

Е.М. Логинов

К ВОПРОСУ О ТРАДИЦИЯХ И НОВАЦИЯХ В СКРИПИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ИСКУССТВЕ

Методические рекомендации к исполнению
Прелюдии из Партиты № 3 И.С. Баха
и Каприса № 2 Н. Паганини

УДК 78.071.1
ББК 85.315.3
Л69

Логинов, Евгений Михайлович

- Л69 К вопросу о традициях и новациях в скрипичном исполнительском искусстве : Методические рекомендации к исполнению Прелюдии из Партиты № 3 И.С. Баха и Каприса № 2 Н. Паганини. – М.: ПРОБЕЛ-2000, 2020. – 40 с.

ISMN 979-0-9003343-2-9

Каким бы популярным ни было музыкальное произведение, имеющее богатую концертную историю и давно сложившиеся исполнительские традиции, всегда появляется музыкант, открывающий в нём что-то новое для себя и желающий познакомить слушателя с этими новациями. В этом нет ничего необычного, вопрос в том, каковы причины их появления, и как он решает вопросы морально-этического характера, неизбежно возникающие при этом. Выбирая такие средства музыкальной выразительности и приёмы исполнения разбираемых здесь сочинений, которые соответствуют его представлению об их содержании и характере, автор статьи показывает своё отношение к этим проблемам и свой подход к их решению.

УДК 78.071.1
ББК 85.315.3

Вступление

Понять содержание музыкального произведения и донести его до слушателя — непростая задача, особенно, если исполнитель открывает в нём что-то новое для себя, а сочинение имеет богатую концертную историю и прочные, давно сложившиеся исполнительские традиции.

Основания для таких новаций могут быть самые разные:

– и непреодолимое желание предложить своё, новое прочтение музыкального сочинения;

– и стремление глубже и точнее раскрыть замысел композитора;

– и похвальное намерение изменить штрихи (а следовательно, и артикуляцию), неудобные для исполнения (иногда затронув при этом и нотный текст!) для того, чтобы сделать их более «скрипичными»;

– и, наоборот, попытка очистить текст от предыдущих редакторских поправок, которые представляют собой более привычный и лёгкий исполнительский вариант, но искажают авторскую фразировку и т. д.

Но когда музыкант хочет познакомить слушателя с этими новациями, он невольно затрагивает такие серьёзные вопросы морально-этического характера, как:

где в музыкально-исполнительском искусстве проходит граница:

– между стремлением следовать лучшим традициям и сохранением отживших штампов;

– между точным воплощением авторских указаний и формальным выполнением нотного текста, убивающим все ростки живой творческой мысли;

– между свежим взглядом, открывающим новые грани хорошо известного сочинения, и произволом, искажающим его суть?

Вряд ли кто-то может дать исчерпывающие ответы на эти вопросы, но каждый вдумчивый музыкант пытается их найти.

Сравнивая штрихи, аппликатуру и динамику, представленные в различных редакциях Прелюдии из Партиты № 3 И. С. Баха¹ и Каприса № 2 из Двадцати четырёх капризов Н. Паганини², автор статьи выбирает такие средства музыкальной выразительности и приёмы исполнения (предлагая иногда и свои), которые соответствуют его представлению о характере и содержании этих произведений, показывая таким образом своё отношение к этим проблемам и свой подход к их решению.

Итак: Прелюдия и Каприс.

На первый взгляд, кроме того, что они написаны для скрипки соло, эти сочинения ничто не объединяет: с одной стороны — произведение гениального немецкого композитора, творившего в эпоху барокко, с другой — блистательного итальянского виртуоза, одного из родоначальников романтизма.

Но так ли уж далеки 24 каприса Паганини³ от Сонат и Партит Баха⁴?

Очень хорошо об этом сказал И. Менухин⁵ в предисловии к факсимиле автографа Каприсов, опубликованного в 1974 году издательством Рикорди: «... Как этюды Шопена предназначены для работы пианиста над техникой и, вместе с тем, над музыкальной выразительностью, так и каждый из 24 капризов Паганини представляет собой и этюд на определённый вид техники, и, в то же время, прекрасную, богатую в музыкальном отношении пьесу. **Вместе с 6 сонатами и партитами для скрипки соло Баха они образуют основу практических занятий скрипача, его Библию — Ветхий и Новый завет.**»⁶

¹ Далее название этого произведения даётся в сокращении: «Прелюдия»

² Далее название этого произведения даётся в сокращении: «Каприс»

³ Далее название этого произведения даётся в сокращении: «Каприсы»

⁴ Далее название этого произведения даётся в сокращении: «Сонаты и Партиты»

⁵ Иегуди Менухин (1916–1999) — американский скрипач и дирижёр.

