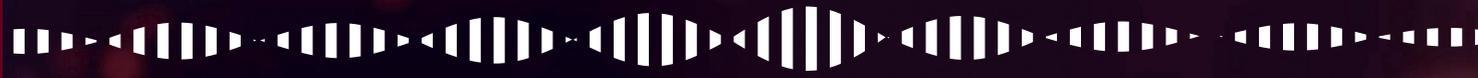

Журнал Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова

КАМЕРТОН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК, № 140, ОКТЯБРЬ, 2023

Содержание

Поздравления юбиляру	3
Демченко А. Очередной большой юбилей	10
Сафронов М. Творческий и педагогический методы моего Учителя	40
Программа сольных концертов Леонида Сметанникова в юбилейный год	42

Дорогой Леонид Анатольевич!

*От себя лично и от коллектива
Саратовской консерватории
сердечно поздравляю Вас с юбилеем!*

Вы являетесь знаковой фигурой в музыкальной культуре Саратовской консерватории, Саратова и России! На протяжении десятилетий Ваш голос и артистический талант не перестаёт радовать и восхищать музыкантов – профессионалов и любителей музыки.

Ваш многолетний и высокопрофессиональный труд, безграничная самоотдача и верное служение искусству позволили не только продолжить и развить вокальные традиции прошлого, но и обогатить русское вокальное искусство талантливыми исполнителями, чьи имена широко известны как в России, так и во всём мире.

Благодаря вашему высокому профессионализму и готовности поделиться накопленным опытом и мастерством, растёт молодое поколение вокалистов, наших студентов, которые в стенах Саратовской консерватории из Ваших уст получают первые ценные советы, обучаются нелёгкому вокальному искусству. Десятки выпускников на протяжении десятилетий Вашей работы в консерватории достойно представляют традиции российской исполнительской школы на ведущих сценах разных городов страны.

Для Саратовской консерватории Ваша личность исключительно важна. Вы – блестящий исполнитель, авторитет и мудрый наставник в вокальном искусстве, опытный педагог, инициатор многих просветительских проектов и конкурсов, наконец, яркий человек, обладающий сильным характером и личностным обаянием. Желаем Вам крепкого здоровья, новых интересных замыслов и их свершений, благополучия!

*Ректор Саратовской государственной
консерватории имени Л. В. Собинова
профессор
А. Г. ЗАНОРИН*

*Дорогой
Леонид Анатольевич!*

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Ваша жизнь полна яркими событиями – Вы удостоились права впервые исполнить песню Д. Тухманова «День Победы», ставшую впоследствии гимном этого Великого праздника; своим пением и артистическим талантом Вы без труда покоряли сцены оперных театров Советского Союза, оставляя за собой единоличное право быть любимцем публики, которая до сих пор помнит и любит Вас! Более 30 лет Вы возглавляете кафедру академического пения Саратовской консерватории, выпустили целую плеяду выпускников, которые с честью продолжают дело своего Учителя на вокальном поприще!

Ваше профессиональное мастерство является важнейшей частью той высокой Миссии, которая ниспослана Вам свыше, – дарить Музыку людям и воспитывать молодое поколение вокалистов! И эту Миссию Вы с честью выполняете по сей день!

Леонид Анатольевич! В этот знаменательный день искренне желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, долголетия (в том числе, и творческого!), талантливых учеников, бесконечного обожания и аплодисментов публики, заботы и внимания родных и близких Вам людей, семейного благополучия, процветания, радости и счастья! Пусть всё совершается во Благо!

*Декан вокально-дирижёрского
факультета
СГК имени Л.В. Собинова,
кандидат искусствоведения
Е. Е. МАРКЕЛОВА*

*Дорогой
Леонид Анатольевич!*

Настало время поздравить Вас с очередной «круглой» датой, в которую невозможно поверить, слыша Ваш по-прежнему молодой голос и видя Вашу неповторимую пружинистую походку. Что ж, в конце концов, 80 – это всего лишь 4 раза по 20!

Минуло много лет с того дня в далёком теперь 1985 году, когда Ваш учитель, профессор Александр Иванович Быстров, предложил Вам попробовать себя в педагогике, и уже в 1997 году Вы стали его преемником на посту заведующего кафедрой академического пения.

За эти годы из Вашего класса вышли на большую сцену десятки талантливых певцов. При этом Вы ни на один день не прекращали сценической деятельности в качестве выдающегося концертного исполнителя и ведущего солиста оперы.

За годы своей яркой артистической карьеры Вы объездили весь мир, но неизменно оставались верны родному городу, родному театру и родной консерватории.

Мы, педагоги возглавляемой Вами кафедры академического пения, от всей души желаем Вам богатырского здоровья, личного счастья, долгих лет плодотворной работы на сцене и новых успехов на педагогическом поприще.

Многая лета!

*Профессорско-преподавательский состав
кафедры академического пения
Саратовской государственной
консерватории
имени Л. В. Собинова*

Несмотря на то, что кафедра академического пения и оперной подготовки организована недавно, в её составе, пожалуй, наибольшее число преподавателей, которые непосредственно знают Леонида Анатольевича Сметанникова и знают его практически с момента приглашения в нашу консерваторию в качестве преподавателя сольного пения в 1977 году. Это – заведующая кафедрой заслуженная артистка РФ, профессор И. Р. Котельникова, поступившая на вокальное отделение в 1978 году; профессор О. Р. Ковтуненко, также поступивший в консерваторию в этом же году и являющийся одним из первых учеников, а потом и выпускников Леонида Анатольевича; доцент кафедры А. В. Филиппов, ставший студентом Саратовской консерватории в 1980 году. До этого времени, видя Л. А. Сметанникова только по телевизору, мы очень гордились тем, что учимся в консерватории, где учился и работает Леонид Анатольевич.

Леонид Анатольевич – это человек, олицетворяющий пик значимости баритона не только оперного искусства советского периода, но и советской эстрады в целом, представитель саратовской вокальной школы. Именно через Л. А. Сметанникова мы ощущали связь с Д. Тухмановым, О. Фельцманом, А. Бабаджаняном, А. Пахмутовой, Г. Свиридовым, Д. Шостаковичем. До сих пор остаётся непревзойдённым его исполнение песен Д. Тухманова, А. Пахмутовой, особенно её цикла «Созвездие Гагарина» и песни Д. Тухманова «День Победы». Эталонное исполнение «Русской песни» Г. Свиридова, цикла Д. Шостаковича на стихи Е. Долматовского и сейчас эстетически актуальны и служат важным элементом существования и развития современной русской музыкальной культуры.

Леонид Анатольевич, пожалуй, единственный певец, который органично сочетал в своём творчестве оперу, оперетту, эстрадную и народную песни. Ария Мазепы из оперы П. Чайковского и русская народная песня «Выйду на улицу» звучали у певца одинаково убедительно и незабываемо.

Что значит звучали? Леонид Анатольевич и сейчас, приближаясь к своему 80-летнему юбилею, до сих пор не ушёл ни с подмост-

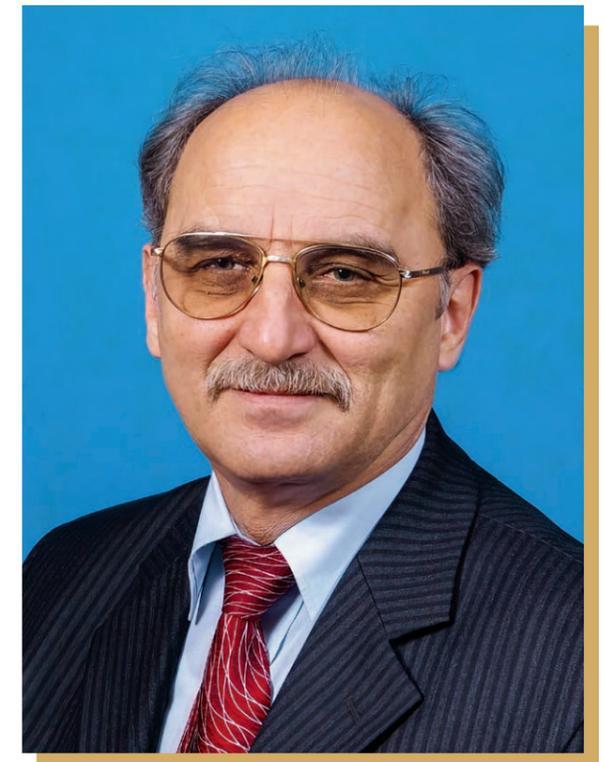
ков Саратовского академического театра оперы и балета, где он до сих пор работает, ни с эстрады, ни со сцены Большого зала Саратовской консерватории, откуда он переодически радуется публике звучанием своего голоса. Хочется пожелать Народному артисту Советского Союза многая и многая лета, здоровья и чистого голоса!

Коллектив кафедры академического пения и оперной подготовки Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова

Выдающегося оперного певца современности, Народного артиста Советского Союза, лауреата Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки Леонида Анатольевича Сметанникова связывает многолетнее сотрудничество с Российской академией музыки имени Гнесиных. Оно представлено обменом педагогическим и методическим опытом в рамках образовательного процесса обоих вузов, а также в рамках совместной работы в Научно-методическом совете по вокальному искусству при Министерстве культуры Российской Федерации, ежегодной Всероссийской научно-практической конференции по вокальному образованию.

Кроме сказанного взаимное творческое сотрудничество проявляется в поддержке Всероссийского смотр-конкурса вокалистов – выпускников музыкальных вузов, а также Международного конкурса вокалистов имени Наталии Шпиллер «Шедевры русской музыки», где Леонид Анатольевич является бессменным членом жюри, начиная с момента организации конкурса в 2014 году.

От себя лично, от всех членов кафедры сольного пения № 1 и от Академии музыки имени Гнесиных хочется пожелать профессору Леониду Анатольевичу Сметанникову крепкого здоровья, благополучия, творческого и профессионального долголетия.

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой сольного пения профессор РАМ имени Гнесиных АГИН МИХАИЛ СУРЕНОВИЧ

Леонид Анатольевич Сметанников – один из самых ярких представителей саратовской вокальной школы, выдающийся представитель золотого времени советской классической эстрады, где он в один ряд встал с такими гигантами, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, Ренат Ибрагимов. Он работал с блестящими композиторами – Давидом Тухмановым, Александрой Пахмутовой, Оскаром Фельцманом и др.

