

И. М. Тринеева

КОРОЛЕВА ОРКЕСТРА

*Смычок запел. И облак душный
Над нами встал. И соловьи
Приснились нам. И стан послушный
Скользнул в объятия мои...
Не соловей — то скрипка пела,
Когда ж оборвалась струна,
Кругом рыдала и звенела,
Как в вешней роще, тишина...*

Александр Блок.

Отдел музыкально-нотной литературы ДВГНБ располагает прекрасным скрипичным фондом. У нас самое крупное в Хабаровском крае собрание нотных изданий для скрипки, а также книг по истории и методике скрипичного исполнительства. Здесь и классические произведения русской и зарубежной музыки, и произведения крупнейших российских и современных зарубежных композиторов, и музыкальные произведения в исполнении выдающихся советских, русских и зарубежных музыкантов и творческих коллективов. Какой была история этого инструмента?

Скрипка — струнный смычковый инструмент. «Она в музыке является столь же необходимым инструментом, как в человеческом бытии хлеб насущный», — говорили о ней музыканты ещё в XVII веке. Скрипка по праву считается королевским инструментом, потому что звук, который она издаёт, очень выразительный и красивый. Её тональность имеет нежное звучание, способное влюбить в себя любого человека, имеющего музыкальный слух. Выразительное пение скрипки может передать мысли композитора, чувства персонажей оперы и балета точнее и полнее всех остальных инструментов. Сочный, проникновенный, изящный и напористый одновременно, звук скрипки является основой любого произведения, где используется хотя бы один этот инструмент. Тембр звучания определяется качеством инструмента, мастерством исполнителя и выбором струн. Басовые отличаются густым, насыщенным, немного строгим и суровым звуком. У средних струн звучание мягкое, душевное, будто бархатистое, матовое. Верхний регистр звучит ярко, солнечно, звонко.

Споры о том, когда и где появился этот легендарный музыкальный инструмент, не стихают и по сей день. Некоторые историки предполагают, что

смычок появился в Индии, откуда попал к арабам и персам, а от них уже перешёл в Европу. В ходе музыкальной эволюции было много различных версий смычковых инструментов, повлиявших на современный вид скрипки. Среди них можно выделить арабский ребаб, германскую роту и испанскую фидель, появление на свет которых произошло в XIII–XV веках. Именно эти инструменты стали прародителями двух главных смычковых — виолы и скрипки. Виола появилась раньше, она была разных размеров, играли на ней стоя, держа на коленях, а позже — на плечах. Такой вид игры на виоле и привёл к появлению скрипки.

Некоторые источники указывают на происхождение скрипки от польского инструмента скрипица или от российской скрипели, появление которых относится к XV веку.

Долгое время скрипка считалась простонародным инструментом и не звучала сольно.

Скрипки делали во многих странах мира, но лучшие скрипичные мастера жили в Италии, в городе Кремоне. Скрипки, сделанные кремонскими мастерами XVI–XVIII веков Амати, Гварнери и Страдивари, до сих пор считаются непревзойденными. Свято хранили итальянцы секреты своего мастерства. Они умели делать звук скрипок особенно певучим и нежным, похожим на человеческий голос. Знаменитых итальянских скрипок сохранилось до нашего времени не так уж много, но все они на строгом учёте. Играют на них лучшие музыканты мира.

Корпус скрипки очень изящен: с плавными закруглениями, тонкой «талией». На верхней деке красивые, в виде *f* вырезы, которые так и называются — эфы. И размер, и форма корпуса, и все мельчайшие его детали, даже качество лака, которым он покрыт, тщательно продуманы. Ведь всё влияет на звук капризного инструмента. К корпусу скрипки прикреплён гриф, который заканчивается завитком. Перед ним в желобке — отверстия, в которые вставлены колки. Они натягивают струны, с другой стороны плотно закреплённые у подгрифка. В середине корпуса, приблизительно между эфами, на двух ножках стоит подставка, через неё проходит четыре струны. Они носят название тех звуков, на которые настроены. Общий диапазон скрипки — от соль малой до соль четвёртой октавы. Скрипач изменяет высоту звука, прижимая струну к грифу пальцами левой руки. Чтобы было удобно играть, он кладёт скрипку на плечо и придерживает её подбородком. В правой руке он держит смычок, которым водит по струнам. Смычок — это тоже важная деталь. От него во многом зависит характер звучания. Состоит смычок из трости или

древка, на нижнем конце которого прикреплена колодочка. Она служит для натягивания волоса, который с другой стороны прикреплен к трости неподвижно. Если мы зацепим струну пальцем, а затем отпустим, звук быстро угаснет. Смычок же можно вести по струне непрерывно в течение долгого времени, и звук будет тянуться также непрерывно. Поэтому скрипка очень певуча. На ней можно исполнять длинные плавные мелодии, как иногда говорят, «на одном дыхании», то есть не прерывая их паузами или цезурами.

