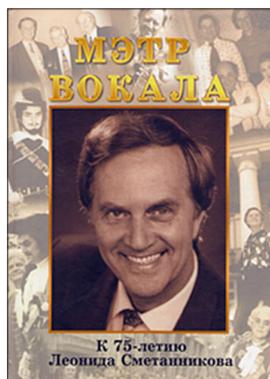

О книге А. Демченко «Мэтр вокала. К 75-летию Леонида Сметанникова»

Демченко А. И. Мэтр вокала. К 75-летию Леонида Сметанникова.

Саратов: Амирит, 2018. 176 с.

ISBN 978-5-00140-087-5

Что такое исполнительский талант? Учёные до сих пор не пришли к единому мнению. Кто-то считает, что это – особый дар, особая энергетика, воздействующая на слушателя. Другие определяют талант как одарённость, к которой приложен огромный труд. В своей новой книге «Мэтр вокала. К 75-летию Леонида Сметанникова» доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств России Александр Иванович Демченко попытался дать своё определение понятию *талант*.

Леонид Анатольевич Сметанников – лауреат Государственной премии России, народный артист СССР – русский певец (баритон), хотя и не родился в Саратове, но провёл здесь основную и главную часть своей жизни, являясь солистом Саратовского академического театра оперы и балета, профессором консерватории имени Л. В. Собинова. Его в полной мере можно назвать одним из наиболее ярких представителей саратовской вокальной школы, поскольку в основе обучения певца лежат методические принципы педагогов – выпускников нашей консерватории Ольги Петровны Ковалёвой¹ и профессора Александра Ивановича Быстрова².

Творчество саратовского «мэтра вокала» не впервые привлекает научный интерес А. И. Демченко, что он констатирует в предисловии к новому изданию: «За творческим восхождением Леонида Сметанникова мне довелось наблюдать уже на протяжении полувека, испытывая при этом всё большее удовлетворение...». В разные годы им написаны и выпущены следующие исследования: «Дарить радость людям. Леонид Сметанников» (Саратов: Приволжское кн. изд-во, 1993), «Искусство Леонида Сметанникова» (М.: Композитор, 2008), «Русские певцы. Фёдор Шаляпин, Сергей Лемешев, Леонид Сметанников» (Саратов: Изд-во Саратовской гос. консерватории, 2010).

И вот – его новая работа. В ней собраны наиболее полные данные о певце, его творческом пути, вехах становления исполнительского стиля, особенностях и предпочтениях в репертуаре. Структура исследования логична и призвана осмыслить и проанализировать все грани творчества музыканта, к которым автор относит исполнение оперных партий, камерных произведений русских и зарубежных композиторов, народных и эстрадных песен. В череде соответствующих глав это выглядит следующим образом: *ПРЕАМБУЛА, НАЧАЛО, ОПЕРА, DАСАМЕРА, С МИКРОФОНОМ, PERPETUUM MOBILE, ПОСТФАКТУМ*.

Разумеется, личность исполнителя такого масштаба, как Л. А. Сметанников, в силу своей неординарности и многогранности ставит перед исследователем сложные задачи. В целях создания полного и объективного образа своего героя автор использует интересный и чрезвычайно эффективный приём: приводит высказывания о нём различных категорий слушателей. Так, поклонники певца рассказывают о своих непосредственных

¹ О. П. Ковалёва – преподаватель Л. А. Сметанникова в Днепропетровском музыкальном училище. Ученица Михаила Петровича Томашевского (1880–1960), который преподавал в Саратовской консерватории с 1935 по 1960 год.

² А. И. Быстров (1918–2006) – выдающийся педагог и общественный деятель, преподавал сольное пение с 1954 по 2005 год. Ученик класса В. Е. Куколева (1902–1950), который осуществлял преподавательскую деятельность с 1939 по 1950 год.

впечатлениях с концертов: в их отзывах присутствуют восхищение, восторг, наслаждение от соприкосновения с творчеством столь яркого вокалиста-актёра. Эти впечатления, конечно, являются наиболее ценными, так как именно для своих слушателей прежде всего и творит Леонид Сметанников. Приведём несколько характерных фрагментов из бесконечного множества писем, адресованных выдающемуся певцу.

«После Ваших концертов ещё долго живёшь в какой-то оболочке из нежных, высоких звуков, слов, чувств. Постепенно это оседает где-то внутри, наверное – в душе, становясь частью её. Думаю, что нечто подобное чувствуют все, кто хоть раз слушал Вас» (Т. Егорова, Москва).

«Это полная победа над нами, сладкий плен. Какая радость вслушиваться в каждую ноту, в каждое слово, ловить каждый жест, вглядываться в каждое движение на лице, одухотворённом песней, отзываться на тончайшие оттенки переживаний. Спасибо, что Вы у нас есть, что несёте со сцены добро и сердечность, богатство души человеческой. Да благословит Вас Бог, да сохранит он Ваш изумительный голос, да будет Вам удача и душевный покой!» (Э. Большакова, Кемерово).

«Недавнее Ваше выступление по телевидению – это для меня сенсация. Ещё никогда не видел ничего подобного. Исполнение русских народных песен в таком стиле и с такой любовью поражает даже столь далёкого от всего этого человека, как я. Сфера моего общения и мой духовный сан не дают мне права бывать на концертах. Но если мне станет известно, где Вы будете выступать, я приеду хоть на край земли. С любовью к Вам – титулярный епископ римско-католической церкви, Хмельницк».