Не менее ярок педагогический путь Леонида Анатольевича – с 1977 г. он преподаватель, с 1989 г. – профессор, а с 1991 года – заведующий кафедрой сольного пения Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова. Его вклад в дело воспитания учеников и развитие вокальной педагогики неоценим. Закономерным результатом этого стало присвоение Леониду Анатольевичу в 2009 году звания «Почётный член Российской общественной академии голоса», в работе которой он принимает самое активное участие практически с момента её создания, делясь своими знаниями и опытом на различных мероприятиях Академии.

Своим студентам Леонид Анатольевич часто говорит: «Тебя поцеловал Бог – дал тебе голос!» И вторя этим словам, мы говорим: Леонид Анатольевич, Вас поцеловал Бог – дал вам блестящие вокальные данные, силы для огранки вашего таланта, любовь зрителей, коллег и учеников! Желаем вам крепкого здоровья, благоденствия, дальнейших стараний «Во имя голоса!» И конечно же, огромным хором Российской общественной академии голоса восклицаем: «Многая лета!!!»

*Доктор медицинских наук,
доцент, врач-фониатр,
главный редактор журнала «Голос и речь»,
президент Российской общественной
академии голоса*
ЛЕВ РУДИН

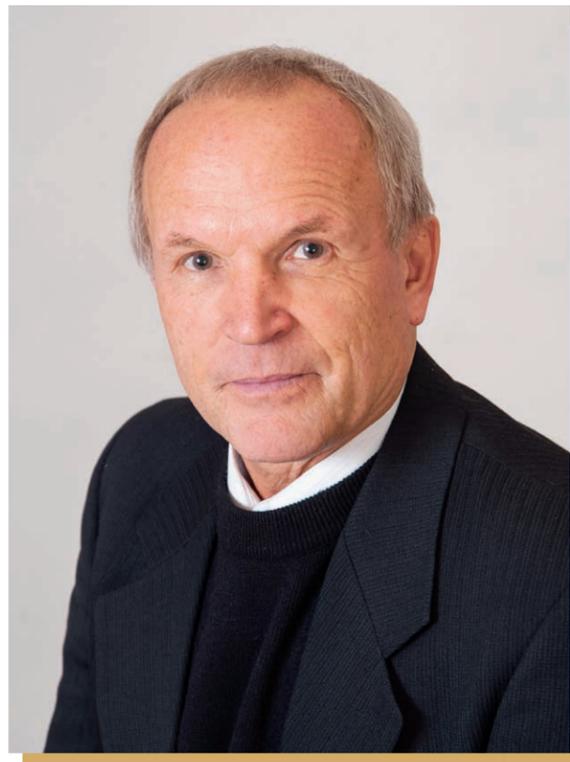
ОЧЕРЕДНОЙ БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ

За творческим восхождением Леонида Сметанникова мне довелось наблюдать уже на протяжении более полувека, испытывая при этом всё большее удовлетворение. С первых самостоятельных шагов в искусстве он заявил о себе как певец всеохватывающего, поистине универсального плана. Многочисленные оперные партии, академические концертные программы, песня в любых её ипостасях – всё оказалось ему по плечу и всюду он добивается самых высоких художественных результатов. Поэтому его аудитория поистине необъятна, тем более что он непрерывно гастролирует и объехал не только всю нашу страну, но и весь земной шар. О многом говорят самые высокие регалии, которых он удостоен, однако ещё более впечатляет неизменно заинтересованное отношение к нему со стороны почитателей. Кроме того, следует учесть и то, что в некотором смысле остаётся как бы «за кадром» – это его плодотворная педагогическая деятельность. Наконец, не может не восхищать и тот факт, что, отмечая ныне своё 80-летие, он по-прежнему полон творческой энергии, покоряя неувыдающим талантом. Таков крупнейший представитель современной отечественной вокальной школы, лауреат ряда престижных конкурсов, лауреат Государственной премии России, народный артист СССР, солист Саратовского академического театра оперы и балета, профессор Саратовской консерватории Леонид Анатольевич Сметанников.

* * *

Народный артист СССР Леонид Сметанников отмечает своё 80-летие. Оценивая сделанное им за полвека артистической деятельности, хочется воспользоваться латинской фразой *perpetuum mobile*, означающей: вечно движущийся, вечное движение. Представляется, что коренная суть искусства и жизненного ритма этого певца состоит именно в этом.

Начнём с того, что основу его творческого мира составляют три исполнительских амплуа: **опера, романс, песня**. И в каждом – блестящие творческие достижения.

Доктор искусствоведения
А.И. ДЕМЧЕНКО

Таков знаменитый артистический универсализм Сметанникова, такова его редкая многогранность, поразительная широта творческого диапазона.

Из рецензий: С нетерпением ждала музыкальная Москва выступления одного из своих любимцев – солиста Саратовского театра оперы и балета Леонида Сметанникова.

Народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР, Сметанников широко известен в столице благодаря своей разносторонней концертной деятельности, выступлениям по радио и телевидению, записям на пластинки.

Для поклонников и специалистов оперного театра этот певец представляет большую ценность как обладатель редкого в наши дни голоса – лирического баритона. Его благородные, возвышенные и мужественные герои – Онегин, Елецкий, Валентин – образцы высочайшего актёрского профессионализма. Зрителям оперных

театров страны он знаком как темпераментный исполнитель ролей Дон Жуана, Фигаро, Петруччио.

Л. Сметанников является одним из лучших интерпретаторов русской народной песни и старинного романса.

...Слушатели наградили любимого певца яркой россыпью цветов и длительной овацией. Концерт в Колонном зале запомнится надолго, ибо он стал настоящим откровением (А. Хрипин, Москва).

Его баритон нередко называют великолепным, чуждым, отмечая красоту окраски, «бархатность» тембра, благородство и теплоту звучания. Это голос большого диапазона – яркий, полётный, ровно звучащий во всех регистрах.

Тема отдельного разговора – его кантилена. Кантилена мягкая, но звучная, очень пластичная, нескончаемо широкая. Когда она льётся потоком непрерывного развёртывания, мелос расцветает оазисами наслаждения, становится чарующе-упоительным. Это совершенство вокального звуковедения, подлинное бельканто – одно из главных богатств певца, за которым стоит богатство души.

От первого лица: Не надо петь всё время громко! Петь надо мягко, зачаровывая.

Слушатель должен наслаждаться. Главное – красота тембра.

* * *

Другие грани его вокального искусства состоят во владении всем многообразием звуковой палитры. На одном полюсе – тембровость предельно нежная, ласковая, звучание высокого регистра лёгкое, светлое, как бы воспоряющее. На другом полюсе – подчеркнутая твёрдость, мужественность, блеск и «металл», а при необходимости и жёсткость, суховато-холодный оттенок, грозная мощь.

И между этими полюсами – масса градаций, создающих базу для гибкой фразировки и нюансировки. Здесь один из показателей его мастерства состоит в филировке звука от еле слышного пианиссимо до громкого фортиссимо и наоборот.

Что ещё обычно отмечают у Сметанникова, так это естественность манеры пения. Он исходит из принципов формирования звука, характерных для классической школы, что даёт его голосу большое, наполнен-

ное, «округлое» звучание. И надо полагать, благодаря этому он до сих пор не «стёр» свой голос. Поэтому и сегодня, после пяти десятилетий интенсивнейших профессиональных выступлений, голос его звучит по-прежнему превосходно.

Непосредственно с вокалом соседствует такое качество, как дикция. Общеизвестно, что она у него совершенно безупречная, а встречается это в певческом искусстве крайне редко.

От первого лица: Отчётливо сказанное певцом слово важно и само по себе. Но, кроме того, через дикцию и слово к артисту приходит и образ, и настроение, и проникновение в суть исполняемого произведения.

Ну, а рядом ещё и актёрский комплекс. Пресса единодушно отмечает импозантность его артистической внешности, присущее ему «море обаяния». Вокальную виртуозность вкуче с разнообразными приёмами игры голосом дополняют незаурядные актёрские данные, способность к самобытной лепке визуального образа, сценическая свобода, дар артистического перевоплощения.

Добавим к этому великолепную, безотказную память – общую и музыкальную, доскональное знание своего певческого, словесного и актёрского материала, его законченную отработанность – «Всё должно быть безупречно!»

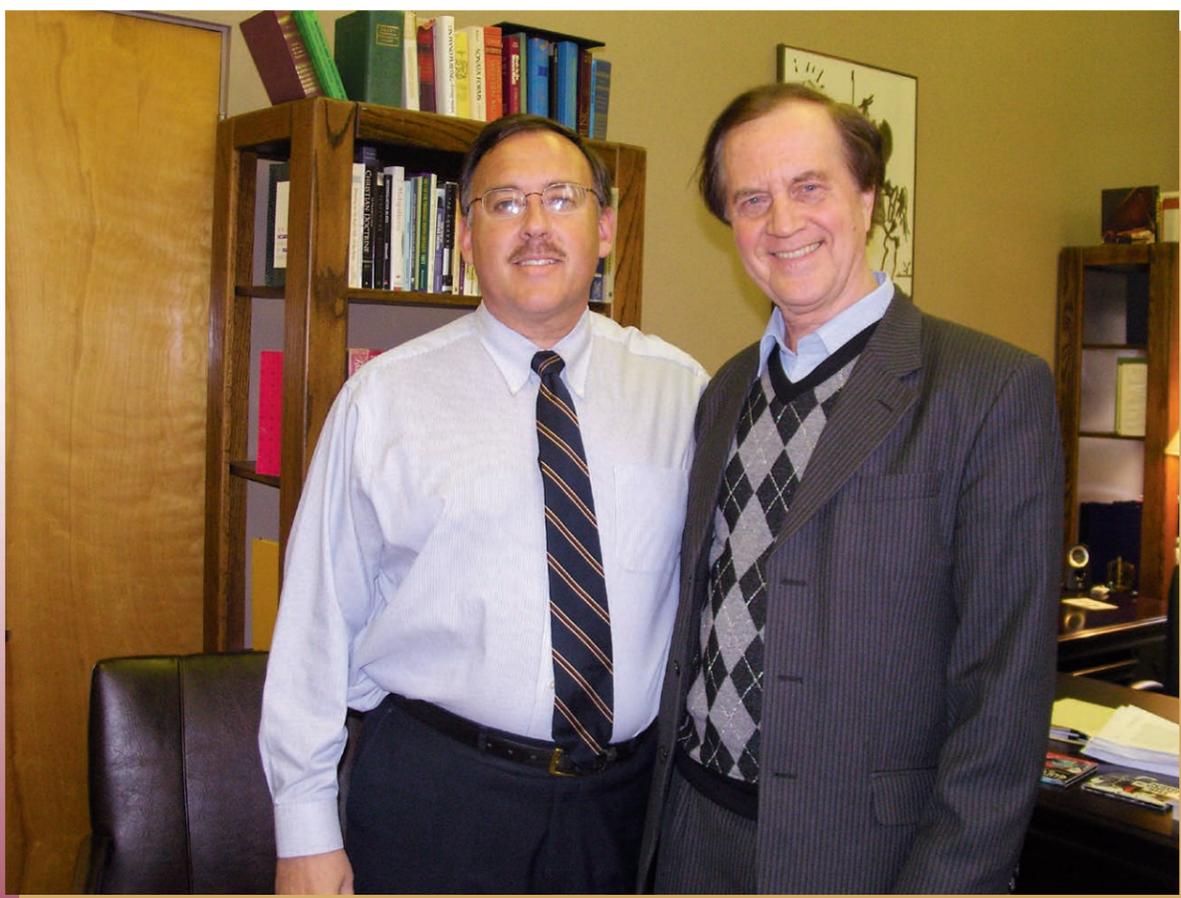
Из рецензий: Леонид Сметанников – актёр большого сценического обаяния. Труднейшие баритоновые партии оперного репертуара звучат в его исполнении удивительно легко. Голос певца льётся свободно. Впечатляет сочетание превосходного бельканто с отличной дикцией.

