдали. Чтобы усилить атмосферу печали, Пуччини гениально использует музыкальные инструменты. Например, струнный оркестр использует арочный аккорд, чтобы воспроизвести зловещие слова, вразы усиливая трагическую атмосферу.

Третий кульминационный момент можно резюмировать в коротком слове «Wait». Хотя консул намекнул девушке, что Пинкертона коварный и хитрый, она все равно украшает себя и ждет возлюбленного. Чтобы сделать изображение более естественным и реалистичным, сыграть свежую и нежную мелодию, Пуччини сознательно использует японские национальные мотивы.

Когда девушка выглядывает через маленькую щель в двери, оркестр играет мощный звук, который постепенно ослабевает и исчезает вовсе. Потому что все уже понятно: любовь Чио-Чио-сан обречена, она будет разочарована. И только сильная любовь поддерживает в девушке уверенность в хорошем конце, поэтому нужно дождаться возлюбленного.

3) жертвенность в любви.

Пинкертона вернулся, но он привез американскую жену. Чтобы изобразить состояние транс девушки, музыка делится на две части. В первой части громкой медной трубой подчеркивается волнение девушки, которое достигло экстремальных пределов после потери последних иллюзий. По мере уменьшения расстояния между двумя возлюбленными во время долгожданной для Чио-Чио-сан встречи звучание инструментов усиливается и постепенно развивается до кульминации.

Когда девушка узнает, что у нее хотят забрать ребенка, она в отчаянии хочет сразу покончить с собой. Но сын подбегает к ней, и Чио исполняет арию «Ты, ты, мой маленький ребенок». В отличие от восточной музыки, Пуччини использовал западную музыкальную лексику, чтобы показать, что Чио фактически уже задыхается. Мелодия колеблется в области высоких частот, чтобы подчеркнуть не только невыносимую сердечную боль девушки, но и всю глубину социальной несправедливости. Ради Пинкертона Чио-Чио-сан предала собственный народ, терпеливо его ждала в течение трех лет. А он всего лишь считал ее игрушкой и забрал у нее ребенка. Единственный способ для девушки избежать позора и презрения общества – это покончить с собой.

Мелодия передаёт также тревожность Пинкертона, используя короткие ноты, которые передают остроту ситуации. В конце гремит азиатская мелодия, символизирующая смерть.

Пуччини использует музыку, чтобы передать эмоции персонажей. Так их судьба и музыка тесно связаны друг с другом. Особенно характерно для всей оперы

чередование певучих канителенных арий и выразительных речитативов, объединяемых в широкие сцены.

Таким образом, с развитием оперного сюжета характер арий, которые исполняет Чио-Чио-сан, и музыкального сопровождения действий меняется, они становятся своеобразной подсказкой для более глубокого раскрытия и понимания образа главной героини. Используя превосходные творческие методы, Дж. Пуччини с помощью музыкального оформления демонстрирует процесс нравственного изменения главной героини – от простоты до зрелости, от наивности до отчаяния, – который имеет музыкальные, драматические и трагические эстетические особенности. При этом характер изображения Чио-Чио-сан является чрезвычайно успешным не только благодаря отличительным внешним характеристикам, но и глубоким внутренним коннотациям ее образа, который еще раз подчеркивает реализм жизни «маленького человека».

Чио-Чио-сан – один из многих «маленьких» персонажей в творчестве Пуччини. Фокусироваться на изображении «маленьких» людей – одна из характерных черт его оперного творчества. Так он реализует свое стремление к реализму. Недолгое счастье, три года упорного и терпеливого ожидания и смерть. Вот и вся недолгая жизнь этой молодой женщины невысокого социального статуса. Такая реалистичная трагедия не только вызвала симпатию зрителей и сострадание к образу Баттерфляй, но и глубокие мысли о любви, этике, обществе и т. д.

Научная новизна. В статье показано, как с развитием оперного сюжета характер арий, которые исполняет Чио-Чио-сан, и музыкального сопровождения действий меняется, они становятся своеобразной подсказкой для более глубокого раскрытия и понимания образа главной героини.

Выводы. «Мадам Баттерфляй» – это работа Пуччини более поздних лет, когда он был уже достаточно зрелым, чтобы передать эмоции такого уровня.

Удачное создание персонажей в операх всегда было в центре творчества композиторов и являлось важным стандартом для измерения уровня оперы. После Россини, Верди почти в каждой из своих работ Пуччини создавался реальный, яркий образ персонажей, что свидетельствует и отражают высоту его творческих достижений. Опера «Мадам Баттерфляй» по-прежнему широко представлена на мировой арене и является образцом высокого уровня оперного искусства. Одной из причин этого является именно любовь зрителей к образу юной женщины-бабочки.

Литература

1. 賈科莫普契尼的“MADAMA蝴蝶”/威奇託大歌劇2011年1月8日。
2. 段文俊 (2015) 從東西方/北方音樂之間的文化衝突看歌劇“蝴蝶夫人”的特點, 15.
3. 王佳 (2015) 歌劇“蝴蝶夫人”/藝術與科技的特點分析2
4. 韓勁松 (2014) 異國情調的普契尼的歌劇創作“蝴蝶夫人”/製作音樂, 8.

References

1. Giacomo Puccini's «MADAMA BUTTERFLY» / Wichita Grand Opera January 8, 2011 [in English].
2. Duan, Wenjun (2015). Characteristics of the opera «Madame Butterfly» in terms of the cultural conflict between East and West / Northern music, 15 [in China].
3. Wang, Jia (2015). Analysis of the characters of the opera «Madame Butterfly» / Art and technology, 2 [in China].
4. Han, Jinsong (2014). Exotic moods in the creation of Puccini's opera «Madame Butterfly» / Making music, 8 [in China].