

Улыбка клавесина

Старый клавесин -
Выглядит неплохо,
Между ДО и СИ -
Целая эпоха...
Помнит инструмент,
В венском вальсе пары...
Акомпанемент -
Всё такой же бравый!

И.Шап

Галантный век, эпоха барокко – золотой век клавесина, клавесинной музыки, которую невозможно описать, объяснить, но которая действует завораживающе, магически. Звучно, ритмично, романтично: то ли град по стеклу, металлическому карнизу, то ли дребезжит натянутая тетива и рвутся струны, и сыплются, сыплются серебряные монеты на каменный пол собора. И вот вы уже не здесь, а там – несколько веков назад.

Галантный век. Улыбка клавесина. Ах, как он похож на рояль! Но нет! В нем скрыта своя тайна: сильные удары по клавишам заставляют кончики острых плектров щипать неоднородные струны, затаившиеся внутри. У клавесинов – птичья душа. И два ряда клавиш отдельно для громкой, отдельно для тихой музыки.

*Клавесин, перстам твоим послушный,
Зазвучал: я слышу гимн небесный -
И стою, как истукан бездушный,
И парю, как гений бестелесный.*

Из Шиллера

• Утро в семье Баха, отец семейства Иоганн Себастьян за клавесином. Картина XIX века.

Историки и биографы утверждают, что Бах любил засыпать под звуки клавесина. Что снилось великому композитору? Итальянские мостовые под каблучками изящных барышень? Бабочки над предместьями Парижа?

Для музыкантов всего мира творчество Баха - это музыкальное Евангелие. Музыкальное выражение духовности, святости Бах довел до совершенства. Сам Бах считал музыку «Хвалой Богу и освежением души».

Основными музыкальными инструментами барокко стал орган в духовной и камерной светской музыке, клавесин, щипковые и смычковые струнные, а так же деревянные духовые инструменты: виолы, барочная гитара, барочная скрипка, виолончель, контрабас, различные флейты, кларнет, гобой, фагот. В эпоху барокко функции такого распространённого щипкового струнного инструмента, как лютня, были в значительной степени низведены до акомпанемента бассо континуо, и постепенно она оказалась вытесненной в этой ипостаси клавишными инструментами. Колёсная лира, потерявшая в предыдущую эпоху ренессанса свою популярность и став инструментом нищих и бродяг, получила второе рождение; вплоть до конца 18 в. колёсная лира

оставалась модной игрушкой французских аристократов, увлекавшихся сельским бытом. Барочная музыка - это музыка таких мастеров барокко, как Вивальди, Альбинони, Генделя, Скарлатти, Монтеверди и многих других.

*Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди
Под музыку Вивальди, под вьюгу за окном,
Печалиться давайте, давайте, давайте,
Печалиться давайте об этом и о том.
Об этом и о том...*

*Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди
Под музыку Вивальди, под славный клавесин,
Под скрипок переливы, под завыванье вьюги
Условимся друг друга любить, что было сил.*

Доменико Скарлатти (1685-1757) - крупнейший итальянский композитор эпохи барокко, написавший 555 сонат для клавесина, сонаты все одночастны, и поражают своим звучанием; использование трелей и мелодий танцевальной музыки Италии и Испании наполняют его сонаты неповторимым звучанием...

Каждая соната наполнена радостью, торжеством и лиризмом ...А пассажи по всей клавиатуре клавесина в некоторых сонат, заставляют сердце ликовать.

Клавишный струнно-щипковый музыкальный инструмент любили великие композиторы Георг Фридрих Гендель, Генри Перселл, Джироламо Фрескобальди, Джон Булл, Франсуа Куперен и многие другие. Они писали танцы для клавесина, такие, как менуэт, гавот, ригодон, создавали своеобразные музыкальные портреты и картинки: «Жнецы», «Вязальщицы», «Флорентийка», «Цыганка», «Бабочки» и даже... «Курица». Эти изящные небольшие пьесы были вполне в духе того времени, когда носили пудренные парики и платья со множеством бантиков и кружев. К этому «галантному стилю» очень подходил тембр клавесина, напоминающий звук струнных щипковых инструментов, но более полный и богатый. Композиторы барочного стиля, стремясь достичь максимально возможной выразительности, пытались синтезировать различные виды искусств. Эта тенденция в полной мере проявилась в новом жанре, возникшем на рубеже XVI-XVII веков, - в опере, соединившей музыку, поэзию, драматургию, театральную живопись.

На клавесинах играли не только композиторы и музыканты прошлых столетий, но также и представители королевских фамилий. Клавесин был любимым и неизменным атрибутом дворцов, демонстрируя свою красоту он всегда занимал почётное место как в личных покоях, так и в парадных залах.

Клавесин имел множество разновидностей: клавир, клавикорд, спинет, вирджинал, чембало.

Самые ранние упоминания инструмента типа клавесина фигурируют в «Декамероне» Джованни Боккаччо, вышедшем в 1354 году, а также в источнике 1397 года из Падуи (Италия), самое раннее изображение - на алтаре в Миндене (1425), первое описание с иллюстрирующими рисунками делает Анри Арно де Цволле в 1436 году. У де Цволле это тот же клавикорд с приданным ему щипковым механизмом.