Естественна манера пения актёра: создаётся впечатление, что он просто разговаривает с партнёрами. Это – высшая форма вокального искусства (Л. Адамантова, Иваново).

Истинный профессионализм для Сметанникова неразрывно связан с умением слышать других. Не только самому делать всё, что необходимо, но и чувствовать партнёра, органично вписываться в «хор» музыкального целого.

Говорят коллеги: У Сметанникова замечательные вокальные данные. Но главное,

он – думающий профессионал, а не просто «механический вокалист».

Что я понимаю под «механическим вокалистом»: родился человек с хорошим от природы голосом и пользуется этим, бездумно эксплуатируя его.

А Сметанников постоянно в творческом поиске. Это видно и в процессе репетиций. Я – оркестровый музыкант и мне не раз приходилось аккомпанировать ему. Так вот, в отличие от многих артистов, которые идут по линии «демонстрации» своего исполнения, он стремится всё время быть в оркестровой среде, чтобы его голос не выпадал из музыкальной канвы, а сливался с ней.

Это – свидетельство его творческого мышления. Поэтому работа со Сметанниковым приносит нам такую творческую радость (М. Шифер, Москва).

Особая грань мастерства певца связана со спецификой его артистической жизни. Он непрерывно переходит от одного типа исполнительства к другому, выступает перед самой различной слушательской аудиторией, попадает во всевозможные национальные и климатические условия, географические и временные пояса. Это обязывает его к «быстрому реагированию», к мгновенному перенастройке психологического настроя и певческого аппарата.

Говорят коллеги: Сметанников чутко ощущает необходимость перенастройки в манере подачи звука при исполнении – скажем, партии Фигаро в опере Россини «Севильский цирюльник» или партии Мазепы в одноимённой опере Чайковского. Это различия и в национальной характерности, и в языковой фонетике, и в способе пения.

Ещё более такая перенастройка нужна в зависимости от того, поёт ли он в оперном театре или в концертном зале, на стадионе или в небольшом помещении, с микрофоном или без усиления звука. Совсем по-иному приходится петь в студиях радио и телевидения.

Во всех этих случаях необходима ещё большая перестройка вокала – Леониду Сметанникову приходится перестраивать

время в самое короткое время, в течение суток или даже часов.

Умение перенастраиваться – один из секретов этого певца, позволяющий ему с успехом выступать в разных жанрах (В. Томах, Саратов).

Критики не раз предпринимали попытки разгадать эти секреты, а заодно и весь комплекс качеств, составляющих артистический облик Сметанникова.

Говорят коллеги: Попробую раскрыть секрет огромного успеха певца. Он в высшей степени обаятелен, артистичен. Его баритон лёгок, звонок, великолепно оформлен в центральном и верхнем регистрах, в нижнем же исключительно красив и бархатист. Свобода и естественность – вот кредо певца.

Я счастлив был убедиться, что Л. Сметанников – умный исполнитель, понимающий, что строгий минимум жестов, мимики при необычайной выразительности голоса даст ему всё необходимое для проникновения в сердце слушателя.

Он показал себя мастером темпа и фразировки – они у него очень гибки и всегда убедительны.

Можно бесконечно восторгаться способностью певца к импровизации в исполнении русских народных песен.

В классическом репертуаре Л. Сметанников стоит, по моему мнению, на небывалой высоте (А. Лимановский, г. Сызрань Самарской области).

Ценители исполнительства Леонида Сметанникова отмечают искренность и естественность его интерпретации.

Из рецензий: Слушая Сметанникова, невольно поддаёшься под власть его творческого обаяния. Он поёт с видимым удовольствием, и это ощущение незамедлительно передаётся слушателям.

Главное, что придаёт впечатляющую силу его искусству – это естественность и простота исполнения, искренность певца. Всё это способствует прочному контакту артиста со слушателями (Г. Губайдулина, Казань).

Из писем: Сегодня купила Вашу пластинку «Арии из опер». Чем берёт за душу Ваше пение? Вы исполняете так, как будто

сами написали текст и музыку. Вот такое впечатление.

Спасибо Вам за то, что дарите нам КРАСОТУ (Л. Гура, Краснодар).

Искренность, как неотъемлемое качество его исполнения, входит составным элементом в более широкое понятие. Имя ему – лиризм. Лиризм, пронизывающий у него всё насквозь. И это при всей объективности, выверенности образов, исключая субъективный произвол трактовки. И он сам осознаёт это, говоря о себе: «Я по натуре – лирик».

Во всё, что делается им в искусстве, он щедро, без остатка вкладывает душу и сердце. Отсюда столь свойственные его исполнению эмоциональность, теплота, проникновенность, доверительность.

И ещё один штрих, чрезвычайно важный для артистического облика Сметанникова, для его как – горячо вибрирующий в нём нерв современности. Своей творческой сверхзадачей он считает «наведение мостов» между искусством, какому бы времени оно ни принадлежало, и нынешним днём, чувствами и проблемами тех людей, которые сегодня пришли в зрительный зал.

От первого лица: Когда вдумываешься в суть поступков своих героев, начинаешь понимать, как многое роднит их и моих слушателей в чисто человеческом плане.

Именно поэтому я внутренне стараюсь всегда с помощью музыки говорить не об Онегине, Демоне или, скажем, Дон Жуане. Я говорю со сцены о нас, современниках. Не знаю, получается ли это.

Нетрудно убедиться и в такой закономерности. Любая оперная партия, если её делает настоящий актёр, не похожа на предыдущие её исполнения. От конкретного времени и конкретного человека входит в роль и в характер очень многое.

Вот почему и в Верди, и в Чайковском современный артист говорит современным языком, поёт современными интонациями и, можно сказать, в современном темпе. Пусть не впрямую, пусть завуалировано, но это так.

* * *

Кому-то может показаться, что судьба Леонида Сметанникова с его успехами, популяр-

ностью и регалиями – это готовый сюжет для голливудской сказки о превращении Золушки в принцессу. Вчера – обыкновенный рабочий парень, сегодня – звезда первой величины.

Говорят коллеги: Про таких людей говорят – родился под счастливой звездой.

И правда, если судить по внешним вехам биографии Леонида Сметанникова, и успех, и устойчивая зрительская любовь пришли к нему как бы сами собой, будто подарок фортуны.

Прекрасный голос, эффектные сценические данные, неизменные аплодисменты зала, будь то в Москве, Томске, Хабаровске, не говоря уже о его родном городе...

И только посвящённые знают, сколько воли, настойчивости, сколько кропотливого, самоотверженного труда за каждой подготовленной им ролью, за каждой песней, исполненной в концерте (В. Шкаровский, Саратов).

Труды праведные... Давно уже ведёт певец особый счёт в своей жизни. Сегодня на этом счету свыше двух тысяч спектаклей и почти десять тысяч концертов. «Производительность труда» просто невероятная. К тому же многое связано с жёстким гастрольным графиком, подразумевающим нескончаемые переезды, перелёты, гостиницы, оформления.

Добавим к этому педагогический труд в Саратовской консерватории, заведование кафедрой и многие так называемые общественные обязанности.

Рабочий режим Сметанникова – это феномен. Феномен труднопредставимый, почти фантастический.

Да, никогда не работает вполсилы, кое-как. Всегда отдаёт залу всё, на что способен.

Говорят коллеги: Он мудрый человек и очень честный, безотказный труженик. Ради дела, ради чёткости в его организации может пойти на конфликт. Но и к себе безжалостен.

Мне много приходилось встречать и сопровождать «звёзд», однако такого трепетного к ним отношения видеть не приходилось.

Публика это чувствует, её трудно обмануть, она умеет отличить подделку

от настоящего. Не помню, чтоб он хоть в чём-то схалтурил. Наверное, потому всегда и анилаг, и «бисы», и розы даже зимой (С. Васильева, Челябинск).

Причём никогда не скупится, не «экономит» голос, щедро отдаёт публике во время концертов максимум возможного.

Вспоминаю памятное для него выступление в Москве 18 ноября 1984 года. В I отделении он пел вокальный цикл Шумана «Любовь поэта» из 16 номеров, а сверх программы – арию Дон Жуана из одноимённой оперы Моцарта и каватину Альфонсо из «Фаворитки» Доницетти. Во II отделении прозвучала большая серия романсов Рахманинова, на «бис» его романс «Я опять одинок», «Бурлацкая», каватина Алеко, а кроме того – серенада Дон Жуана из оперы Моцарта и «Застольная» Свиридова.

Только тот, кто пел сам, может оценить, каких сил и какого напряжения стоит это вокалисту. Тем более в таком огромном зале, каким является Концертный зал имени Чайковского, и при той степени ответственности – всё-таки публика столичная!

