

Энрико Карузо
Луиза Тетрацини

ИСКУССТВО ПЕНИЯ

ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ

MUSIC
PLANET

К 27 Карузо Э. Искусство пения : учебное пособие / Э. Карузо, Л. Тетраццини ; перевод с английского Н. Александровой. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2023. — 80 с. : ноты. — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-507-46456-2 (Издательство «Лань»)

ISBN 978-5-4495-2488-1 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

ISMN 979-0-66005-146-7 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Книга Э. Карузо и Л. Тетраццини «Искусство пения», впервые увидевшая свет в начале XX века, представляет собой своего рода монологи о вокальном искусстве. Один из величайших певцов столетия, тенор Энрико Карузо (1873–1921) и прославленная примадонна, сопрано Луиза Тетраццини (1871–1940) делятся секретами мастерства, говорят о постановке голоса, правильном дыхании, артикуляции, мимике, исправлении недостатков голоса и многом другом.

Книга представляет интерес для молодых певцов, студентов вокальных отделений музыкальных училищ и консерваторий, педагогов и широкого круга любителей вокального искусства.

К 27 Caruso E. The Art of Singing : textbook / E. Caruso, L. Tetrizzini ; translated from English by N. Alexandrova. — 6th edition, ster. — Saint-Petersburg : Lan : THE PLANET OF MUSIC, 2023. — 80 pages : notes. — Text : direct.

The book “The Art of Singing” written by E. Caruso and L. Tetrizzini and first published in the early 20th century, is a kind of monologues on vocal art. One of the greatest singers of the century, the tenor Enrico Caruso (1873–1921) and the celebrated diva, soprano Luisa Tetrizzini (1871–1940) share secrets of their mastery, talk about voice placement, proper breathing, articulation, facial expressions, correction of voice defects and more.

The book is of interest to young singers, students of vocal departments of music colleges and conservatories, teachers and a wide range of vocal art lovers.

Обложка © Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2023
А. Ю. ЛАПШИН © Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Предисловие к оригинальному изданию	9

ЛУИЗА ТЕТРАЦЦИНИ

НЕБОЛЬШОЙ ОЧЕРК О КАРЬЕРЕ ВСЕМИРНО ПРОСЛАВЛЕННОЙ ПРИМАДОННЫ

Управление дыханием как основа пения	15
Техника языка	22
Эмиссия и атака звука	28
Выражение лица и занятия перед зеркалом	34
Доброжелательное и критическое отношение	40

ЭНРИКО КАРУЗО

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

Как сын неаполитанского механика стал величайшим тенором в мире	46
Мой взгляд	52
Голос и голосообразование	57
Ошибки, которые следует исправить	63
Хорошая дикция и необходимые умения	68
Маленькие суеверия больших артистов	74

ЛУИЗА ТЕТРАЦЦИНИ

НЕБОЛЬШОЙ ОЧЕРК
О КАРЬЕРЕ
ВСЕМИРНО ПРОСЛАВЛЕННОЙ
ПРИМАДОННЫ

Луиза Тетраццини, самая известная итальянская певица нашего времени (колоратурное сопрано), утверждает, что начала петь раньше, чем научилась говорить. Ее родители не были музыкантами, однако старшая сестра, ныне супруга видного дирижера Клеофанте Кампанини, была певицей, с успехом выступавшая на сцене и имевшая заслуженную репутацию. Ее успех пробудил у младшей сестры амбиции и желание стать великой певицей. Родители Луизы были вполне состоятельными людьми, отец содержал большой магазин военного обмундирования во Флоренции. Они не слишком поощряли ее желание стать примадонной. Как говорил отец, «одной примадонны в семье вполне достаточно».

Но Луиза с ним не соглашалась. Одна примадонна — это хорошо, но ведь две — лучше? Она продолжала настаивать на своем, и в конце концов девочке разрешили стать ученицей профессора Коккерани, вокального педагога в лицее. К этому времени она уже выучила наизусть более дюжины больших оперных партий, и уже через полгода профессор признался, что ему больше нечему ее учить, и Луиза готова начать карьеру певицы.