«Для меня Леонид Анатольевич – больше чем человек, он для меня святой образ. В мучительных поисках я нашёл этого человека, писал ему множество писем, в которых старался высказать своё отношение к нему, да и не только своё, но и многих его земляков» (А. Маметьев, с. Фершампенуаз Челябинской области).

И сколько стихов, возникших на волне одухотворяющего контакта душ! Один из таких экспромтов завершается следующим образом.

Когда Сметанников поёт,
Я понимаю, как прекрасна
Та песня, что века живёт,
Капризной моде неподвластна.
А голос горячо и властно
Вновь песню вольную ведёт –
И на душе легко и ясно,
Когда Сметанников поёт.

(Мария Коротаева, Пермь)

Коллеги высказываются с позиции музыкантов-профессионалов, знающих и понимающих вокальную «кухню» изнутри. Их мнение – самое строгое и требовательное, так как «мы всегда поём для коллег, которые профессионально оценивают каждый звук» (Л. А. Сметанников). Их похвала многого стоит, и её нелегко добиться, но и она имеется в приводимых в книге мнениях. Кроме того, публикуются выдержки из печатных рецензий на концерты певца, что позволяет получить интересные для читателей отзывы искусствоведов, основанные на научном знании.

Естественно, очень важными являются высказывания самого Л. А. Сметанникова, раскрывающие профессиональные секреты внутренней работы над исполняемыми произведениями. И эта работа настолько глубока, что читатель начинает понимать, какой огромный труд стоит за кажущейся лёгкостью в певческом мастерстве вокалиста. Безусловно, комплексное воссоздание образа саратовского певца обеспечивает яркий и неординарный текст книги автора, сумевшего проанализировать многие факты, логично собрать в одно целое различные высказывания, мнения, оценки и ярким, талантливым языком, впечатляюще рассказать о Л. А. Сметанникове – поющей душе земли Саратовской и России в целом.

И. К. Архипову во время её приезда на один из Собиновских фестивалей в Саратове журналисты спросили о том, что основное в вокалисте – голос, музыкальность или внешность? На это певица ответила, что главное – не одно какое-то качество, а полный комплекс данных. Если такой комплекс присутствует, то, по её мнению, рождается выдающийся певец. Таким полным комплексом данных как раз и обладает Л. А. Сметанников, в чём можно убедиться, прочитав новую книгу А. И. Демченко. По выводам, к которым приходит автор относительно творчества саратовского мэтра вокала,

к граням певческой одарённости следует отнести красивый, благородный тембр, полный вокальный диапазон, наличие идеальной кантилены, владение красками голоса и стилистическими особенностями исполнения музыки различных композиторов. Также исследователем даётся высокая оценка музыкально-драматического компонента творчества Л. А. Сметанникова, что позволяет певцу осуществлять глубокое прочтение исполняемых оперных партий и способствует созданию незабываемых для слушателя сценических образов.

Примечателен в этом отношении один из заключительных пассажей автора, относящийся к сегодняшнему *status quo* юбиляра.

«Вопреки всем законам природы, голос его звучит, как и прежде. Та же свежесть и красота тембра, та же сила и полётность, то же удивительное обаяние как певческой манеры, так и всего артистического облика. Но при этом все прежние достоинства возведены на уровень ещё более возросшего мастерства. В чём это заметнее всего?

Ещё более безупречным и, не побоимся этого слова, идеальным стало взаимодействие слова и пения. Ещё более многообразной и детализированной стала игра тончайшими оттенками голоса, мимики, жеста – игра, во всём исходящая от ритмоинтонационной и динамической материи соответствующего произведения. Ещё более глубоким стало проникновение в стили исполняемой музыки и ещё более убедительным стало их преподнесение. Ещё более упрочились контакт певца со слушательской аудиторией, присущее ему завидное владение залом, чему в частности способствует искусное построение концертных программ, обычно представляющих как цепь нарастающих кульминаций.

Таким образом, перед нами крупнейший мастер вокала со столь характерной для него редкой многогранностью и широтой творческого диапазона, со свойственной для него неувыдаемой молодостью духа, помноженной на высокую художественную мудрость».

К большим достоинствам книги можно отнести и то, что она прекрасно издана, богата иллюстративным материалом: фотографиями певца в спектаклях, с различными представителями культуры и искусства, с общественными и политическими деятелями, с учениками, членами семьи. Это даёт возможность читателю не только оценить контуры образов Л. А. Сметанникова в оперных партиях и концертах, но и создать представление о его личности, показанной во всевозможных артистических и жизненных ситуациях.

Безусловно, новая книга А. И. Демченко будет интересна педагогам, молодым вокалистам, профессиональным исполнителям. Благодаря комплексному осмыслению творчества певца, автор приводит множество полезных высказываний о технике вокала, разного рода идей и соображений, связанных с исполнительским искусством, а также анализом этапов работы Л. А. Сметанникова над различными партиями, романсной литературой, песенным репертуаром. И весьма существенно то, что книга эта чрезвычайно притягательна как захватывающее чтение. Пожалуй, столь красочного и увлекательного издания не был удостоен ни один из наших отечественных певцов.

Алла Эдуардовна Рудякова,
кандидат искусствоведения,
ORCID: 0000-0002-5798-5846,
rudjkowa@mail.ru