Мысленно «прокручивая» перед собой все эти цифры, даты, географические названия, припоминая его огромный по разнообразию и количественному размаху репертуар, пытаюсь представить себе сверхинтенсивность жизненного ритма, который он выдерживает вот уже более полувека, я прихожу к выводу, что и в этом отношении нелегко найти Сметанникову достойного соперника.

Подавляющее большинство из нас лицезреет только крошечную надводную часть огромного айсберга, именуемого артистической жизнью. Только видимый результат тех несчётных трудов, которым отдаётся всё и вся.

Вспоминаются грустные слова, сказанные как-то народной артисткой СССР Марией Биешу: *«Когда слышу комплимент «поёт, как птица», я думаю – как тяжело живётся птицам. Если бы кто знал, сколько нужно певцу работать и от чего только ни приходится ему ради этого отказываться».*

Петь, петь как можно больше, петь всегда и везде – это для Сметанникова, как говорится, способ существования. Однако даже при

самой большой загрузке он умудряется найти время, чтобы проанализировать то, что было, и спрогнозировать своё близкое и отдалённое будущее. И пусть неприметно для стороннего взгляда, но, не прекращаясь, шла внутри него вдумчивая, углублённая работа.

Нет, не останавливался певец в своём творческом развитии, всё время продвигался вперёд.

Вспоминаю, как через несколько лет после окончания им консерватории, его педагог А. И. Быстров делился со мной своей большой удовлетворённостью бывшим учеником. До чего отраднo было ему, что в отличие от многих других выпускников Леонид продолжал работу над голосом, укреплял верхний регистр, добивался ровности кантилены, мощи звучания, развивался в отношении тембровой красочности и вокальной нюансировки.

Эта жажда совершенствования, обнаружившаяся у него на старте самостоятельного творческого пути, никогда не покидала его и впоследствии.

Есть у Леонида Сметанникова прекрасный залог для неустанного движения вперёд – трезвое, критичное отношение к себе и своему искусству.

Я не случайно употребил эпитет *прекрасный*. Ведь не секрет, что среди певцов, к сожалению, немало таких, которые, как капризные дети, ждут только похвалы, а любое замечание в свой адрес воспринимают как личное оскорбление. Самолюбие и самомнение у подобных артистов «зашкаливает» непомерно, но что поделаешь – такая уж порода.

У Сметанникова всё иначе: о своих просчётах и минусах он осведомлён лучше, чем кто-либо. Но, тем не менее, у окружающих выясняет в первую очередь что плохо и что не удалось.

Прямым продолжением сказанного является у Сметанникова редкая, временами просто беспощадная требовательность к себе. Перелистывая его артистический дневник, я много раз встречал однотипную реплику: «Принимали отлично... Я недоволен». И дальше нередко следовал строгий критический разбор того, что, на его взгляд, не удалось.

От первого лица: Недавно читал о Рахманинове, о его постоянном недовольстве собой. Чуть ли не после каждого концерта он бросал фразу: «Паршиво играл».

Словно о себе читал. Чем дальше, тем больше недоволен собой, хотя слушатели и критики хвалят. Это недовольство беспокоит, иногда даже спать не даёт. Но я не в претензии к нему. Оно, как заводной ключ, даёт необходимую подпитку. Отличное средство против самоуспокоения.

Про себя решил: как только исчезнет недовольство собой, уйду со сцены.

И ещё одно. При всей своей «безразмерности» он всё-таки ставит для себя определённые ограничители. Скажем, как-то уговаривали его стать ректором Саратовской консерватории. Не согласился. И это безотказный Сметанников?! Сработал главный его критерий: всё для творчества, всё для того, чтобы оставаться «свободным художником».

В своё время были заманчивые предложения – из Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, из Мариинки, из Большого. Что греха таить, обдумывал, колебался. Но, в конечном счёте, что-то внутри неизменно перевешивало в пользу Саратова. И никогда не жалел об этом.

От первого лица: Не стал москвичом – ну и что? В столице у артистов жизнь другая, много забот о комфорте, а творчество – потом. Я замечаю в их работе небрежность, поверхностность. Мало желания поглубже донести до слушателя текст, музыку.

С хорошими голосами певцов немало, но очень редко, чтоб и голос, и душа были; люди берегут себя. На эстраде Пугачёва – одна из немногих, кто переживает, по-настоящему делает песню.

И мне, пожалуй, помогает то, что я не в суете нахожусь, а живу на Волге, в центре России, думаю о своих слушателях.

Но вернёмся к «трудовой повинности». Да, жизнь его – это прежде всего работа, работа и ещё раз работа. Непрерывная, нескончаемая, исключительно напряжённая.

Говорят коллеги: Леонид Сметанников не мыслит себя без повседневного, кропотливого и упорного труда.

Таким он был, когда начал осваивать основы творческого процесса на I курсе Саратовской консерватории. Таким он остался и теперь, будучи зрелым мастером, наделённым высокими званиями (А. Быстров, Саратов).

Да, нужно до мелочей спланировать свой график, чётко организовать время, нужно предусмотреть аварийные ситуации и в соответствующий момент уметь «сгруппироваться».

От первого лица: Стараешься успеть как можно больше. Но, само собой, приходится продумывать, отбирать.

Принцип – очерёдность дел. Выделять главное, а из главного – самое главное.

К примеру, готовлю новую оперную партию – собираюсь предельно, всё отдаю ей. Поскольку это для меня вопрос творческого роста, то есть вопрос жизни.

Да, бывает усталость. В конце больших гастрольных поездок, которые иногда изрядно выматывают. А порой даже в конце спектакля. Ведь приходится держать непрерывный контроль за интонацией, словом, жестом, за реакцией партнёров и зрительного зала – словом, приходится выкладываться до конца.

Да, случается порой нажимать на «газ», то есть включать режим колоссального самопреодоления.

От первого лица: Бывает, не звучит голос. Не звучит, и всё тут.

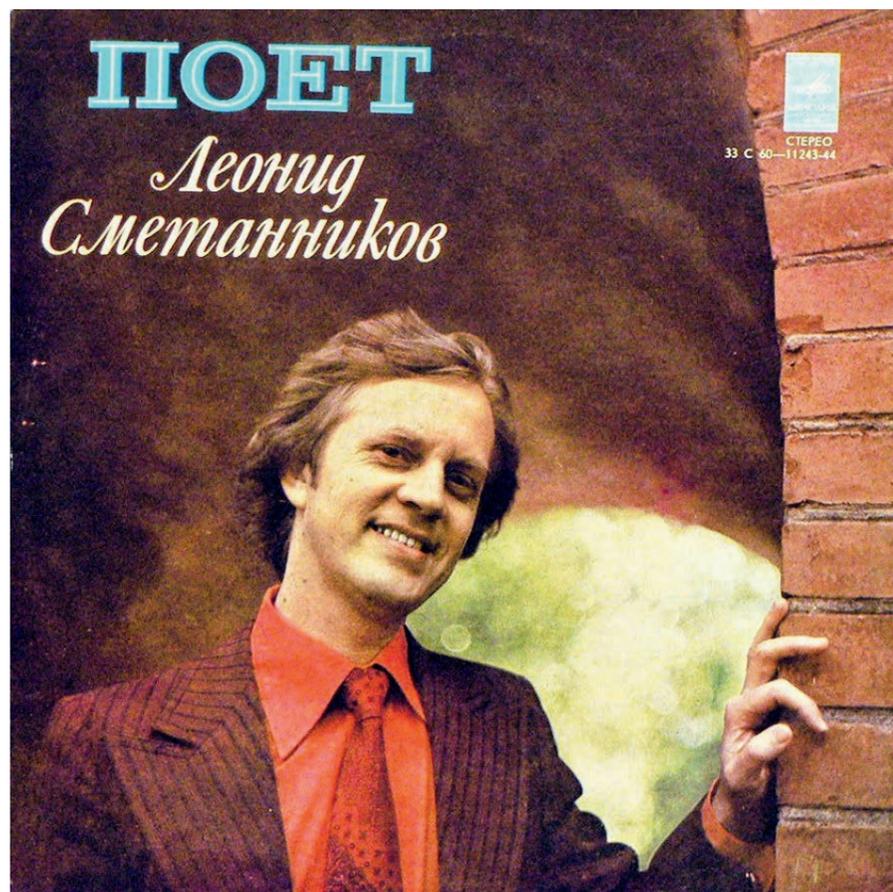
Не падать духом! Сделай грим, заставь себя выйти на сцену, вдохни атмосферу зрительного зала и начинай петь. Старайся зазвучать.

И смотришь, к середине спектакля или концерта уже отлично поётся. Приятно, радостно: победил самого себя!

Да, всё это бывает. Но он никогда не жалуется. Сам выбрал себе такую судьбу. И потом это ведь не подёнка, не каторга. Это труд, дающий настоящую отдачу, завидные результаты. В их достижении сам Сметанников склонен придавать решающее значение именно работе.

От первого лица: Мы часто употребляем выражение «секреты мастерства».

Может, в этом есть какое-то желание опустить завесу тайны на труд артиста?

На деле всё гораздо проще и секрет здесь один: хочешь чего-то добиться – трудись и работай. Работай и трудись.

Спасибо, что я понял эту нехитрую истину ещё студентом...

Конечно, все мы придаём значение природной одарённости. Тембр, «крепость» певческого голоса – это от природы.

И всё-таки работа над собой первенствует в карьере певца. Без постоянного труда и «большой» голос может показаться незначительным. А бывает и обратное: певец с достаточно скромными от природы голосовыми данными пленяет слушателей силой своего мастерства.

Справедливости ради заметим, что сам Сметанников демонстрирует наиболее оптимальный вариант: данный Богом талант, помноженный на недюжинный запас жизненной энергии, на воспитанную в себе выносливость и житейскую закалку, на неиссякаемые трудолюбие и работоспособность.

Говорят коллеги: Бывает, что певец больше добывается трудом, чем природным дарованием или, наоборот, нещадно эксплуатирует отпущенное природой, не прикладывая особых трудов, и это мстит незамедлительно и жестоко.

А в Сметанникове счастливо сочетаются яркая вокальная одарённость, трудолюбие и целеустремлённость (Р. Трохман, Москва).

* * *

Век живи, век учись – можно подумать, что эта старинная мудрость заповедана специально для Сметанникова. Он постоянно стремится приобщиться к интересному, ценному, полезному у других, кто бы это ни был.

С благоговением называет певец имена мастеров вокального искусства отдалённого и недавнего прошлого. Первое среди них – Фёдор Иванович Шаляпин. И это не просто кумир: великий бас дал ему главный урок классического вокала.

