

Чарльз СЭНТЛИ

ИСКУССТВО ПЕНИЯ И ВОКАЛЬНОЙ ДЕКЛАМАЦИИ

Перевод с английского Н. А. Александровой

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Издание третье, стереотипное

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
• МОСКВА •
• КРАСНОДАР •

Сэнтли Чарльз

- С 97 Искусство пения и вокальной декламации: Учебное пособие / Пер. с англ. Н. А. Александровой — 3-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. — 96 с. (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-4464-9 (Изд-во «Лань»),
ISBN 978-5-4495-0212-4 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Чарльз Сэнтли (1834–1922) — выдающийся английский певец, баритон.

Его книга «Искусство пения и вокальной декламации» (1908) представляет собой сборник советов опытного артиста (успешная карьера Сэнтли на оперной и концертной сцене длилась более пятидесяти лет) молодым начинающим певцам. То, что певец говорит об организации занятий вокалиста, о дикции, актерской игре, репетициях, не потеряло своего значения и сегодня.

Книга адресована вокалистам, педагогам, студентам музыкальных учебных заведений, музыковедам, любителям вокального искусства.

УДК 784

ББК 85.314

Santley Charles

- С 97 The art of singing and vocal declamation: Textbook / Translation from English by N. A. Alexandrova. — 3rd edition, ster. — Saint-Petersburg: Publishing house «Lan»; Publishing house «THE PLANET OF MUSIC», 2019. — 96 pages. — (University textbooks. Books on specialized subjects).

Charles Santley (1834–1922) was an outstanding English singer, a baritone.

His book «The art of singing and vocal declamation» (1908) is a collection of advice of the experienced singer, whose successful career on opera stage lasted for more than fifty years, to young beginning performers. The information that is given about the organization of vocal lessons, articulation, acting, rehearsals is still relevant nowadays.

The book is intended for vocalists, teachers, the students of music colleges and academies, music experts and enthusiasts of vocal art.

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», художественное оформление, 2019

СОВЕТЫ СЭРА СЭНТЛИ

За четыре столетия истории оперного театра множество певцов блистало на сцене. Но вот тех, кто оставил свидетельства о своей карьере в виде книги (возможность звукозаписи появилась, как мы знаем, на рубеже XX века) — немного. Среди них — английский баритон сэр Чарльз Сэнтли (1834–1922), один из самых выдающихся английских певцов викторианской эпохи.

Мы предлагаем вашему вниманию его книгу «Искусство пения и вокальной декламации». Однако это не учебное пособие по вокалу и не воспоминания в их традиционном понимании. Отчасти этот труд напоминает мастер-класс, отчасти интервью, если говорить языком современных понятий. Умудренный опытом прославленный вокалист делится с молодыми певцами будущих поколений секретами мастерства. Манеру письма Сэнтли отличает доверительный тон, живой и увлекательный язык, сдобренный английским юмором. Порой создается впечатление, что автор беседует лично с вами, сидя за чашкой английского чая.

Чтобы читатель лучше представил себе distinguished gentleman, приводим небольшое описание его жизни и карьеры.

* * *

Чарльз Сэнтли родился 28 февраля 1834 г. в Ливерпуле, в семье Уильяма Сэнтли, переплетчика книг, который был вместе с тем органистом и учителем музыки. Чарльз был старшим из четверых детей. Первым учителем музыки и пения мальчика был отец. Мальчик начал петь альтом в церковном хоре. После юношеской ломки голоса (ему не было еще и четырнадцати) отец настоял,

чтобы Чарльз пел тенором. В день своего пятнадцатилетия юноша успешно прошел прослушивание в Ливерпульское филармоническое общество — вошел в группу вторых теноров и стал принимать участие в концертах.

Когда молодому человеку исполнилось восемнадцать, он взбунтовался и запел басом — он чувствовал, что он не тенор! В этот период Чарльз изучал ремесло снабжения, играл на скрипке в ливерпульских оркестрах «Фестивальное хоровое общество» («Festival Choral Society») и «Società Armonica» и продолжал петь в хоре. Он участвовал в исполнении ораторий Генделя «Сотворение мира» (солисткой была Женни Линд) и «Мессия», ораторий Россини «Илия» и «Stabat Mater».

В 1855 г. молодой Сэнтли, окончательно решив посвятить жизнь вокальному искусству, отправился учиться пению в Италию — «землю обетованную» для всех певцов. Его педагогом стал профессор Миланской консерватории Гаэтано Нава (1802–1875), ставший его добрым другом до конца жизни. Нава определил голос Сэнтли как баритон, преподавал ему вокальную технику, выучил с ним партии опер Россини, Беллини, Мерканданте. Оперный дебют новоиспеченного баритона состоялся 1 января 1857 г. в театре города Павия в роли доктора Гренвиля в «Травиате», затем он пел Жермона отца в той же опере, затем Дона Сильву в «Эрнани».

