

Предисловие

Исполнение музыки барокко и венского классицизма немислимо без применения украшений — одного из важнейших элементов этих стилей. Но для того, чтобы убедительно исполнять произведения той эпохи, требуются конкретные знания. Поэтому в течение последних десятилетий прогрессивные учебные заведения стараются давать учащимся сведения по орнаментике и прививать навыки ее исполнения. Данный справочник может быть в этом полезным. Он адресован преподавателям и учащимся музыкальных учебных заведений, а также всем интересующимся проблемами исполнения старинной музыки. В нем рассмотрены наиболее часто встречающиеся в нотах украшения, даны их русские, немецкие, французские, а в отдельных случаях и итальянские названия, обозначения, расшифровка, а также пояснения к ним, основанные на трудах выдающихся музыкантов XVII–XVIII веков и авторитетных современных специалистов. Специфические обозначения и терминология, применявшиеся английскими вёрджалистами, в справочнике не отражены.

Большая часть представленных в книге символов орнаментики встречается в нотах для музыкантов всех специальностей: пианистов, клавесинистов, органистов,

струнников, духовиков и вокалистов. Некоторые украшения возможны на одном инструменте, а на другом неисполнимы. Но, так или иначе, музыкант всегда может найти способ сыграть или спеть мелодию, грамотно украсив ее.

В наше время практикуется *исторически информированный стиль* исполнения старинной музыки. В течение всего XX века несколько поколений музыкантов-практиков и теоретиков собирало и систематизировало необходимые для этого сведения. Часть исполнителей применяла старинные инструменты, что стало характерным для так называемого *аутентичного стиля*. Однако большинство профессиональных музыкантов всё же предпочитают современный инструментарий.

Конечно, инструмент играет важную роль в исполнении, но еще больше воздействует на слушателя манера исполнения, стилевая точность. В частности, умение осознанно и органично применять украшения помогает добиться художественно убедительного результата.

Искусство музыкальной орнаментики уходит вглубь веков, предпосылки его видны в раннем Средневековье. Традиция применения украшений сформировалась во второй половине XVI века, именно в это время эстетика барокко начинает сменять эстетику Ренессанса. Музыкальные инструменты уже становятся достаточно совершенными, а исполнители — технически подготовленными. Начинают появляться новые жанры светской музыки: фантазия, ричеркар, танцевальная сюита, соната и, конечно, опера. В них каждый музыкант мог в полной мере проявить свою творческую фантазию. К концу XVII века был накоплен колоссальный практический опыт в искусстве орнаментики, что привело к формированию двух манер — итальянской и французской.

Итальянский стиль не предполагал в большинстве случаев каких-либо указаний в нотах: музыкант должен был украшать мелодию, полагаясь на свой вкус и опыт. Такая манера близка к импровизации в рамках заданных формы и гармонии.

Французские композиторы со временем стали применять многочисленные символы для обозначения украшений. Это во многом облегчило задачу исполнителей, так как уже не требовалось постоянно соотносить исполняемую мелодию с басом (гармоническим сопровождением). Надо было только пунктуально сыграть конкретное украшение в месте, помеченном автором, и хороший результат был обеспечен. Как писал Иоганн Иоахим Кванц, «французский способ украшения *Adagio* можно изучить с помощью хорошего наставления без понимания гармонии. Итальянский, напротив, неминуемо потребует изучения науки гармонии...».

Изобретение французов особенно радовало любителей, которым уже не нужно было глубоко изучать теорию. Научившись петь или играть, они сразу добивались достаточно грамотного исполнения. В результате таким способом применения украшений стали пользоваться музыканты во всех европейских странах, вне зависимости от уровня своей подготовки.

Повсеместное распространение символов не исключало украшения мелодии в итальянском стиле. Это делали и французские, и в особенности немецкие музыканты. Замечательный пример оставил нам Г. Ф. Телеман в своих Методических сонатах (TWV 41), где он приводит мелодию в исходном виде и ее же — украшенную в итальянском стиле. Это бесценный материал, запечатлевший орнаментальную практику эпохи.

В данном справочнике нет указаний о том, как играть украшения в итальянском стиле. Я думаю, что

стоит сперва научиться ясно понимать и уверенно исполнять украшения, обозначенные в нотах автором, и только потом уже добавлять свои. Сошлюсь еще раз на Кванца, справедливо заметившего: «Кто не знает, как поместить маленькие (французские) украшения на верное место или исполнить их, тот навряд ли сыграет и большие (итальянские)».

Однако надо сказать, что убедительная расшифровка символов, обозначающих украшения, дело нелегкое. Очень трудно передать словами всё многообразие деталей, из которых складывается музыка. Нотная запись в данном случае тоже достаточно условна. Мерилом правильности подхода становится живая музыкальная практика. Причем это не единичные опыты, а целое направление в современном исполнительстве. И всё же возникает вопрос: можно ли верить реконструкции, производимой современными музыкантами? Они ведь не могли слышать, как это звучало триста лет назад, а традиция была во многом утеряна или искажена. В ответ на такие сомнения можно воспользоваться аналогией: мы же верим реконструкциям облика доисторических животных и растений по ископаемым останкам. Возможно, в каких-то мелких деталях ученые ошибаются, но в целом то, что они воссоздают, убеждает.

Безусловно, в работе реставраторов орнаментики есть и более, и менее удачные эксперименты. При этом всё удачное и естественное остается в исполнительской практике, а надуманное и искусственное не находит продолжения. Реконструкция музыкальной традиции — это процесс, постепенно приближающий нас к истине. Разумный способ научиться играть украшения заключается в том, чтобы сочетать изучение теории с постоянным слушанием лучших образцов исполнения.