От первого лица: Шаляпин всегда был и остаётся моим идеалом в искусстве. Каждый раз, преодолевая очередную сту-

пень мастерства, я возвращаюсь к нему, читаю о нём, слушаю записи.

У него уникально гармоничное слияние слова и звука, невероятно точная расстановка смысловых акцентов. Громадность гения сквозит у него в каждой ноте. Талантливых певцов много, но далеко не каждый способен достичь даже доли такого совершенства.

Были моменты, когда мне хотелось повторить то, что делал Шаляпин. И каждый раз я приходил к выводу, что он неповторим, повторить его невозможно. Однако при всей своей неповторимости искусство Шаляпина может превосходно служить для певцов ориентиром и высшей «планкой». Опять-таки сужу по себе.

Время от времени я обращаюсь к произведениям из его репертуара. Одно из них – «Клубится волною» из «Персидских песен» Рубинштейна. Здесь великий певец дал мне толчок во всех отношениях. Слушая его исполнение этой вещи, я после долгой самостоятельной работы почувствовал себя так, словно бы мне удалось подняться на некую горную вершину.

В такие моменты испытываешь невыразимое, высшее блаженство. Оттого, что знаешь, как это великолепно делали до тебя и как хочешь сделать ты. Не только хочешь, но и можешь. Когда способен передать все необходимые тонкости и нюансы слова и музыки. Когда оказываешься в особой ауре и чувствуешь вокруг себя трепещущий нимб.

Как хочется удержать эту высоту, эту вершинную для себя точку художественного исполнительства!

Бережно хранит Леонид в памяти занятия со своими педагогами по музыкальному училищу и консерватории. С благодарностью помнит старших коллег по Саратовскому оперному театру, который давно стал для него родным домом.

Ему посчастливилось встретить на своём пути немало высокоодарённых людей искусства, в частности работать под руководством Романа Тихомирова, которого считает гениальным оперным режиссёром.

Всегда поучительными были для него контакты с концертмейстерами, из которых он выделял для себя в Саратове Елену Губанову, а в Москве Розалию Трохман. Они очень помогли ему в художественном становлении, помогли приблизиться к вершинам исполнительства. И он не устаёт повторять: «Низкий поклон этим прекрасным музыкантам».

Наконец, очень плодотворным для его творческого роста было сотрудничество с различными инструментальными ансамблями и оркестровыми коллективами. Пожалуй, наиболее примечательную роль в его судьбе сыграли два оркестра, работавшие при Центральном телевидении: Эстрадно-симфонический оркестр под управлением Юрия Силантьева и Академический оркестр русских народных инструментов под управлением Николая Некрасова.

Учится Леонид Анатольевич и у своих учеников. Может показаться, что сказано это сугубо фигурально, но тем не менее...

От первого лица: На первых порах думал, что педагогика будет мешать основной работе. Оказалось, нет.

Во-первых, чтобы учить кого-то вокальному мастерству, надо самому всё время быть в форме. А во-вторых, обучая других, обязательно учишься и сам.

В том числе и потому, что хочется показать, как нужно петь по большому счёту. И поневоле ищешь, пробуешь, грызёшь гранит науки, формулируешь.

Всё это очень стимулирует. Так что педагогика многое даёт и мне самому. Даёт именно как певцу.

* * *

И действительно, работая со студентами над методикой постановки голоса и развития вокальных данных, молодой тогда педагог исподволь накапливал условия для качественного скачка в своём собственном мастерстве. И то, что раньше делал во многом интуитивно, становилось отныне осмысленным, осознанным, а потому более прочным и надёжным.

Теперь педагогика для него – «просто наслаждение». Он согласился возглавить кафедру сольного пения Саратовской консерватории, с удовольствием заседает в жюри Всероссийских и Международных конкурсов

вокалистов, включился в работу Научно-методического совета Министерства культуры России, делится накопленным опытом в мастер-классах.

Но самое главное – это непосредственная работа в вокальном классе Саратовской консерватории. Выпестовать ещё один голос, вывести ученика на орбиту артистической жизни доставляет Сметанникову несравненную радость. Особенно, когда он видит осязаемый результат своих трудов. Как было это в случае с Алексеем Кулигиным и Александром Лукашевичем, которые пели «в обнимку» с педагогом главные теноровые партии в «Евгении Онегине», «Иоланте», «Севильском цирюльнике».

Говорят коллеги: В нынешнем году в городе появилась афиша «Учитель, воспитай ученика». Её маленькая предыстория такова.

Поначалу в Саратовском театре оперетты возникла мысль устроить сольный концерт его ведущего артиста Анатолия Горевского. Но потом мне пришла идея во что бы то ни стало пригласить в этот концерт и его педагога, Леонида Анатольевича Сметанникова.

Получился великолепный вечер. Вечер дуэта, где рядом пели учитель и ученик. Как раздольно, широко звучали у них русские песни. И я понял, что русская музыка, русская песня никогда не умрут, если будут петь такие певцы, как Леонид Сметанников и его ученик Анатолий Горевый (**Г. Банников, Саратов**).

Он – в постоянных разъездах по России, много бывает за рубежом. Перед поездкой в новую для него страну внимательно изучает её историю, культуру. А во время поездки стремится как можно больше увидеть и услышать. Так что каждый такой вояж, учитывая подготовку к нему – это масса сделанных для себя открытий и гора впечатлений.

Что это – обычная человеческая любознательность, просто интерес к жизни? Да, но не только. И Сметанников прекрасно это понимает.

От первого лица: Для любого артиста, будь он певцом или драматическим актёром, очень важна общая духовная культура.

Что он имеет «за душой», с чем выходит к людям?

Так вот, путешествия – они духовно очень обогащают, расширяют кругозор, помогают по-новому взглянуть на жизнь.

Это, так сказать, в целом. Ну, а кроме того, нередко делаешь себе пометки и чисто творческого плана.

Положим, побывать в Италии – счастье для певца. Когда ехал туда впервые, смешно, но хотелось открыть секрет: откуда идёт искусство бельканто. Лечу в самолёте назад, на душе осадок – так и не узнал секрета.

Сошёл в Шереметьево, услышал нашу речь, поразил резкий контраст с речью итальянской и тут же всё понял. Мы говорим в низкой позиции, глуховато, с однообразной интонацией. А у итальянцев речь в высокой позиции, очень живая, интонационно разнообразная – отсюда всего шаг до свободного, полётного пения.

* * *

Как видим, и чисто человеческая пытливость, и жажда раздвижения своих общегуманитарных горизонтов – всё это в конечном итоге так или иначе поворачивается в плоскость творческого «я».

Учиться, познавать окружающий мир, постигать его законы и красоту – это для артиста не самоцель и не просто удовольствие. На базе всего этого накапливает он свою художественную кладовую, из которой впоследствии черпает и отдаёт людям.

Может быть, когда-нибудь удастся выяснить механизм загадочного круговорота: как жизнь перетекает в искусство и как затем искусство возвращается породившей его жизни. И может быть, когда-нибудь прояснится для нас, почему его, певца, так влечёт архитектура и что это даёт ему.

От первого лица: Обожаю архитектуру. Получаю огромное наслаждение, глядя на творения рук человеческих.

Меня волнует национальный характер, отложившийся в останках древних строений, проступающий в полустёртых очертаниях улиц и площадей старых городов. Меня волнует связанная с ними поэзия народных преданий и исторических

свидетельств. Кстати, в Саратове знаю и люблю многие старые уголки. Иногда даже срисовываю что-нибудь.

Зачем мне это? Не знаю. В такой момент мне приятно уже то, что глаза мои обращены куда-то вдаль и ввысь. Мы ведь ходим, в основном, опустив головы. Глядим себе под ноги и ничего, кроме серого асфальта, не замечаем. А когда поднимешь голову, то видишь, что перед нами прекрасная архитектура, а ещё выше – огромное небо.

«А когда поднимешь голову...» Здесь мы приближаемся к материи очень тонкой и, как кажется, очень важной для искусства Сметанникова.

В последнее время он всё острее осознаёт свою артистическую деятельность как некую миссию. Он не просто поёт в своё удовольствие и для удовольствия людей. Нет, всё намного сложнее и серьёзней.

Смутные ощущения на этот счёт появились у него и раньше. Хотя бы в том, например, что никогда не мыслил себя в какой-то отъединённости от слушателей.

Напротив, его певческое интонирование всегда отличалось особой общительностью. Он постоянно оттачивает в себе «чувство зала» и просто не представляет своих выступлений без тесного контакта со зрителем.

От первого лица: Концерты для меня – это прежде всего встречи с людьми. Встречи эти мне нужны как воздух. Благодаря им становишься чище, испытываешь особую наполненность души. Потому что именно на таких встречах с особой ясностью понимаешь, за что тебя ценят, чего от тебя ждут. И, как следствие, возникает огромное желание работать, работать, работать.

Многие программы Сметанникова носят просветительский характер. Часто он строит их на компромиссном соединении хорошо знакомого и неизвестного, популярного и редко исполняемого.

Не забывая о том, чтобы слушатель мог получить художественное наслаждение, а в чём-то и отдохнуть на его концерте, певец в то же время не меньше заботится и о том, чтобы обязательно прозвучала музыка серьёзных мыслей и больших чувств.

«Миссионерские» задатки проявляются у Сметанникова и вне исполнительства. Никогда не чуждался он того, что называют общественной деятельностью. Среди всего прочего провёл в пользу Фонда мира и Детского фонда немало благотворительных концертов.

* * *

Да, искусство Леонида Сметанникова в избытке наполнено приветливостью, теплотой, светом, улыбкой. Дарить людям радость – вот что можно считать девизом певца. И сердце человеческое не может не отозваться на всё это.

Из писем: Силой своего искусства Вы помогаете людям обрести душевное равновесие и желание радоваться жизни (**Н. Авдеева, Пенза**).

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 частицей её. Думаю, что нечто подобное чувствуют все, кто хоть раз слушал Вас (**Т. Егорова, Москва**).

От звучания Вашего голоса веет чем-то таким родным и чистым, что на сердце становится светло, а душа очищается. И хочется низко поклониться за то, что Вы есть и одаряете нас своим высоким искусством (**Е. Е., Тула**).

«Душа очищается...» Может ли быть высшая награда артисту? Именно эта мысль всё чаще посещает его, порождая невольные ассоциации.

