

Русский соловей

К 90-летию со дня рождения В. В. Барсовой

Так называли Валерию Владимировну Барсову не только на Родине, но и за рубежом.

Выдающаяся певица, более тридцати лет украшавшая сцену Большого театра СССР своим ярким талантом, вошла в историю советского музыкального искусства в числе его корифеев. Можно ли забыть созданные ею образы Людмилы и Антонида в операх «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин», Розины в «Севильском цирюльнике» и множество других! Голос певицы звучал еще превосходно, когда она решила оставить сцену в 1952 году и закончила свой артистический путь большим турне по стране, выступая в сопровождении Государственного оркестра русских народных инструментов им. Н. Осипова. Она сказала своим друзьям:

— Хорош только солнечный закат. Закат артиста — печальное зрелище!

В своих беседах с творческой молодежью Барсова утверждала, что для русского певца вокальное мастерство не цель, а средство правдиво раскрыть музыкальный образ в единстве с драматическим, на основе органического сочетания слова и звука.

— Послушайте запись Шалапина, — говорила Барсова, — и вы поймете, каким мастерством надо владеть, чтобы так совершенно передать вокальными средствами самые тонкие, интимные и самые сильные драматические состояния человеческой души! А я имела счастье не только слушать самого Шалапина, но и петь с ним в опере «Севильский цирюльник» в начале двадцатых годов в Москве, а в 1930 году — в Риге.

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны Валерия Владимировна высказала пожелание о возобновлении в Центральном доме работников искусств СССР творческих встреч мастеров искусств с артистической молодежью столицы.

— Вы помните, — сказала мне Барсова, — нашу встречу со Станиславским в 1935 году? Хотя среди нас были тогда не только юнцы, но и признанные артисты, как много дала нам эта незабываемая встреча!

— Это крайне необходимо, — ответил я Валерии Владимировне. — Вот мы с вас и начнем.

Так состоялась первая бе-

седа Барсовой в ЦДРИ 29 апреля 1947 года «Об искусстве оперного певца», собравшая многочисленную аудиторию вокалистов.

Пользуясь стенограммой и личными записями, я попытаюсь восстановить эту беседу почти дословно. Барсова предупредила слушателей, что она не собирается выступать с докладом, а предпочитает отвечать на вопросы, волнующие аудиторию. Записки посыпались градом.

В русской классической музыке голос используется чрезвычайно благодарно и разнообразно. Но ведущее значение в ней приобретает реалистическое, многогранное воплощение образа. Русский композитор стремится выразить в своей музыке чувство определенного действующего лица во всей индивидуальности его характера. Поэтому слово, речевая выразительность играют огромную роль в отечественной вокальной культуре. Эта особенность русской музыки связана и с природой народной песни. Связь музыки со словом ярко сказалась в романсовом и оперном творчестве Глинки. Даргомыжский же отчетливо сформулировал эту тенденцию в своем знаменитом девизе: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово». Мусоргский часто стремился зафиксировать в музыке даже внешние индивидуальные особенности речи каждого своего героя, что получило крайнее выражение в его опере «Женитьба» по Гоголю. Черты национального стиля ярко ощущаются и в творчестве Чайковского. Это и легло в основу русской вокальной школы.

На вопрос о том, какая все же разница в итальянской и русской технике пения, Барсова отвечала, что принципиального различия в манере звуковоспроизведения нет. Правильно владеть всем певческим процессом — это значит легко и свободно распоряжаться своим голосом, выполняя им художественные задачи, поставленные композитором перед певцом.

Однако русская музыка и вокальная школа ставят перед певцами более сложные задачи. Например, если итальянские композиторы старались писать для голо-

са наиболее удобные интервалы, то наши композиторы-классики стремятся прежде всего правдиво передать в голосе развитие психологического образа. Это вызывает необходимость дополнительной работы над дыханием, большой тренировки, гибкости голоса.

Валерия Владимировна на основе собственного опыта давала практические советы молодым певцам, как избежать перегрузки, владеть диафрагмой. «Дыхание — это то же самое, что руль у машины: нужно уметь свободно им управлять!» Вы спрашиваете, нужно ли заниматься дома, а не только с педагогом. Это не только нужно, но необходимо. Необходимы самоконтроль слуха и звуковой контроль. Если вам говорят, что звук взят правильно, то повторите, запомнив ощущение, которое вы испытывали. Все достигается путем упорного труда. Недовольство собой должно быть постоянным, иначе вы не двинетесь вперед. Заниматься нужно ежедневно.

