

Чарльз Сэнтли

ИСКУССТВО ПЕНИЯ И ВОКАЛЬНОЙ ДЕКЛАМАЦИИ

- С 97 Сэнтли Ч.** Искусство пения и вокальной декламации : учебное пособие / Ч. Сэнтли ; Н. А. Александрова (перевод с английского). — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2024. — 96 с. — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-507-51918-7 (Изд-во «Лань»)

ISBN 978-5-4495-3606-8 (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

- С 97 Santley Ch.** The art of singing and vocal declamation : textbook / Ch. Santley ; N. A. Alexandrova (translation from English). — 4th edition, stereotyped. — Saint Petersburg : Lan : THE PLANET OF MUSIC, 2024. — 96 pages. — Text : direct.

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», 2024
© Н. А. Александрова (перевод с английского),
2024
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОВЕТЫ СЭРА СЭНТЛИ	3
ПОСВЯЩЕНИЕ.....	9
ВСТУПЛЕНИЕ	10
<i>ГЛАВА 1</i>	
СОВЕТ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ, ЖЕЛАЮЩИМ ИЗБРАТЬ ВОКАЛЬНУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ	14
<i>ГЛАВА 2</i>	
О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ ПЕВЦОМ	17
<i>ГЛАВА 3</i>	
О ВЫБОРЕ ПЕДАГОГА	19
<i>ГЛАВА 4</i>	
УЧЕНИКУ	28
<i>ГЛАВА 5</i>	
О КУРЕНИИ ТАБАКА	33
<i>ГЛАВА 6</i>	
РОДСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА	35
<i>ГЛАВА 7</i>	
ПОСЛУШАНИЕ	38
<i>ГЛАВА 8</i>	
УЧЕНИКУ (Продолжение).....	40

<i>ГЛАВА 9</i>	
ИЗУЧЕНИЕ ВОКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ	43
Артикуляция и дыхание	43
<i>ГЛАВА 10</i>	
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ЗАМЫСЕЛ	49
<i>ГЛАВА 11</i>	
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОЙ ЖЕ ТЕМЫ	51
<i>ГЛАВА 12</i>	
В САМОМ НИЗУ ЛЕСТНИЦЫ.....	57
<i>ГЛАВА 13</i>	
О ТЕАТРАХ И КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ, ПОСТРОЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ, ОПЕР, ОРАТОРИЙ	63
<i>ГЛАВА 14</i>	
О САМОМ СЕБЕ.....	69
<i>ГЛАВА 15</i>	
ОБ АКТЕРСКОЙ ИГРЕ	76
<i>ГЛАВА 16</i>	
О РЕПЕТИЦИЯХ И СПЕКТАКЛЯХ	83
ПОСТСКРИПТУМ	87
ЭПИТАФИЯ	91

ГЛАВА 1

СОВЕТ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ, ЖЕЛАЮЩИМ ИЗБРАТЬ ВОКАЛЬНУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Многие молодые люди склонны верить, что, решив стать певцами, они достигнут вершин, — поскольку они амбициозны, полны намерения следовать своему призванию и чувствуют, что музыка составляет их единственную радость; поскольку их родители и друзья уверяют их, что им следует немного поучиться и покорение вершин не заставит себя ждать; поскольку, занимаясь коммерцией или иными делами, они находят, что работа в конторе, магазине или на фабрике связывает их строгими ограничениями, вызывает головную боль, вообще утомляет и стесняет их талант; поскольку, получив хорошее воспитание, но, впад в бедность из-за потери кормильца семьи или разорения, они желают употребить свои музыкальные познания и способности ради похвальной попытки обеспечить себя и вернуть достаток своей семье.

Честолюбие — качество хорошее, но только если амбиции смягчены благоразумием, которое, однако, у молодых людей редко бывает развито в достаточной степени для данной цели. Стало быть, родителям полезно прививать своим детям необходимость развивать это ценное качество, чтобы амбиции были не дикой и необузданной силой, а помогали им достигать целей и результатов, не являющихся само собой разумеющимися. Вместе с тем безосновательно подавлять амбиции резкими и саркастичными замечаниями — это жестоко и неумно. Если родители не особо сведущи в делах, связанных с целью и предметом амбиций их

детей, то им следует воспользоваться советом человека знающего.

Если у человека есть цель стать богатым торговцем, он может потерпеть неудачу в том случае, если будет неблагоразумен. Однако даже в случае неудачи он может извлечь из нее урок, и, если он полон решимости и смелости, то начнет дело заново и, возможно, преуспеет. А в сфере изящных искусств неконтролируемые амбиции могут привести только к полному краху. Авантюрист может делать деньги, но он никогда не станет настоящим артистом. Если мы посмотрим на тех, кто достиг вершин в искусстве, — как мало таких людей, если сравнивать с населением планеты! Считанные единицы.