*Старый клавесин, изъеденный веками,
С пожелтевшим строем клавиш,
Тихо шелестит сонатными штрихами,
Он дождю забвения товарищ.
Он окутан тайнами бывшего,
Погруженный в сон воспоминаний.
Как посланец измерения иного –
В сердце слышит шепот мирозданья.
Множество задумчивых талантов
На нем пыл свой вдохновенно отыграло
Водопадами пассажей-бриллиантов,
Пока их в живых не стало.
И витают отголоски звуков
Миражами скоротечных исчезаний.
Одиночества терзает мука
И прощенье последнего прощанья.*

«Святая Цецилия». Джон Мелхиш Страдвик

Клавесинное искусство в XVII и в первой половине XVIII века достигло высокого совершенства. История возвышения клавесина - процесс вполне закономерный на грани сменявшихся стилей классицизма, барокко и Клавесин - (от фр.clavesin) клавишный струнно-щипковый музыкальный инструмент. Ни с чем не сравнимый, блестящий, сверкающий, переливающийся, изящно-грациозный, мягкий, задушевный лютневый. Мощественный звук клавесина, диапазон которого предвосхищает ожидание слушателя, улаживает и радует своей красочностью и монументальной торжественностью звучания.

Не случайно звезда клавесина восходит в то время, когда культура лютни и органа клонится к закату. Для времени Мольера, Расина и Лафонтена лютня становилась слишком интимным и деликатным инструментом; орган был чрезмерно возвышен и проповеднически-благочестив, созвучен величаво-патетичному, экстатическому стилю знаменитых в то время проповедей.

Франсуа-Юбер Друэ. «Портрет мадам Шарль Симон Фавар»

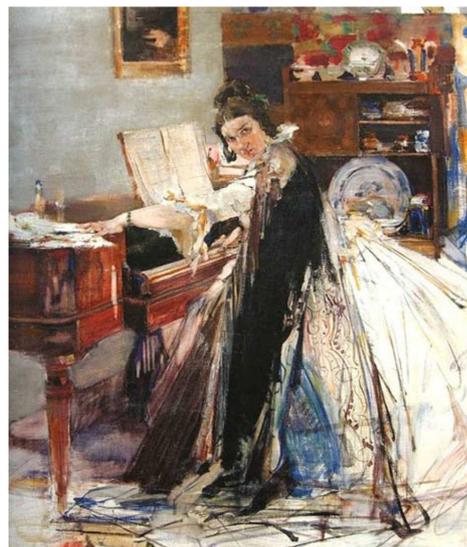
Практически во всех европейских странах сформировались свои клавирные школы. Во Франции приемы и стиль галантной клавесинной игры перешли на этот инструмент от исполнителей на лютне. Главной во французской клавесинной школе стала танцевальная музыка, которая быстро оформилась в строго выверенную последовательность танцев и инструментальных картин, получив название французской сюиты. Создателем нескольких больших циклов таких сюит стал Ф. Куперен, музыка которого отличается необычайной точностью в передаче явлений окружающего мира.

Дж. Фрескобальди и Д. Скарлатти - крупнейшие представители итальянской клавесинной школы. Кстати показательно, что многие композиторы работали одинаково плодотворно и для клавесина и для органа, перенося приемы исполнения на одном инструменте в музыку для другого инструмента. Так Дж. Фрескобальди был известен своими вдохновенными органными и клавирными импровизациями. А Д. Скарлатти вошел в историю музыки как тонкий мастер старинной клавирной сонаты.

Опираясь на веками накопленный опыт всей клавирной музыки, Шопен широко пользовался техническими завоеваниями своего времени, включая даже то, что принес в искусство «маг и волшебник» Никколо Паганини. Но нигде не отъединяет Шопен техническую сторону от художественной. Именно содержательность и

поэтичность музыкальных образов в этюдах Шопена вывела этот подсобный вид музыки на уровень большого искусства.

История клавесина насчитывает более 4х веков. Начиная с 14-го века, он входит в обиход и до конца 18 полновластно занимает своё место, не уступая даже появившемуся в середине XVIII века "пиано-форте". И только с развитием последнего, ближе к началу веку 19-му, клавесин тихо сходит со сцены и как бы забывается всеми почти на 100 лет. Возрождение культуры игры на клавесине началось на рубеже XIX - XX веков. Такие видные оперные исполнители, как Чечилия Бартоли, включили в свой репертуар барочные произведения. Осуществляются постановки как в концертном, так и в классическом варианте.

Н.И.Фешин «Портрет Н.М.Сапожниковой за клавесином»

Музыка 17-18 веков – величайшее достижение человеческого таланта и разума. Она живет и будет жить еще не одно столетие.

Чем вызван такой интерес к старинному искусству? Может быть тем, что мы с вами испытываем чувства, схожие с переживаниями людей, живших 3 столетия назад – страх, растерянность перед неумолимым течением времени, перед неизвестным...? Может быть...