От первого лица: Сейчас резко сократил число зарубежных поездок. Чувствую, что теперь я особенно полезен тут, в собственной стране.

В эти нелёгкие, смутные времена нужно помочь своей земле. Нужно здесь, у нас, сделать всё возможное, чтобы не зачерствели души. Поддержать в людях доброту и красоту.

Пою, не щадя себя. Всюду, где просят. Не хотелось бы говорить излишне высоких слов, но этим служу России, как могу.

Вот так, постепенно и не без влияния изменившихся обстоятельств окружающей жизни, подошёл он к коренной для себя идее духовного призвания искусства.

От первого лица: Я всё чаще думаю, что в чём-то наше дело сродни проповеди священника. Во всяком случае, мне хочется вот такое же хорошее дело делать.

Я люблю бывать в соборах один, люблю в их тишине поговорить с собой, со своей совестью. И всегда мечтаю, чтобы люди в таком же возвышенном настроении уходили с моих концертов.

Всё сильнее ощущаю свою миссию так. Когда люди приходят на мои концерты и погружаются в мир живой музыки и поэзии, им хотя бы на время удаётся отойти от изнуряющих забот, от дрязг и неурядиц, от грязи, которой полно в нашей жизни. Им удаётся отойти от злобы дня, да и от злобы как таковой.

Происходит очищение души. Словно в церкви. Это же святое дело – очищать людям души...

Он не раз говорил об этом со служителями культа. И они соглашались: да, по-разному, но мы делаем одно дело. Особенно помогли утвердиться в таком понимании долгие беседы с отцом Лазарем, которого Сметанников называет своим духовным наставником, находя в нём образец человека высокой культуры и исключительной отзывчивости.

Из писем: 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 такого 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 – **титულлярный епископ римско-католической церкви, Хмельницк**.

Обожаемый, любимый Леонид Сметанников!

Мы давно следим за Вашими выступлениями по радио и телевидению! Но вот нам посчастливилось побывать на Вашем концерте.

Удовольствие, которое мы получили, ни с чем сравнить нельзя! Вы заворожили своим чудесным голосом весь зал.

Хотелось слушать и слушать Вас без конца!

Вы – жемчужина, которой нет равных у нас в России. Вы – Бог! (супруги Трелюдовы, г. Электрогорск Московской области).

* * *

Подводя «предварительные итоги», необходимо сказать следующее.

Итог первый: перед нами счастливый человек.

Да, сейчас, в год своего 80-летия, он может с полным правом утверждать, что природа не обделила его ничем из того, чего хотелось бы ему, что фортуна была к нему благосклонна и что всё в своей жизни он сделал собственными руками.

От первого лица: Я доволен своей жизнью, своей творческой судьбой. И вряд ли захотел бы сыграть на её клавиатуре другую мелодию, даже если бы представился столь фантастический шанс.

Есть такое понятие – самореализация. Она возможна только в наиболее естественной для данного человека стихии. Я счастлив, что мне такую стихию обрести удалось. Живу в творчестве, среди музыки, пения.

А стимулов для роста сколько угодно. Сейчас глубже, чем раньше, и по-новому стал понимать, что такое эпоха, национальный дух, стиль композитора и как в соответствии с этим нужно строить интонацию, подавать слово. Буквально на днях осознал, что снова нужно брать за пластику тела. Плохо хожу по сцене, невыразителен жест. Срочно надо работать над этим...

Итог второй: успех и признание.

Он по-настоящему знаменит в нашей стране и хорошо известен за рубежом. Он удостоен высоких званий, выступает в лучших залах.

На родине артиста, в Фершампенуазе Челябинской области, есть музей, где большой раздел посвящён его жизни и творчеству. В Саратове существует клуб почитателей его таланта, и горожане по праву гордятся своим певцом, так как его восхождение происходило у них на глазах.

У него завидная пресса, которая не скупится на эпитеты, называя его выдающимся вокалистом, одним из самых любимых и наиболее «русских» певцов. Она внимательно следит за его творческой эволюцией и дотошно регистрирует факты его исключительной популярности.

Из рецензий: Не часто встретишь певца, который имел бы такой безусловный успех у самой разнообразной аудитории. Его горячо принимают и люди старшего поколения, и среднего, и молодёжь.

Может быть, он просто попал в моду? Ну, тогда это прекрасная мода – мода на талантливых артистов, имеющих своё творческое лицо (Э. Абрамов, Волгоград).

Не так давно я видела, как его слушала пришедшая на обещанную и внезапно перенесённую дискотеку молодёжь. Семнадцатилетние ни звука не проронили, пока он пел им романсы и песни.

Было впечатление, что они впервые в жизни своей такое слышали, для себя всё это неожиданно открыли и открытием этим ошеломлены и потрясены (Л. Васильева, Челябинск).

Голос певца брал за живое, вызывал восторг. Казалось, что полный зал людей дышал и думал, как один человек, впитывая в себя звуки голоса, тончайшие его нюансы, а потом взрывался бурей аплодисментов (А. Колошеева, Магадан).

Кульминацией концертов в Австралии и Новой Зеландии, как всегда, были выступления народного артиста СССР Леонида Сметанникова (П. Лазарев, Москва).

* * *

Итог третий и, пожалуй, самый главный: этого большого русского певца любят и ждут повсюду в нашей стране. У него масса поклонников в любых городах и весях.

Очень характерно, что его почитатели многократно пытались выразить свои чувства в стихах. Чаще всего это первые стихи в их жизни. И они были «спровоцированы» его искусством.

Вот одно из таких посланий, примечательное тем, что начальные буквы строк составляют фамилию артиста.

Николай Диков
КУМИРУ
(Акростих-шутка)

Слёзы лью, талант Ваш обожая:
Мучает Вас собственный успех.
Если популярность есть большая,
Трудно недоступным быть для всех.
Атакуют Вас!.. Надежды рушьте!
Не сдавайтесь! Твёрдость хороша!
Надо дать и мне отпор в Алуште,
Именем и славой дорожа.
Как всегда, мои стихи не в моде,
Очень низок их авторитет...
Вы простого смертного поймёте:
У меня на Вас билета нет.

И, наверное, хоть что-нибудь да значит этот огромный, нескончаемый поток писем со словами благодарности, восторга, восхищения!

Из писем: Только что слушали в Вашем исполнении русские народные песни. До вчерашнего дня мы считали самым замечательным певцом Николая Гедду.

Вы превзошли его. Как хочется ещё и ещё слушать и видеть Вас (**В. Орлова, Тамбов**).

Если бы Вы только знали, что делает Ваш голос с Вашими слушателями. Все громовые аплодисменты не могут выразить этого, так как не хватает рук и голосов, чтобы кричать «браво!»

Первый раз я услышала Вас, когда окончила школу. Вы пели «Вниз по Волге-реке». Это произвело на меня неизгладимое впечатление.

С тех пор прошло уже два года, но Ваше пение производит всё более сильное и глубокое впечатление. Я бы даже сказала – мучительное впечатление. Потому что Ваше исполнение настолько прекрасно, что хочется слушать ещё и ещё, но Вы уходите со сцены, и остаётся острое желание слушать всё больше и больше.

Мне никак не удавалось услышать Вас на концерте, а это была моя мечта.

И наконец, вы в Москве, 22 февраля я слушала Вас в Концертном зале имени Чайковского. Верите ли, что ничто никогда не производило на меня такого сильного впечатления.

Если бы Вы знали, как я боюсь теперь пропустить Ваши концерты (**О. Котова, Москва**).

* * *

Перу автора этого материала, помимо множества статей, принадлежат три монографии о выдающемся певце («Леонид Сметанников» – Саратов, 1994; «Искусство Леонида Сметанникова» – М., 2012; «Мэтр вокала» – Саратов, 2018) и большой очерк о нём в книге «Русские певцы» (М., 2020).

БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

18 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ 18:30 БОЛЬШОЙ ЗАЛ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

СТАРИННЫЕ РОМАНСЫ, РУССКИЕ И ЭСТРАДНЫЕ ПЕСНИ

ФИЛАРМОНИЯ ДАРИТ
ДОВЕРЬ
ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ НА BELGF.RU

ЛЕОНИД СМЕТАННИКОВ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР
БАРИТОН

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ДИРИЖЁР – ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ ЕВГЕНИЙ АЛЕШНИКОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР
МИР БЕЛОГОРЬЯ

ЦЕНА БИЛЕТА: 300 рублей

А-фиска

БелПресса

BF

Валентина
салон вечерней моды

2do2go.ru

выбери

6+

Адрес, новости и обновления, а также бронирование и покупка билетов доступны на сайте:

www.belgf.ru

Телефон кассы +7 (4722) 333-319

2016

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
САРАТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