Избирая делом своей жизни одну из профессий, связанных с искусством, следует тщательно избегать еще одной опасности — вмешательства несведущих друзей. Не разбираясь в искусстве и не понимая, какие необходимы качества для того, чтобы стать артистом, они могут стараться вселить в вас надежды (и так уже взлелеянные вами), шансов на исполнение у которых очень немного.

Публика, находящая утешение или развлечение в походах на выставки, театры, концерты, имеет полное право получать наслаждение за свои деньги. Однако это обстоятельство еще не делает их знатоками живописи, музыки, театра, литературы. Для того чтобы оценивать художников и созданные ими произведения, нужно обладать специальными знаниями и навыками в сфере искусства. Это очень важно для оценки уже состоявшихся художников и произведений, и еще важнее, когда речь идет о том, чтобы высказать свое мнение по поводу молодого, развивающегося таланта. Критик должен быть наилучшим образом знаком с данной областью искусства и с качествами, необходимыми для формирования артиста. Ведь от его оценки порой зависит судьба художника! Одно суждение может вознести начинающего артиста или погубить его.

Единственным советчиком, мнению которого следует доверять, можно полагать честного и многоопытного

артиста, прошедшего «огонь и воду», и на котором стоит печать «гений»!

Я убедительно настаиваю на этом, поскольку на протяжении своей карьеры мне доводилось много раз встречать людей, чей творческий путь, который мог бы стать успешным, был загублен из-за невежества родителей и друзей. Под невежеством я понимаю лишь невежество в отношении искусства.

ГЛАВА 2

О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ ПЕВЦОМ

Говорят, что когда Россини спросили, какие данные необходимы для того, чтобы стать певцом, он ответил: «Голос, голос и еще раз голос!» Однако если бросить даже беглый взгляд на его музыку, то становится вполне очевидно, что кроме голоса должно быть что-то еще — иначе не получится певец. Если певец обладает небольшим голосом, но приятного тембра, он может доставить удовольствие публике, состоящей из артистов и людей с развитым художественным вкусом, однако такая публика встречается редко. Среди слушателей, составляющих аудиторию оперного театра или концертного зала, тех, кто может верно оценить представление и исполнителей, обычно можно счесть по пальцам обеих рук, тогда как большинство слушателей привлекает просто мощный, звучный голос.

Очень часто великим называют певца, не обладающего (или почти не обладающего) иными качествами, нежели красивый и сильный голос, что готово привести к предположению, что артистическое развитие не является необходимым, что это лишний труд.

Если главную награду приносит голос сам по себе, то зачем же тратить время, усилия, средства ради того, чтобы совершенствовать свое мастерство? Здесь возникает вопрос заработка денег, на него я уже ответил. Певец, стремящийся к тому, чтобы стать настоящим артистом, должен, помимо сильного звучного голоса достаточно большого диапазона, обладать безупречным музыкальным слухом, правильным произношением, пониманием гармонии и некоторыми познаниями

в области теории музыки. Кроме того, если он желает построить солидную карьеру, необходимы еще такие качества, как безграничное терпение, настойчивость и вера в себя, дабы повторяющиеся неудачи не обескураживали, а едкая критика «откровенных друзей» не выбивала из колеи.

ГЛАВА 3

О ВЫБОРЕ ПЕДАГОГА

Утверждают, что в настоящее время в одном только Лондоне в сфере вокального преподавания заняты десять тысяч человек; также немало преподавателей пения в крупных провинциальных городах; а в маленьких городках пению почти наверняка учит органист приходской церкви. Недавно один мой друг, преподаватель пения, заметил, что сейчас чуть ли не всякий тип, кому тяжело сводить концы с концами, пробует взяться за «обучение пению» или «продажу угля». Возможно, это заявление несколько преувеличено, однако, без сомнения, найдутся сотни педагогов, обучающих «пению» и «голосοοбразованию», не взявших ни одного урока «пения» в жизни и плохо себе представляющих, что сами имеют в виду под «голосοοбразованием»¹. Однажды меня попросили взять ученика и учить его «пению» после того, как он уже целый год занимался «голосοοбразованием», — это демонстрация полного невежества со стороны человека, высказавшего эту просьбу, со стороны предполагаемого ученика и со стороны его педагога по «голосοοбразованию», поскольку то, что называют «голосοοбразованием», нельзя преподавать отдельно от обучения пению, и наоборот.

Вокальным педагогом должен быть состоявшийся, выступавший на сцене певец, обладающий способностями передавать свои знания и помнящий о том, какие трудности и волнения он доставлял *своему собственному* педагогу, особенно во время начальной стадии

---

¹ Голосοοбразование — это задача Природы; а работа вокального педагога начинается с того, чтобы научить эмиссии звука после того, как голос «образован». — *Прим. автора.*