

М.М. КИЗИН

ИСТОКИ ВОКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ А.П. ИВАНОВА

Основа русской вокальной школы берет свое начало в народной песне. Основопологающими качествами русской вокальной школы являются напевность, протяжность, глубокая задушевность звука, поиск новых интонаций, правдивость чувств, искренность страстей и сценического поведения, бережное отношение к слову, декламационная выразительность. Все те качества, которые присущи русской народной музыке, русской песне. Именно душевные интонации русской песни – основа русской оперной школы.

«Формирование национальных вокальных школ, связанное с развитием оперного искусства, опиралось на достижения народного певческого творчества...» [1].

История вокального искусства благодарна русской народной песне, которая раскрыла таланты наших соотечественников – Ф. Шаляпина, А. и Г. Пироговых, С. Лемешева, И. Козловского, М. Максаковой, В. Барсовой, И. Петрова, Б. Штоколова, Н. Плевицкой, Л. Руслановой и Л. Зыкиной.

«В дни моего детства, когда классика не была достоянием народа, певец редко мог слышать серьезную музыку, а порой даже не имел возможность соприкоснуться с шедеврами симфонического, оперного искусства, эти произведения могли слушать жители больших городов. Поэтому самыми начальными музыкальными впечатлениями человек обязан русской песне, ее богатству образов и неповторимых мелодий. Это фундамент музыкального воспитания. Народная песня формирует вкус певца своей трогательной чистотой, благодатной почвой для будущих композиторов, певцов, дирижеров, музыкантов-инструменталистов.

В России влияние русской песни сказалось на певческом искусстве гениальных певцов. Можно заслушаться Ф. Шаляпиным и Н. Плевицкой, братьями Пироговыми и М. Максаковой, так и пение Алексея Иванова поражает своей особой интонацией ..., дающей варианты тембровой окраски голоса. Его голос воспринимается то юным, то зрелым, то комичным, то трагичным в зависимости от характера песни, романса или арии. С вокально-интонационной неразрывно связана и дикционная выразительность А.Иванова. Именно Алексей Иванов покорял пением и усиливал восприятие произведения не через силу звука, а через четкость дикции. Эти качества в певце невозможно воспитать за время обучения в консерватории, они являются результатом влияния песни с детских лет, ее переживаний, ее раздолья, радости и грусти, страдания и счастья... » [2].

Алексей Иванов, будучи уроженцем сельской глубинки Тверской губернии, с детства проникся красотой русских мелодий. Он участвовал в сельских фольклорных праздниках, пел дома в кругу семьи и в школе. Любовь к национальной русской песне росла, определяла род будущих занятий юноши. Будущий солист Большого театра рос в самой гуще народного пения. «С малых лет я не мыслил жизни без песни. При всяком удобном случае старался принять участие в хорошем пении. По современным профессиональным понятиям хор – это большой ансамбль, но мы тогда даже в семейном кругу организовывали свой «хорик» – пусть он состоял из нескольких человек, главное, чтобы каждый обладал тонким музыкальным слухом и приличным голосом» [2].

Ф.И. Шаляпин был для А. Иванова самым ярким и самым гениальным образцом среди исполнителей. Работы над ролью, постижение секретов актер-

ского мастерства и увлечение живописью, любовь к русской песне – все это влияние мощной творческой натуры Ф.И. Шаляпина.

Шаляпин учился на русских народных песнях, он говорил: «Мои песни, как песни птицы, каждая из них призывает меня различно. Несомненно, публика любит мою волжскую песню "Эй, ухнем...", которую я создал и сделал известной. Я повернул колесо этой песни по всему миру...».

Русская песня – это первые творческие воспоминания великих отечественных вокалистов. Красота и душевность родных сердцу мелодий сопровождали их всю жизнь.

«Считаю русскую песню несравненной по красоте, – говорит знаменитый бас Большого театра И.И. Петров, – чрезвычайно мелодичной, сочной, где каждое слово значимо, органично слито с музыкой и должно быть непременно очень четко пропето. Невозможно «смазать» ни единого слова. И это было характерно для творчества Шаляпина, который с наслаждением исполнял русские народные песни. Я объехал много стран с оперным репертуаром и везде меня просили исполнить русские народные песни, которые, как я убедился, знают и с замиранием слушают всюду, часто подпевают по-русски и в Японии, и в Америке, и в Европе, сопровождая восклицаниями восторга и шквалом аплодисментов. Однажды, прилетев на гастроли в Японию, я был поражен тем, что встречавшая меня у трапа самолета толпа, около трехсот человек, распевала «Катюшу», и когда я спросил: "Что это вы поете?", то в ответ услышал: "Это наша народная песня!"» [3].

На рубеже 1930-1940 годов М. Максакова стала выступать на концертной эстраде с русскими народными песнями, раскрыв еще одну грань своего таланта. В те годы в СССР проходили смотры на лучшее исполнение русской народной песни. На одном из них высших наград удостоились С. Лемешев и М. Максакова. В своих воспоминаниях певица упомянула, что именно русская песня определила в юности ее выбор профессии. В наши дни внучка Максаковой – тоже Мария, поддерживает вокальные традиции этой славной фамилии.