К 50-ЛЕТИЮ
ТЕАТРАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

20
декабря
2018

12+

Народный артист СССР

ЛЕОНИД СМЕТАННИКОВ

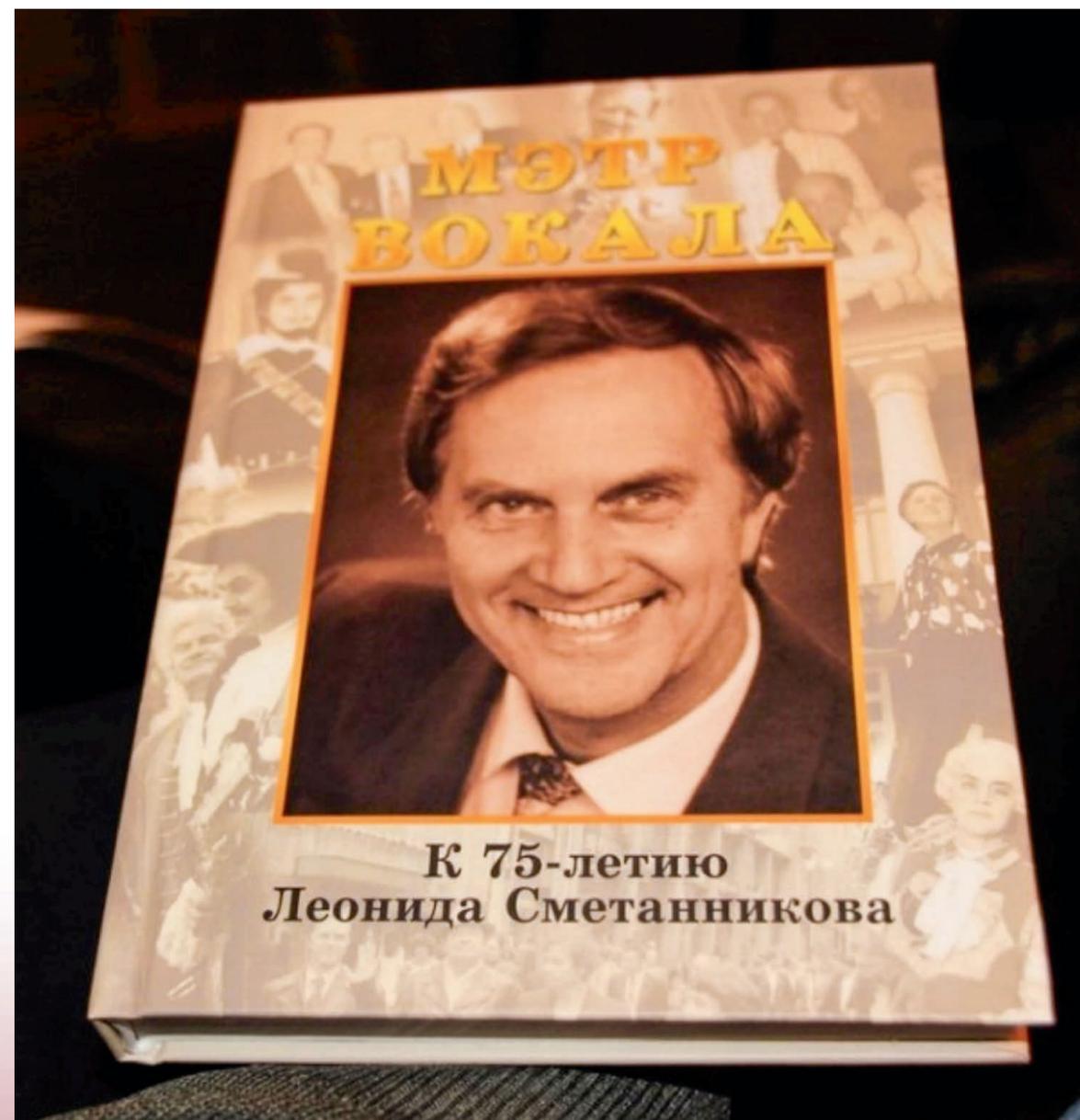
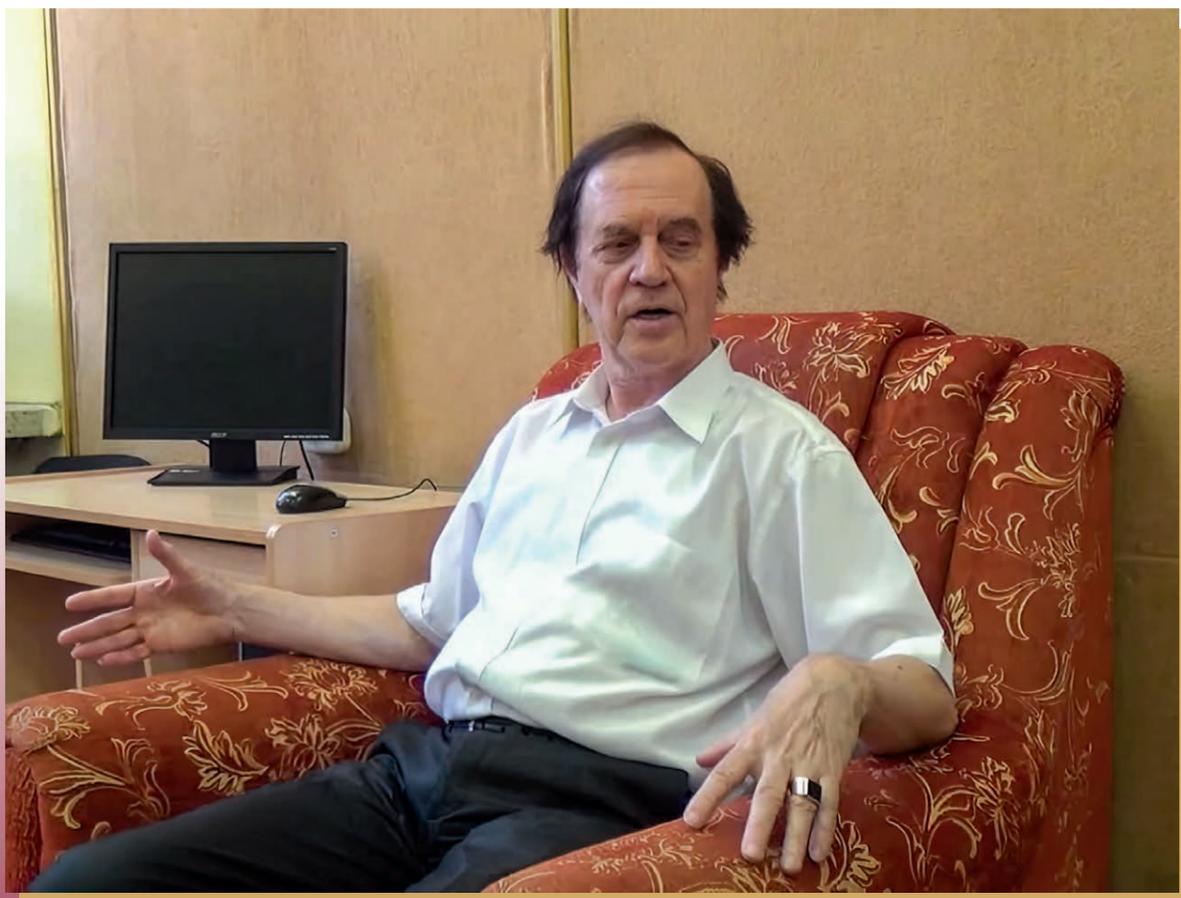
СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР ТЕАТРА

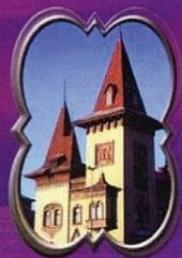
Дирижер –
лауреат Государственной премии РФ,
народный артист России

ЮРИЙ КОЧНЕВ

тел. для справок: 26-31-64 www.operabalet.ru Начало в 18 часов

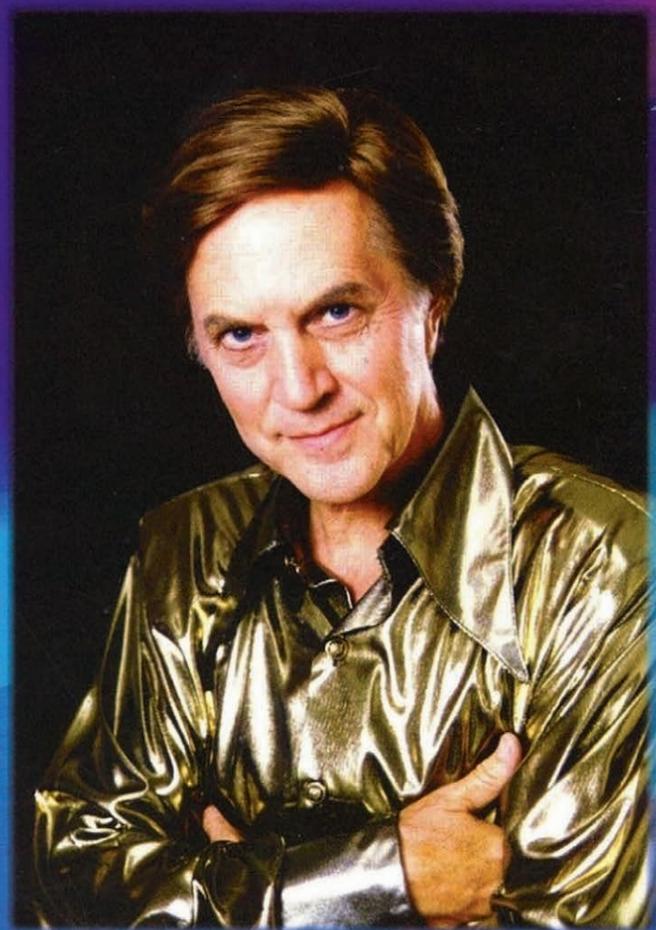

К 100-летию
Саратовской консерватории

А.И. ДЕМЧЕНКО

Искусство Леонида
Сметанникова

Творческий и педагогический методы моего Учителя

К юбилею профессора Саратовской консерватории им. Л. В. Собинова – Леонида Анатольевича Сметанникова

В 2023 году, объявленном в России Годом педагога и наставника, исполняется 80 лет живой легенде Саратова, «Мэтру вокала», как справедливо назвал его в одноимённой монографии известный саратовский музыковед Александр Иванович Демченко (ещё одна значительная фигура в культурной жизни не только нашего города, но и всей страны), – Леониду Анатольевичу Сметанникову. Пишу эти строки, преисполненный гордости и радости от того, что жизнь свела меня с этими замечательными людьми, а ещё больше от того, что мне посчастливилось стать учеником обоих мастеров: на уроках Александра Ивановича в колледже искусств я узнал много нового и интересного об архитектуре и живописи разных стран и эпох, а стиль его книг считаю образцовым для написания научных исследований. А благодаря Леониду Анатольевичу мне удалось во многом поверить в себя как в вокалиста, и я уже несколько лет постигаю секреты певческого искусства и возможности голоса под чутким руководством Мастера.

Вот уже 45 лет Леонид Анатольевич преподаёт в Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова. За эти долгие годы профессор выпустил немало учеников, многие из которых – заслуженные работники культуры, заслуженные артисты России, лауреаты всемирных и международных конкурсов: А. Волжанин, А. Горевой, Г. Королёва, Н. Резников, В. Царёв, О. Ковтуненко, О. Колчина, О. Дё, В. Булатов. Столь внушительный, но далеко не полный список имён свидетельствует о безусловном мастерстве и педагогическом таланте Леонида Анатольевича.

Пришла пора сказать об этих слагаемых творческого и педагогического успеха Сметанникова, снискавших ему славу Народного артиста СССР, а также одного из наиболее востребованных специалистов в области вокального искусства. Наиболее полно эта «формула таланта» раскрыта уже в Прембуле упо-

мянутой монографии А. Демченко, и выглядит она так: «Певческий **универсализм** делает его уникальным явлением современного вокального искусства. Обладая **лирическим баритоном красивого, мягкого, тёплого тембра**, неизменно отличается **высокой музыкальностью, ярким артистизмом, тонким пониманием стиля** исполняемых произведений, точностью и строгостью в отборе выразительных средств».