В этом же году певца убедили вернуться на родину. Его дебют в Англии состоялся в оратории — он пел Адама в оратории Гайдна «Сотворение мира». Присутствовавший на концерте крупный вокальный педагог Мануэль Гарсиа, обратив внимание на молодого певца, предложил ему позаниматься у него — Сэнтли с благодарностью принял предложение.

У молодого певца сложились дружеские отношения с другими видными певцами, выступавшими в те годы в Англии, — Марио, Джулией Гризи, Итало Гардони. В это же время двадцатитрехлетний Чарльз познакомился с певицей-сопрано Гертрудой Кембл. Вскоре она стала его женой. У них родилось пятеро детей, одна из дочерей, Эдит, стала певицей.

В марте 1858 г. Сэнтли исполнил главную партию в оратории Мендельсона «Илия» в Ливерпуле. Он продолжал петь ее многие годы и был признан лучшим исполнителем своего времени. Осенью того же года на фестивале в Лидсе он был исполнителем главной партии в оратории Россини «Stabat mater». Вообще исполнение ораторий занимало огромное место в творчестве певца на протяжении всей карьеры.

В это время в Англии уже была широко распространена традиция проведения музыкальных фестивалей — в Норвиче, Стратфорде-на-Эйвоне, Глостере, Бирмингеме, Генделевский фестиваль в Лондоне и многие другие. Выдающаяся современница Сэнтли шведская певица Женни Линд, избравшая Англию своей второй родиной, высоко ценила английскую публику как лучшую в Европе. Просвещенные, тонкие ценители музыки, англичане ходили слушать оратории и камерную вокальную музыку не менее охотно, чем посещали оперные спектакли.

В опере Чарльз Сэнтли дебютировал на родине в 1859 г. в Ковент-Гардене — в роли Гоэля в опере Мейербергера «Динора». За ней последовала роль графа ди Луна в «Трубадуре» и другие. Публика отметила, признала молодого баритона. В следующем сезоне он пел в «Театре Ее Величества», затем вернулся в Ковент-Гарден, затем присоединился к труппе Итальянской оперы Мэйплсона. Здесь его партнерами были Тереза Тьетъен, Мариэтта Альбони, Антонио Джульмини, Зелия Требелли, Эдуард Гассье. Среди лучших постановок труппы был «Фауст» Гуно. Композитор, услышав Сэнтли в роли Валентина, специально для него написал арию «Even bravest heart» (она же «Avant de quitter» на французском, «Dio possente» на итальянском).

У себя в Англии Сэнтли вел насыщенную творческую жизнь: помимо участия в оперных спектаклях (порой их было больше ста за сезон), давал множество концертов в разных уголках страны. И был счастлив, когда исполнилась его юношеская мечта и он наконец спел в «Королевском Театре» своего родного Ливерпуля, исполнив роль Дона Карлоса в «Эрнани».

А вот за рубежом Сэнтли гастролировал не столь много — но с неизменным успехом. В конце 1864-го — начале 1865-го артист выступал в «Лисео», оперном театре Барселоны, в «Риголетто» (заглавная партия), «Травиате», «Лючии ди Ламмермур» (Энрико), «Пророке» (граф Оберталь), «Бале-маскараде» (Ренато).

Репертуар певца постоянно рос: «Волшебная флейта» (Папагено), «Дон-Жуан» (Лепорелло), «Фиделио» (дон Пизарро), «Медея» Керубини (Креонт), «Вольный стрелок» (Каспар), «Ломбардцы», «Сила судьбы», «Линда ди Шамуни», «Гугеноты».

В 1867 г. «Театр Ее Величества» сгорел, и Итальянская опера стала давать представления на сцене Театра Друри-Лейн. «Свадьба Фигаро», «Сорока-воровка», «Дочь полка», лондонская премьера «Гамлета» Амбруаза Тома... В 1870 г. Сэнтли спел Голландца в «Летучем голландце», первом представлении оперы Вагнера в Англии.

В этом же году он сделал попытку основать свою собственную труппу — Английскую оперу, дававшую спектакли на сцене Театра «Гэйети» (Gaiety Theatre). Сэнтли с успехом поставил оперы «Фра Дьяволо» (в которой исполнил заглавную роль), «Водовоз», «Царь и плотник» Лорцинга. Постановки были достаточно успешны, но все же Сэнтли прекратил антрепризу, поскольку директор театра не позволил ему поставить «Бронзового коня» Обера.

