

И. М. Тринеева

СОЛО ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ

Едва ли найдётся человек, который не любил бы слушать музыку. Кому-то она нужна в качестве фона в пути, дома, на даче. Кто-то предпочитает музыку определённого направления, жанра. А кто-то исполняет и сочиняет произведения сам. Музыка обладает силой исцеления, повышает творческие способности, вдохновляет каждого из нас, заставляет двигаться вперёд к своей цели, жить и радоваться жизни.

Тем, кто решил познать в музыке хоть что-нибудь серьёзное, не избежать знакомства с различными нотными записями и книгами. А если вы решили научиться играть на каком-либо инструменте, вам помогут специалисты музыкально-нотного отдела Дальневосточной государственной научной библиотеки (ДВГНБ). Здесь находится настоящая сокровищница нотных изданий и звукозаписей классической музыки русских и зарубежных композиторов для музыкантов и артистов, а также книги по истории и теории музыки для преподавателей музыкальных дисциплин; найдётся и просто лёгкая музыка для любителей.

Данная статья открывает цикл материалов, посвящённых разным музыкальным инструментам и хранящейся в фонде отдела нотной литературе. В первом из них представим историю самого красивого инструмента — виолончели.

Виолончель — это не просто струнно-смычковый инструмент, а обязательный участник симфонического оркестра и струнного ансамбля, обладающий богатой техникой исполнения. Благодаря своему сочному и певучему звучанию, она зачастую применяется как солирующий инструмент. Виолончель широко используется, когда нужно выразить в музыке печаль, отчаяние или глубокую лирику, и в этом ей нет равных.

В отличие от скрипки и альта, на которые внешне она очень похожа, виолончель держат не в руках, а ставят вертикально. Интересно, что одно время на виолончели играли стоя, расположив её на специальном стуле, только потом придумали шпиль, который упирается в пол, тем самым поддерживая инструмент.

Удивительно, что до творчества Людвига ван Бетховена композиторы не придавали особого значения певучести виолончели. Однако, получив признание в его произведениях, она заняла важное место в творчестве романтиков и других композиторов.

Каждая из четырёх струн виолончели имеет своё особое звучание, свойственное только ей. Так, низкие звуки напоминают басовый мужской голос, верхние — более нежный и тёплый женский альтовый. Именно поэтому кажется порой, что она не просто звучит, а «разговаривает» со зрителями.

Все смычковые инструменты произошли от музыкального лука, который немногим отличался от охотничьего. Первоначально они распространились в Китае, Индии, Персии, вплоть до исламских земель. На европейской территории представители скрипичных начали распространяться с Балкан, куда их привезли из Византии. Отсчёт своей истории виолончель официально начинает с начала XVI века. Так учит нас современная история инструмента, хотя некоторые находки заставляют в ней усомниться. Например, на Пиренейском полуострове уже в IX веке возникла иконография, которая сумела запечатлеть смычковые инструменты. Таким образом, если копнуть глубоко, история возникновения виолончели начинается более тысячелетия назад.

До виолончели наиболее популярной из смычковых инструментов была виола да гамба (ножная виола). Именно её впоследствии вытеснила

из оркестра наша героиня, являясь прямым её потомком, однако с более красивым и разнообразным звучанием. Все известные родственники виолончели: скрипка, альт, контрабас, также ведут свою историю от виолы.

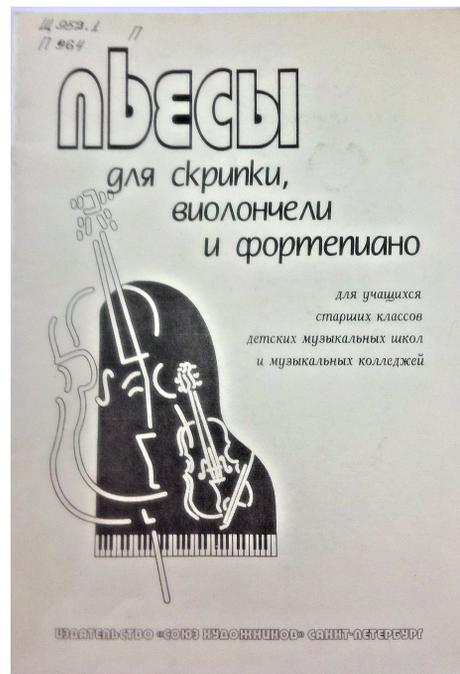
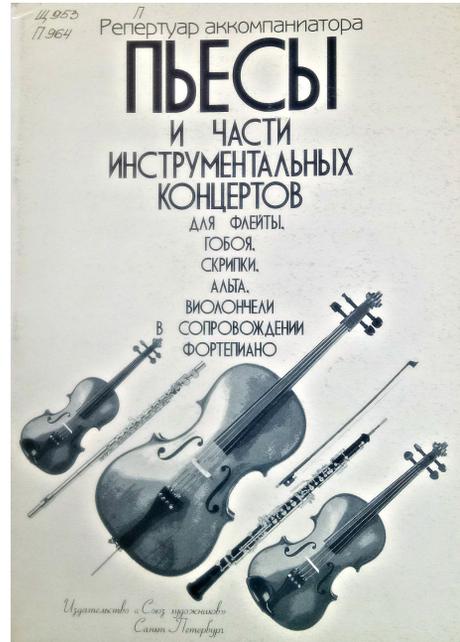
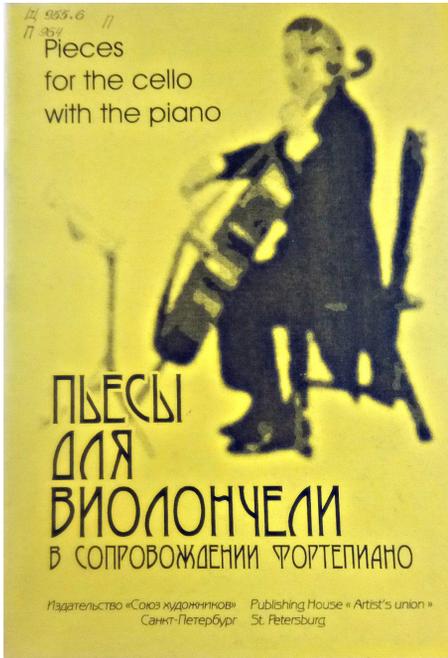
После своего появления, как отдельного представителя смычковых, виолончель начала применяться в качестве баса для сопровождения вокальных выступлений и партий для скрипки, флейты и прочих инструментов, имевших более высокий регистр. Позже виолончель начали часто применять для исполнения сольных партий. И по сей день без неё не обходится ни один струнный квартет и симфонический оркестр, где задействовано 8–12 инструментов.