Она предстала перед слушателями флорентийского оперного театра (а это одна из самых критически настроенных аудиторий в Италии) в роли Инессы в опере Мейербергера «Африканка» и снискала столь громкий успех, что получила ангажемент с жалованьем, равным 100 долларов в месяц, что было феноменальным началом. Спектакль посетила королева Маргарита и щедро осыпала молодую певицу комплиментами, предсказав ей большое будущее. Королева спросила дрожащую от волнения дебютантку, каков ее возраст, и от смущения Луиза прибавила себе шесть лет. Замечательный пример певицы, не пытавшейся убавить свои лета!

Слава пришла быстро, но в течение долгого времени она не выходила за пределы Европы и Латинской Америки. В течение семи сезонов певица выступала в Санкт-Петербурге, в течение трех — в Мехико, двух — в Мадриде и Буэнос-Айресе, потом — на Тихоокеанском побережье Штатов. И лишь затем состоялся ее дебют в Нью-Йорке. Тетрацини более двухсот раз спела Лючию, прежде чем предстала в этой роли на знаменитой сцене Ковент-Гардена. По окончании спектакля ее вызывали двадцать раз, это стало для нее величайшим моментом в карьере: ведь Луиза уже начинала думать, что ей не доведется покорить англоязычную аудиторию. Успех превзошел все ее ожидания.

То, что Тетрацини отправилась петь в оперный театр Манхэттен в Нью-Йорке, — чистое стечение обстоятельств. Вот как сама дива вспоминает о том, как был устроен этот ангажемент: «Я была в это время в Лондоне, у меня была неделя отдыха, и всю эту неделю шли дожди. Знаете, когда дожди льют целую неделю, можно решиться на что угодно! У меня на руках были неподписанные еще контракты из многих стран Европы и Южной Америки. Рассматривались условия, велись переговоры. И вдруг, ни с того ни с сего, — здесь певица делает быстрый жест рукой, — появился господин

Хаммерстайн. И вдруг, — она делает этот жест еще раз, — я решила, что отправлюсь туда. Если бы он сделал мне это предложение неделей позже, то я бы не подписала контракт и, скорее всего, никогда бы не поехала в этот театр, поскольку связала бы себя контрактом с каким-нибудь другим театром на много лет».

Знатоки и ценители вокального искусства признают, что они не могут понять, в чем секрет столь искусного владения певицей своим дыханием.

«Мое дыхание совершенно естественно, — говорит она. — Я делаю глубокий вдох диафрагмой, не дышу только грудью, как некоторые. Я всегда придерживаю немного воздуха про запас для *crescendo* и расходую этот запас лишь тогда, когда есть крайняя необходимость, и беру дыхание тогда, когда это проще всего.

В том, что касается дыхания — как, впрочем, и в других аспектах, относящихся к пению, — я нахожу, что певец постоянно открывает для себя что-то новое, даже если он опытный вокалист, занимающийся своим делом долгие годы. Вы можете годами брать какую-либо ноту определенным образом, и у вас получается хорошо. А потом вдруг, спустя много лет, находите иной способ, еще лучше».

УПРАВЛЕНИЕ ДЫХАНИЕМ КАК ОСНОВА ПЕНИЯ

Есть только один способ петь правильно — это петь естественно, легко, удобно.

Вершина вокального мастерства кроется не в приверженности какой-либо школе пения, но в способности петь с одинаковой легкостью на любом участке диапазона голоса, уметь брать каждую ноту чисто и вместе с тем надевать ее необходимой силой звука, достигать того, чтобы все ноты звучали ровно по тембру и окраске — были в равной степени красивы и не отличались друг от друга.

Есть много методик обучения, направленных на то, чтобы научиться петь естественно — другими словами, достичь легкого, непринужденного голосообразования, красоты звучания и полного владения своим голосом.

Многие великие педагоги достигают этой цели различными путями.

Вокруг искусства пения сложился некий особый культ, включающий в себя особый язык, своего рода жаргон из слов, которые имеют один смысл для певцов, и другой — для всего остального мира. Зачастую одни и те же слова имеют разный смысл для певцов разных вокальных школ!

В нашей беседе с вами я стараюсь использовать самые простые слова. А те немногие идиомы, которые мне при-