Говорят, что скрипка поёт. И правда, звучание её похоже на трепетный человеческий голос. Но она умеет не только петь. Есть много различных способов, так называемых штрихов, которые применяют при игре на скрипке. Можно играть не на одной, а на двух соседних струнах сразу. Тогда звучат две мелодии. Больше чем два звука одновременно извлечь нельзя, так как струны расположены не плоско, а на закругленной подставке. Однако скрипачи играют аккорды из трёх и четырёх нот особым приёмом — арпеджиато, беря звуки не одновременно, а один за другим, быстро скользя по струнам смычком.

В оркестре скрипки — главные инструменты. Им поручают ответственные эпизоды. Вспомните, как часто в оркестровых пьесах слышится пение скрипок. Иногда широкое и спокойное, иногда взволнованное, а порою и драматически напряжённое. А в некоторых других произведениях скрипки использованы совсем необычно: исполнители играют на них не смычком, а защищая струны пальцами, как на щипковых инструментах. Этот приём называется «пиццикато».

Очень широкое распространение получила скрипка как сольный инструмент. Для неё созданы разнообразные произведения — от виртуозных этюдов Н. Паганини до лирических пьес С. Прокофьева.

Великие композиторы писали множество непревзойдённых шедевров, где главным солирующим инструментом была скрипка. Первое произведение для скрипки было написано в 1620 году композитором Бьяджо Марини и называлось «Romanesca per violino solo e basso». Благодаря разнообразному тембру, инструмент используют для передачи различных настроений и характеров. В современном симфоническом оркестре скрипки занимают почти треть состава. В оркестре они делятся на две группы: одна играет верхний голос, или мелодию, другая нижний, или аккомпанирует. Их называют первыми и вторыми скрипками.

Этот музыкальный инструмент прекрасно звучит и в камерных ансамблях, и в сольном исполнении. Скрипка легко гармонирует с духовыми инструментами, фортепиано и другими струнными. Из ансамблей наиболее

распространён струнный квартет, в который входят две скрипки, виолончель и альт. Для квартета написано огромное количество произведений разных эпох и стилей.

Почти все гениальные композиторы не обходили скрипку своим вниманием, концерты для скрипки с оркестром сочинили Вольфганг Амадей Моцарт, Антонио Вивальди, Пётр Ильич Чайковский, Иоганнес Брамс, Антонин Дворжак, Арам Хачатурян, Феликс Мендельсон, Камиль Сен-Санс, Фриц Крейслер, Генрик Венявский и многие другие. Скрипке также доверяли сольные партии в концертах для нескольких инструментов. Например, у Иоганна Себастьяна Баха это концерт для скрипки, гобоя и струнного ансамбля, а Людвиг ван Бетховен написал тройной концерт для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра. Немецкий композитор Франц Шуберт очень любил этот инструмент и обойти его своим вниманием никак не мог. Он знал инструмент изнутри и посвятил ему скрипичные произведения. Так, его знаменитое «Блестящее рондо и Фантазия для скрипки и фортепиано» даёт скрипачам продемонстрировать свою исполнительскую технику во всей красе. В 1817 году Ф. Шуберт создал «Дуэт ля мажор» для скрипки и фортепиано. Будучи песенным композитором, он интерпретирует скрипку прежде всего, как «поющий» инструмент, раскрывая природу её звучания: в «Дуэте ля мажор» всё поёт, и даже пассажи выглядят певучими. Можно сказать, что в этом произведении средствами музыкального инструмента воплощён тот поэтический мир, который раскрывается в песнях Шуберта. Это произведение находится в музыкально-нотном отделе ДВГНБ, вы можете не только взять ноты, но и послушать грамзаписи этой скрипичной композиции.

История музыки знает имена прославленных скрипачей. Вот несколько интересных историй и неожиданных фактов о великих маэстро. Легендами окружено имя гениального Никколо Паганини. Его обвиняли в колдовстве, потому что в те времена, когда он жил — в первой половине XIX века, не верилось, что обыкновенный человек сам, без помощи волшебной силы, может так великолепно играть на скрипке. Все удивлялись, никто не мог понять, как Никколо удаётся играть так божественно! У Н. Паганини был не только музыкальный талант, у него была блестящая техника в игре. «Волшебная» скрипка играла сама по себе, а Паганини только делал вид, что играет! На самом деле, это была совершенно обычная скрипка работы Джузеппе Гварнери. Хотя после смерти хозяина её назвали «Вдова Паганини». На одном из концертов Н. Паганини исполнил композицию всего лишь на двух струнах. Одна его поклонница восторженно сказала маэстро: «Вы совершенно

несносный человек, кто теперь сможет вас превзойти? Только тот, кто сыграет на одной струне, но это совершенно невозможно!» Н. Паганини понравилась идея, и через две недели он исполнил сонату всего на одной струне.