Образы, темы, идеи искусства 17-18 столетий причудливым образом отразились в современном искусстве. Режиссеры выбирают музыку барокко для усиления духовного и эмоционального накала своих картин. Прелюдия Баха стала музыкальным лейтмотивом фильма «Солярис» Андрея Тарковского. Adagio Алесандро Марчелло заставляет нас переживать вместе с героями кинодрамы Николая Губенко «Подранки».

Выдающиеся современные композиторы – Прокофьев, Шостакович, Шнитке, Свиридов, Щедрин, пишут сочинения в стиле 17 века. Используют жанры барочной музыки – пассакалию, прелюдию и фугу, концерто гроссо, токкату, гавот, менуэт и т.д.

В наши дни все больше и больше людей стремятся вернуться к музыке для души, содержащей в себе красоту, гармоничность. Таким образом, мы являемся свидетелями возрождения интереса к музыке Барокко.

*Старый добрый клавесин -
Дедушка рояля,
Музыкантов пригласил,
Чтобы поиграли.
Чтобы каждая струна
Принялась за дело,
Чтоб звенела тишина,
Чтобы эхо пело.
В небе плещется закат,
В окна льется вечер,
Пусть играет музыкант,
Пусть мерцают свечи.
Нас сегодня пригласил
В сказочные дали*

*Старый добрый клавесин -
Дедушка рояля.*

П.Синявский

Посвящения клавесину

Я говорю сейчас словами теми,
Что только раз рождаются в душе,
Жужжит пчела на белой хризантеме,
Так душно пахнет старое саше.

И комната, где окна слишком узки,
Хранит любовь и помнит старину,
А над кроватью надпись по-французски
Гласит: "Seigneur, ayez pitie de nous"

Ты сказки давней горестных заметок,
Душа моя, не тронь и не ищи.. .
Смотрю, блестящих севрских статуэток
Померкли глянцевитые плащи.

Последний луч, и желтый и тяжелый,
Застыл в букете ярких георгин,
И как во сне я слышу звук виолы
И редкие аккорды клавесин.

А.Ахматова.

Скучающий клавесин

В углу скучает старый клавесин.
На нем играла тетушка в субботу.
Романсы пел проказник - тётин сын,
Но не всегда брал правильные ноты.

Но...загрустил задорный клавесин.
Теперь здесь нет красавицы за стулом.
В ГУЛАГе сгинул славный тетин сын,
А тетушка моя, увы, навек уснула.

Стоит без дела старый клавесин,
А мы с женой ничуть не музыканты.
Но подрастает наш любимый сын...
И вдруг проявит к музыке таланты.

З.Маркина

Ореховые клавесины,
И отраженная в трюмо
Фигурка маленькой кузины,
Щебечущей на них Рамо.. .

И. Северянин Из сборника "Соловей" 1923

Клавесин

В одиночестве, в зале пустом,
Среди царства молчащих картин,
Меж высоких и ровных колонн
Очень старый стоял клавесин.
Безвозвратно ушедших эпох
Покрывался он пылью стократ
И казалось, последний свой вздох
Испустил он два века назад.
Чередю тянулись года
И ветшал его вид, его звук.
Он за долгую жизнь повидал
Бесконечное множество рук.
Сколько было течений и мод.
Пролетали столетья, как миг.
И казалось, он не оживёт.
И казалось, навеки затих.
Был он для равнодушных людей
Уж давно как простой экспонат.
Но однажды, случайно в музей
Незнакомый зашёл музыкант.
Словно волей божественных сил
Две родных повстречались души
И слетела столетняя пыль,
Зазвучали аккорды в тиши.

Как две птицы, две нервных руки
Всё взлетали над белой волной,
Всё неслись, словно воздух легки,
Звуки музыки вдаль над землёй.
И затих очарованный зал,
И казалось, что волей Богов,
Тот кто раньше любил и страдал,
Подав вест из ушедших веков.
И казалось, что клавишам в такт,
Здесь история канувших лет
Нам звучит, а седой музыкант
Оживил её, вынес на свет.
И толпа потрясённых людей
Всё внимала мелодии звук.
Но закончил играть чародей,
Оборвался полёт тонких рук...
Тихо к выходу, как в полусне,
Он побрёл меж молчащих картин,
Лишь остался в немой тишине
Одиноко стоять клавесин.
А под сводами, между колонн,
(долго слушал притихший народ)
Гулким эхом, похожим на стон,
Раздавался последний аккорд...
В.Кузин

Чудесен голос клавесина,
Как башмачок из хрусталя,
Что потерялся ночью синей
На торжестве у короля.

В нем прелесть сказочного бала,
Старинных танцев дивный звук.
Как жаль, что это все пропало
По волшебству чьему-то вдруг.

Уже давно пером гусиным
Никто не пишет новых пьес
Для бальных танцев с клавесином,
К несчастью принцев и принцесс.

Г.Дядина

Отдел обслуживания художественной
литературой (УНИЦ КНИТУ, Б-224)