Все названные качества Леонид Анатольевич демонстрировал и демонстрирует на примере исполнения целого ряда произведений: одинаково убедительны выступления мэтра в партиях Евгения Онегина (одноимённая опера П. Чайковского), Эскамильо («Кармен» Ж. Бизе) и Фигаро («Севильский цирюльник» Д. Россини), не менее ярки его Жермон («Травиата» Д. Верди) и Роберт («Иоланта» П. Чайковского). Зрители разных поколений с теплотой вспоминают впечатления от посещения многочисленных концертов Сметанникова в Голубой гостиной Саратовского театра оперы и балета, где Леонид Анатольевич блистательно исполнял романсы Глинки («Не искушай меня без нужды», «Победитель»), Чайковского («Благословляю вас, леса», «Средь шумного бала», «Соловей»), Рахманинова («Я был у ней», «Сон», «Весенние воды») и других русских и советских композиторов. Помимо этого, следует помнить и о замечательных, невероятно выразительных исполнениях русских народных песен. Позволю себе здесь вновь процитировать слова Александра Ивановича Демченко, на сей раз из книги «Леонид Сметанников. Дарить людям радость»: ««Не бушуйте вы, ветры буйные», «Ах да вы, дружки», «Не одна во поле дорожка» и им подобные – господа, что за глубь бездонная! От самых корней национальной природы, от самой почвы национального уклада. Как притягивают к себе эти заповедные напевы. И как он выпекает их, длит-нижет песенную нить, преодолевая повторность, размывая строфику. Так что вьётся тропа-мелодия без конца и без краю».

Конечно, нельзя обойти вниманием и исполнение Сметанниковым песен массовых, тем более, что некоторым из них он фактически дал «зелёный свет» на эстраде. Из множе-

ства вспомним, пожалуй, лишь две: «Песню о солдате» В. Мигули и «День Победы» Д. Тухманова. Именно Леонид Анатольевич стал их первым исполнителем, покорив слушателей искренней подачей слова, точной интонацией и выразительными тембральными переходами.

Таким образом, творческий метод Леонида Сметанникова заключается в точных и чётких интонациях, умении пользоваться всеми возможностями своего голоса, в доскональной выверенности каждого динамического и темпового нюанса в исполняемом произведении любого жанра, будь то романс, ария или песня.

Что касается педагогического метода нашего героя, то здесь прослеживается чёткая линия наследования принципов классической русской вокальной школы в соединении с методами школы итальянской, идущими от К. Эверарди через А. И. Быстрова (наставника Леонида Анатольевича) к самому Сметанникову. Эти установки следующие: постепенность в изучении репертуара, движение от простого к сложному, внимательная проработка всех авторских указаний, знание сюжета исполняемого произведения и т.д.

Заглянем на типичный урок профессора. Прежде всего, как и полагается, распевка. Обычно это 4–5 упражнений: «мычание» с закрытым ртом для «пробуждения» резонаторов, далее волнообразная поступенная попевка на какой-нибудь слог, смешанная стаккатно-легатная (вверх по трезвучию, вниз поступенная) фраза и наконец развёрнутое арпеджио с задержкой на самой высокой ноте. Каждое упражнение сопровождается мудрым советом мастера студенту, обязательной корректировкой и закреплением верно исполненных интонаций. Большая роль отводится правильному дыханию. Неоднократно я слышу на уроках от Леонида Анатольевича одну и ту же максиму: «Школа пения – это школа дыхания. Это не я придумал, а итальянцы. Умеешь дышать правильно – умеешь петь, не умеешь дышать – не умеешь петь». Успешному овладению вокальными навыками способствует яркое образное описание каждого из них. Например, требуя исполнения стаккатного звука, маэстро просит подопечного

оставлять звуковые «чёрточки», маленькие чуть протяжные линии. А самое, пожалуй, любимое изречение профессора касается трёх аспектов извлекаемого звука: «Запомни, каждый звук обладает тремя параметрами: чистым тоном, позицией и интонацией. Не будет хоть одного – это уже не то». Ох, каким же терпением обладает Леонид Анатольевич, добываясь от каждого своего студента безукоризненного соответствия всем трём позициям.

После распевки следует непосредственно исполнение программы. Часто хватает уже нескольких первых нот, чтобы над ними тут же началась долгая и трудная работа: «здесь занизил интонацию», «тут недобрал дыхания, поэтому не додержал фермату» и т.д. Но, как известно, всякий труд окупается сторицей, что великолепно подтверждается как одобрительными «браво!» самого Учителя, так и участием и победами его студентов в крупных вокальных конкурсах.

Итак, педагогический метод профессора Сметанникова можно выразить следующим образом: последовательность в прохождении репертуара, триада «чистый тон – позиция – интонация» и связка «школа пения – школа дыхания». А подкрепляется всё это тёплой и доброжелательной атмосферой в классе, внимательным отношением педагога к каждому ученику.

В заключение хочется ещё раз поблагодарить дорогого Учителя за чуткость и внимательность, за терпение и силы, вложенные в каждого из нас, студентов. Многая и благая лета Вам, Леонид Анатольевич! С юбилеем!

Студент 2 курса кафедры Академического пения, класса профессора, Народного артиста СССР Леонида Сметанникова,
САФРОНОВ МИХАИЛ

БОЛЬШОЙ
ЗАЛ
2023 г.

8 17:00
ОКТАБРЯ

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЮБИЛЕЮ

Народного артиста СССР,
солиста Саратовского академического театра оперы и балета,
профессора Саратовской консерватории

ЛЕОНИДА СМЕТАННИКОВА

В концерте принимают участие:

Выпускники класса Гульнара Низмова
Заслуженная артистка Краснодарского края
Солистка Музыкального театра «Премьера» (Краснодар)

Алексей Волжанин Заслуженный артист РФ
Солист Академического ансамбля песни и пляски
войск национальной гвардии Российской Федерации (Москва)

Дженни Окроперидзе
Лауреат международных конкурсов
Солист Омского музыкального театра (Омск)

Беджа Калмыков
Солист Актюбинской областной филармонии им. Г. Жуван

Елена Русланова
Лауреат международных конкурсов
Приглашенная солистка Воронежского театра оперы и балета

Солисты Саратовского театра оперы и балета:
Оксана Колчина, Владимир Ушаков,
Вера Захарова

Солисты Саратовского областного театра оперетты:
Тимур Абдурахманов, Полина Вдовина

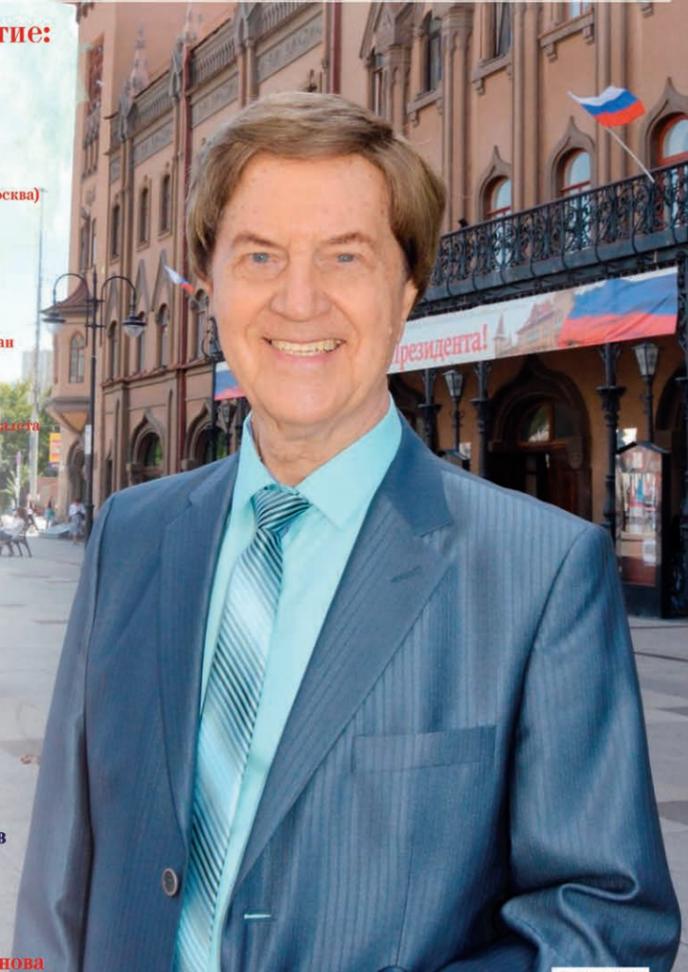
Лауреаты международных конкурсов:
Наталья Гольфарб орган

Студенты специальности «Искусство балета»
Саратовского областного колледжа искусств

Группа «BIT-HARMONY»
Руководитель - Лариса Никитина

Оркестр русских народных инструментов
Саратовской консерватории
Художественный руководитель и дирижер -
профессор Кирилл Ершов
Партия фортепиано:

Иван Андреев, Ольга Зайко, Елена Пименова

По вопросам приобретения билетов обращайтесь в билетный киоск Kassir.ru (в здании консерватории).
Телефон кассы: 39-92-32. Также билеты можно приобрести на сайте www.kassir.ru

KASSIR.RU

ВОЛГА-МЕДИА

25/11
18:00 СУББОТА
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

СЕЗОН 2023-2024
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ имени А. Шнитке
ИСКУССТВО ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ

Народный артист СССР
ЛЕОНИД СМЕТАННИКОВ

Художественный руководитель -
Евгений РАЗЖИВИН

ЮБИЛЕЙНЫЙ
КОНЦЕРТ

К 80-летию
со дня рождения

Народный артист СССР

ЛЕОНИД
СМЕТАННИКОВ

тел. кассы: 22-48-72 | www.sarphil.com

Комзе

БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ 6+

15 декабря 2023 года на Новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета состоится Юбилейный вечер Л. А. Сметанникова «Народный артист СССР», посвященный 80-летию со дня рождения и 55-летию творческой деятельности певца.

В программе концерта примут участие солисты саратовской оперы и других театров России, ученики Леонида Анатольевича. За дирижерским пультом – художественный руководитель Саратовского театра оперы и балета, народный артист России Юрий Кочнев.