Первыми известными мастерами по изготовлению виолончелей являются Паоло Маджини и Гаспаро Сало. Они сконструировали инструмент в конце XVI – начале XVII века. Первые виолончели, созданные этими мастерами, лишь отдалённо напоминали тот инструмент, который мы можем сейчас видеть.

Классическую форму виолончель приобрела в руках таких известных мастеров, как Николо Амати и Антонио Страдивари. Отличительной чертой их работы было идеальное сочетание древесины и лака, благодаря чему удавалось придавать каждому инструменту свой неповторимый звук, свою манеру звучания. Существует мнение, что у каждой виолончели, вышедшей из мастерской Амати и Страдивари, был собственный характер.

Виолончели Страдивари считаются самыми дорогостоящими на сегодняшний день. Их стоимость исчисляется миллионами долларов. Не менее знамениты и виолончели Гварнери. Именно такой инструмент больше всего любил знаменитый виолончелист Казальс, предпочитая его изделиям Страдивари. Почему инструменты Страдивари ценятся в десятки раз выше? По оригинальности звучания, характеру, тембру обе модели имеют исключительные особенности. Просто дело в том, что фамилию Страдивари представляло не более трёх мастеров, тогда как Гварнери — не менее десяти. Слава к дому Амати и Страдивари пришла ещё при жизни, фамилия Гварнери зазвучала намного позже смерти её представителей.

Ноты для виолончели пишут в диапазоне тенорового, басового и скрипичного ключей в соответствии с высотой звучания. В оркестровой партитуре её партию располагают между альтами и контрабасами.

Перед началом игры исполнитель натирает смычок канифолью. Это делается для сцепления волоса со струной и позволяет извлекать звук. После музицирования канифоль удаляется с инструмента, поскольку она портит лаковое покрытие и древесину. Если этого не делать, звучание впоследствии может потерять в качестве. Интересно, что для каждого смычкового инструмента существует свой вид канифоли.

На полках музыкально-нотного отдела ДВГНБ расположился богатый выбор для виолончелистов. Концертный репертуар украшают сольные виолончельные сюиты И. С. Баха, сонаты для виолончели и фортепиано Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, И. Брамса, Э. Грига, К. Дебюсси, С. В. Рахманинова, Д. Д. Шостаковича. Концерты для виолончели с оркестром А. Вивальди, И. Гайдна, Л. Боккерини, Р. Шумана, К. Сен-Санса, А. Дворжака, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, П. Хиндемита, Б. Бриттена. Всемирной известностью пользуются концертные вариации на тему рококо для виолончели с оркестром П. И. Чайковского. Что удивительно, Пётр Ильич особенно щедро использовал здесь этот инструмент, тем самым сделав это своё небольшое произведение достойным украшением всех концертных программ. Наибольшим успехом у слушателей пользуется концерт К. Сен-Санса и, к сожалению, редко исполняемый тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели Л. Бетховена.

В нашем отделе можно послушать эти произведения, а также познакомиться с современной игрой на виолончели известного музыканта Стивена Шарпа Нельсона, основателя «виолончельной перкуссии» (cello-percussion), альтернативной игры, сочетающей в себе традиционные, лирические методы виолончели с пиццикато и перкуссивной техникой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гинзбург, Л. С. История виолончельного искусства : в 4 кн. Кн. 4 : Зарубежное виолончельное искусство XIX–XX веков / Л. С. Гинзбург. — Москва : Музыка, 1978. — 405 с.
2. Исполнительское искусство: виолончель, контрабас / [ред. и сост. Б. Талалай]. — Москва : ГМПИ, 1988. — 152 с.
3. Лазько, А. А. Виолончель / А. А. Лазько. — Москва : Музыка, 1965. — 50 с.

Фотографии предоставлены автором.