«В основе русской вокальной школы лежит не абстрактный примарный тон, а интонационный строй русской народной песни, составляющей огромное богатство национальной музыкальной сокровищницы» [4].

Русская вокальная школа ведёт свои истоки из творчества М.И. Глинки – первого русского композитора классика и вокального педагога.

М.И. Глинка, объединив национальные традиции и лучшие качества техники пения итальянской, французской, немецкой школ развил и усовершенствовал принципы русской вокальной школы. Композиторы «Могучей кучки», Чайковский, Рахманинов, Гречанинов в своем творчестве продолжили развитие глинковских заветов, песенность, распевность стали сутью их мелодической манеры.

Русская вокальная школа получила развитие в творчестве Д. Шостаковича, Г. Свиридова, В. Гаврилина, Р. Щедрина и других композиторов. Современная музыка, в ее лучших образцах обогащенная новыми гармониями, ритмами, вобрала качества песенности, является потомком русского фольклора и оказывает влияние на дальнейшее развитие русской вокальной школы.

Вокальная школа учит манере звукоизвлечения. Вокальное произведение определяет требования к вокальной трактовке, тембровой окраски звука, его насыщенности обертонами, динамики. В традиционной манере исполнения русская песня ассоциируется с теплым, мягким, «грудным» звучанием, доступным народу.

В народной песне певец индивидуален. Он сам создает то звучание, которое более полно и целенаправленно отражает его стремление к самовыражению как художника, актера, соавтора музыкального произведения. Народ-

ная песня – самый опытный учитель пения, пробуждающий в будущем артисте переживания, развивающий фантазию, определяющий стиль звучания голоса с неповторимостью выразительной интонации.

Певцу-актеру надо обязательно прислушиваться к собственной природе, понять себя, свой характер, свое отношение к миру, близким и любимым людям. «Необходимо знать историю своей Страны, отечественную литературу и поэзию, изобразительное искусство – все это для нас как помощь нашему совершенствованию, стремлению к самовыражению средствами певческого голоса и русской песни» [5]. Алексей Иванов занимался изобразительным творчеством, писал книги и статьи. Все эти увлечения влияли на совершенствование его вокальных навыков. Как сказала русская певица Надежда Плевицкая: «За работой рождается песня...».

Внимание к русской песне свойственно не только отечественным авторам. Известен интерес Л. ван Бетховена к русской – главным образом, народной – музыке. Время от времени, а точнее, с периодичностью в десять лет он обращал свой взор к русскому музыкальному фольклору. В результате им были созданы: двенадцать вариаций для фортепиано ля мажор на тему русского танца из балета П. Враницкого «Лесная девушка». (1796 г.) (Танец этот – «Камаринская»). Три «русских» квартета соч. 59. (1805-1806 гг.) «Русские» они по двум причинам: во-первых, они были написаны Бетховеном для русского посла в Вене графа А.К. Разумовского, и, во-вторых, два из них включают в себя по одной русской песне – «Ах, талант ли мой, талант» (Квартет фа мажор, финал) и «Уж как слава на небе» (Квартет ми минор, трио в скерцо). Обе песни были взяты Бетховеном из упоминавшегося выше сборника Прача.

В методических рекомендациях по обучению певца – актера обязательным, начальным этапом является русская народная песня как основа вокальных приемов. Хочется подчеркнуть, что консерваторские классы не заменят атмосферы и энергии русских народных музыкальных праздников, которые явились не только сильными детскими впечатлениями великих певцов прошлого, но и основой поиска артистической индивидуальности.

Без сомнения истоком вокального мышления в творчестве А.П.Иванова является народная песня. Широкая кантилена и трогательный, красивый тембр, энергетический посыл звука и характер звучания – все это следствия влияния песенной стихии народной песни, звучавшей в душе исполнителя с самых первых дней жизни и ставшей глубинной основой его творческой вокальной манеры.

Литература

1. Цит. по кн.: Вокальная драматургия Мусоргского. М.: Музыка, 1966. С. 5.
2. Из беседы о русской песне с Людмилой Зыкиной, студия звукозаписи РБОФ «Фонд Людмилы Зыкиной», 2 февраля 2004 г.
3. По материалам книги Иванова Г. Знаменитые и известные бежечане // <http://bezh.asobezh.ru/bezechane/ivanov.htm>.
4. Парламентская газета. 2002. 19 февраля. № 36(915) // <http://www.pnp.ru/archive/09150937.html>.
5. Цит. по кн.: Янковский М.О. Шаляпин и русская оперная культура. М., Л.: Искусство, 1947.
6. Цит. по кн.: Пазовский А.М. Дирижер и певец. М.: Музгиз, 1959. С. 16

КИЗИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ родился в 1968 г. Окончил Российскую академию театрального искусства – ГИТИС. Народный артист России, солист Государственного академического русского народного ансамбля «Россия», соискателем кафедры истории и теории музыки и музыкально-сценических искусств Российской академии театрального искусства – ГИТИС. Область научных интересов – искусствоведение, вокальное искусство.