Гений был ещё композитором. Он сочинял произведения для скрипки и гитары. У него насчитывается более двухсот произведений для скрипки и скрипки с оркестром.

Другой великий скрипач, Джузеппе Тартини, написал самое сложное из когда-либо созданных произведений для скрипки. Правильно исполнить его, даже сегодня, могут лишь немногие. «Sonate du diable» — «Соната Дьявола, или Дьявольская трель». Вот что Тартини рассказывал про историю сочинения этого произведения: «Однажды, в 1713 году, мне приснилось, что я продал душу дьяволу. Всё было так, как я желал — мой новый слуга был готов исполнить любое моё желание. Я дал ему свою скрипку, чтобы понять, может ли он играть. Как же я был ошеломлён, услышав такую замечательную и прекрасную сонату, исполненную с таким мастерством и искусством, которую я даже не мог представить. Я чувствовал себя заколдованным, не мог дышать, и тут я проснулся. Сразу же я схватил скрипку, чтобы хотя бы частично запечатлеть мой сон. Увы, отличие между тем, что я услышал, и записал, огромно. Тем не менее, я всё равно назвал это сочинение “Дьявольской трелью”».

Выдающимся русским скрипачом считается Давид Ойстрах. Композитор Дмитрий Шостакович сказал о нём однажды: «Ойстрах — целая эпоха советского исполнительского искусства. Ойстрах — гордость советской музыкальной культуры. Ойстрах и скрипка, Ойстрах и музыка — эти понятия стали неразрывны. Его замечательное искусство давно завоевало мир. Не было уголка на земле, где бы ни восхищались его удивительной, неповторимой игрой. Громадный репертуар Ойстраха включал в себя произведения мировой музыкальной классики, современной советской и зарубежной музыки. Многие скрипичные произведения впервые прозвучали в его исполнении, в том числе и мои... В музыке он находил обновление, и это новое нёс слушателям... Соединение вдохновения и отточенного мастерства принесли Ойстраху славу «короля скрипачей», «первой скрипки мира», как его образно называли за рубежом».

Но не только музыканты занимались игрой на скрипке. Самый известный физик — Альберт Эйнштейн — был страстным скрипачом. Он любил играть на скрипке и однажды принял участие в благотворительном концерте в Германии. Восхищённый его игрой местный журналист узнал имя «артиста» и на следующий день опубликовал в газете заметку о выступлении

великого музыканта, несравненного виртуоза-скрипача А. Энштейна. Тот сохранил эту заметку себе и с гордостью показывал её знакомым, говоря, что он на самом деле знаменитый скрипач, а не ученый...

В начале XX века скрипка стала осваивать иную стезю — джаз. Самые ранние упоминания об использовании скрипки как сольного инструмента в джазе задокументированы в первых десятилетиях прошлого века. Одним из первых джазовых скрипачей был Джо Венути, который выступал с известным гитаристом Эдди Лангом. Но основоположником джазовой скрипки считается Стафф Смит. Со своим другом Стефани Грапелли он много сделал для утверждения скрипки как джазового инструмента.

Появление электроники в инструментах также коснулось и скрипки. Электрическую скрипку для современного искусства открыл и существенно популяризировал Жан-Люк Понти. Сейчас скрипка используется в своём классическом и в электрическом варианте, с использованием различных процессоров и звуковых эффектов. Ей доступны все направления — от классики и джаза до рока и экспериментального авангарда.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Благовещенский, И. П. Из скрипичной истории педагогики / И. П. Благовещенский. — Минск : Вышш. школа, 1980. — 79 с.
2. Гинзбург, Л. С. История скрипичного искусства : в 3 вып. Вып. 1 / Л. Гинзбург, В. Григорьев. — Москва : Музыка, 1990. — 282 с.
3. Мострас, К. Г. 24 каприса для скрипки соло Н. Паганини / К. Г. Мострас. — Москва : Музгиз, 1959. — 166 с.
4. Флеш, К. Искусство скрипичной игры. Т. 1 / К. Флеш. — Москва : Музыка, 1964. — 270 с.