Как приступить к разучиванию новой вещи — будь то романс, оперная ария, песня? Прежде всего, глубоко осмыслить содержание, представить себе образ, воплощаемый данным произведением, и только после этого приступить к вокальной обработке текста, обращая особое внимание на дикцию, артикуляцию рта, подчеркивая наибольшую эмоционально-смысловую нагрузку.

Может ли певец отдавать все свое время только узкой специальности? Есть, к сожалению, и такие певцы, которым кажется, что весь мир заключается в верхнем до-диез или си-бемоль. Певец — это прежде всего художник, творец. Он не может жить без ярких впечатлений, без общения со всем прекрасным — литературой, изобразительным искусством, а, главное, без связи с жизнью общества, с нашей действительностью, без того, что волнует весь наш народ. Он должен быть понятен и детям, и студентам, и колхозникам.

У художника не должно быть чувства зависти, он должен быть самокритичен. Особенно требовательно надо относиться к репертуару.

Некоторые певцы, увлекаясь внешними эффектами, имеющимися в отдельных произведениях, включают их в свои программы, несмотря на их сомнительный художественный уровень. Не следует выбирать непосильных вещей. Надо всегда помнить, что процесс пения является не целью, а средством для выражения содержания.

Поверьте, что мне пришлось перечитать немало литературы о Пушкине и русском народном творчестве, прежде чем приступить к работе над образом Людмилы и Антонида. Мне очень помог разобраться в атмосфере, окружающей эти образы, замечательный советский историк, академик Борис Дмитриевич Греков. Я встречалась до войны и с выдающимся русским ученым, знатоком истории России средних веков Степаном Борисовичем Веселовским. Для того чтобы достигнуть искренности пения Антонида в «Иване Сусанине», нужно обладать подлинным патриотизмом, чувством любви к своей Родине. Опера «Руслан и Людмила» требует от артистов глубокого понимания истоков народного творчества. Следует помнить, что писал о творчестве Глинки выдающийся музыковед академик Борис Асафьев: «Глинка в своем «Сусанине» нашел путь к великому русскому реализму... В «Сусанине» самое существенное — непостижимо новое качество, в каком предстала перед современниками душа народа в дыхании песенности».

...Барсова отвечает еще на многие специальные вопросы, которыми атакуют ее молодые артисты, и, заканчивая беседу, говорит: «То, о чем я с вами беседовала, почерпнуто мной из личного опыта. Учтите, я не педагог и все рекомендации почерпнуты из творческой практики, из жизни. Поэтому, может быть, не все, что я испытываю или ощущаю, приложимо и к другим. Певческие процессы у каждого вокалиста проходят индивидуально, и дело педагога понять особенности своего ученика и помочь ему найти свой путь...».

Валерия Владимировна много сил отдала общест-

венной деятельности. Двадцать лет она возглавляла правление Центрального дома работников искусств, избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР, была постоянным членом многочисленных жюри на смотрах и фестивалях художественной самодеятельности, добрым советчиком творческой молодежи.

В клубе мастеров искусств и ЦДРИ ни одно значительное общественное событие не проходило без постоянного участия Валерии Владимировны. Я помню ее выступление на встречах с челюскинцами, с героической четверкой папанинцев, с Валерием Чкаловым, участниками памятной экспедиции ледокола «Седов», с зарубежными деятелями коммунистического движения — Георгием Димитровым, Вильгельмом Пиком, Вальтером Ульбрихтом, Долорас Ибаррури, Хосе Диасом.

Все, кто встречался с Барсовой, неизменно были покорены не только ее артистизмом, но и личным обаянием, сочетаемым с душевной простотой.

Будучи членом Коммунистической партии, Барсова с особой остротой чувствовала бремя пульса общественной жизни страны.

...13 июня 1967 года в Сочи состоялось чествование Валерии Владимировны в связи с ее 75-летием. Сочинское телевидение организовало передачу «В гостях у Барсовой» непосредственно с ее дачи на Черноморской улице, 8.

Юбилера приветствовали местные партийные и советские организации, представители театров, филармонии и гости из Москвы.

Юбилейное торжество артистки оказалось как бы ее прощанием со своими многочисленными поклонниками.

В декабре 1967 года Барсовой не стало...

Она завещала свою дачу Сочинскому горсовету, который открыл здесь художественную школу.

Следовало, наверно, подумать и о том, чтобы в этом доме организовать мемориальный музей замечательной певицы.

Борис ФИЛИПОВ,
заслуженный деятель искусств РСФСР.