На некоторое время Сэнтли покинул Англию, отправившись в 1872–1873 гг. в гастрольную поездку по США и Канаде. Сначала певец давал сольные концерты, затем присоединился к итальянскому оперному сезону Карла Роза в Нью-Йорке. Спектакли имели у публики огромный успех. Давали оперы «Трубадур», «Риголетто», «Лукреция Борджиа», «Вильгельм Телль»... А самому певцу особенную радость доставили представления «Дон-Жуана», в котором он пел со своим другом Джорджо Ронкони (Лепорелло), перед талантом которого всегда преклонялся. По возвращении в Англию певец был занят в антрепризе того же Карла Роза, с успехом высту-

пая в спектаклях в Лондоне (на сцене Друри-Лейн), Бирмингеме, Шеффилде, Дублине, Глазго, Эдинбурге.

В 1876 г. Чарльз Сэнтли простился с оперной сценой, но еще долгое время продолжал выступать в концертах, исполняя оратории и песни. Он отправлялся на гастроли в Австралию и Новую Зеландию, вновь посетил США и Канаду, и даже Южную Африку.

В мае 1907 г. Чарльз Сэнтли отпраздновал 50-летие своей певческой карьеры, дав благотворительный концерт в Лондонском Королевском Альберт-Холле. В том же году ему был пожалован титул сэра. Свой последний концерт Сэнтли дал в 1915 г. по просьбе супруги мэра Лондона в пользу бельгийских беженцев. Слушатели отмечали, что голос певца, которому был уже семьдесят один год, сохранил свою силу, красоту тембра и чистоту интонации.

Если же говорить о времени творческого расцвета, то голос певца отличался чарующей красотой тембра и чистотой, свежестью звука, а его исполнение — музыкальностью, чистотой, высокой вокальной техникой, точностью ритма, тонкой фразировкой, непринужденностью, свободой. В свое время он был признан превосходным исполнителем Генделя и Моцарта; отмечали также его умение петь в ансамбле. Диапазон его голоса простирался от «ми-бемоль» большой октавы до «соль» первой, причем прекрасно слышны были и самые нижние ноты, и верхние, с серебристым звучанием.

Актерское мастерство певца росло с течением времени, но все же до известной степени, играя разные роли, он оставался самим собой. И именно таким любила его публика.

Певец успел застать начинающуюся эру звукозаписи. В 1903 г. он записал для компании «Gramophone Company» («His Master's Voice») несколько баллад и арию Фигаро «Non più andrai», и через несколько лет сделал запись для «Columbia».

Сэнтли был также вокальным педагогом, дававшим частные уроки. Эта сторона его деятельности подтолкнула его к тому, чтобы взяться за перо и постараться

передать свой опыт молодым певцам. Еще в 1872 г. он перевел с итальянского языка на английский книгу своего педагога Гаэтано Нави «Вокальное образование баритона» («Method of Instruction for a Baritone Voice»). В 1893 г. вышли его воспоминания «Ученик и певец» («Student and Singer, Reminiscences of Charles Santley»). В 1900 г. увидел свет «Учебник пения» («Singing Master»), а в 1908-м появилась настоящая книга — «Искусство пения и вокальной декламации» («The Art of Singing and Vocal Declamation»). И, наконец, в 1909-м вышла еще одна книга — «Воспоминания о моей жизни» («Reminiscences of my Life»).

Сэнтли пробовал свои силы и в композиции. Среди его сочинений — Месса Ля-бемоль мажор, Колыбельная для оркестра «Ave Maria», ряд песен (которые он писал под псевдонимом Ральф Беттертон).

Представляя уважаемым читателям — вокалистам, музыкантам, любителям музыки — настоящее издание, мы надеемся, что знакомство с этой книгой будет интересным, приятным и полезным.

*Музыкальная редакция
издательства «Планета музыки»*

ПОСВЯЩЕНИЕ

Посвящается Полине Виардо-Гарсиа

Дорогая Полина!

Хотя я и не считаю данное подношение достойным Вашего великого таланта, всё же посвящаю этот труд Вам; ведь все те достоинства, которые он может содержать, — это, главным образом, результат влияния, оказанного на меня Вашим талантом, как и результат ценного наставничества, которое оказал мне Ваш покойный брат Мануэль.

Прошу Вас принять мое посвящение как скромный знак моего уважения и восхищения Вами.

*Искренне преданный Вам друг
Чарльз Сэнтли*