⁶ Перевод и разрядка автора статьи.

А у Прелюдии и Каприса ещё больше общего: и полифоническая основа, и моторный характер, и единая фактура, и даже необходимость использования одних и тех же технических приёмов (например, подготовка и оставление пальцев на струнах), и конечно же, их огромная идейная значимость для скрипичного искусства.

Как известно, Сонаты и Партиты были созданы в 1720 г., впервые изданы — в 1802 г., но получили широкую известность только после их активной популяризации такими выдающимися скрипачами XIX века, как Ф. Давид⁷, Й. Иоахим⁸ и другими. При этом уртекст был опубликован лишь в 1950 г.

Начало работы над Каприсами относят к 1801 г., а точная дата завершения в разных источниках варьируется вплоть до 1817 г. Впервые они были изданы в 1818 г., но факсимиле оригинала появилось в печати только в 1974 г.

Таким образом, от момента создания Сонат и Партит и Каприсов до опубликования оригинального текста прошло так много времени, что в многочисленных изданиях этих действительно культовых для любого скрипача сочинений до сих пор встречаются ошибки, которых можно избежать только сравнивая своё исполнение с оригиналом.

При этом редакционные изменения в Сонатах и Партитах, касающиеся артикуляции и фразировки (кроме, непосредственно затрагивающих нотный текст), не могут категорически отвергаться ревностными защитниками неприкосновенности авторского текста, потому что одной из основ стиля музыки эпохи барокко является **импровизация**, то есть свободное, а не скрупулёзное исполнение музыкального сочинения.

Что же касается Каприсов, то посвящение на титульном листе сочинения — «*Dedicati alli Artisti*»⁹ — вполне можно расценивать как своего рода *carte blanche* исполнителям на творческий поиск собственной интерпретации, не говоря уже о весьма лапидарном способе изложения нотного текста с фрагментарным обозначением штрихов и почти полным отсутствием аппликатуры.

Поэтому при разборе и сравнении различных динамических, штриховых и аппликатурных вариантов исполнения Прелюдии и Каприса, предложенных знаменитыми музыкантами и известными мастерами скрипичной педагогики прошлого и настоящего, в очередной раз открываешь для себя ту банальную истину, что любая интерпретация:

- отражает **индивидуальную** трактовку сочинения;
- показывает общий уровень исполнительского мастерства **той эпохи**, в которую была создана;
- даёт наглядное представление о музыкальной культуре и эстетике **своего времени**.

Основная часть

Прелюдия¹⁰

Приступая к изложению основного содержания, автор рекомендует читателю прежде всего познакомиться с нотными приложениями к статье, чтобы увидеть, что нового, спорного или даже абсолютно неприемлемого ждёт его в предлагаемых здесь редакциях Прелюдии (см. Приложение 1, стр. 32) и Каприса (см. Приложение 2, стр. 36). Вполне возможно, что уже аппликатура и штрихи начальных тактов Прелюдии (см. Пример 1а, Л.) и Каприса (см. Пример 18) — заставят его призадуматься: а стоит ли продолжать чтение?

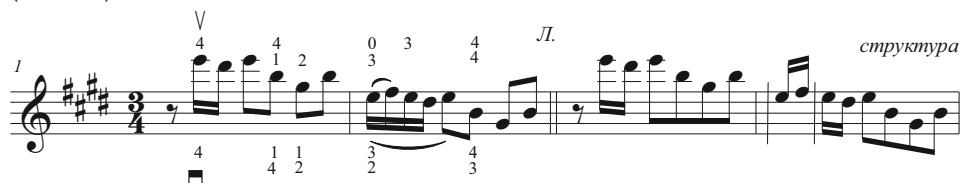
⁷ Фердинанд Давид (1810–1873) — немецкий скрипач, композитор и педагог.

⁸ Йозеф Иоахим (1831–1907) — австрийско-венгерский скрипач и композитор.

⁹ «Посвящается Артистам»

¹⁰ Для указания автора конкретной редакции в нотных примерах вводятся следующие сокращения: L. Auer — A., F. David — Da., S. Devich — De., G. Enescu — E., C. Flesch — F., J. Hellmesberger — Hl., Fr. Hermann — Hr., J. Hubay — Hb., J. Joachim & A. Moser — J&M., H. Leonard — L., T. Wronski — W., Л. Булатов — Б., Е. Логинов — Л., К. Мострас — М., общепринятый способ исполнения — о.с. Кроме того, на одной строке может быть указано несколько авторов.

Пример 1а
(тт. 1–2)

Однако, ни в данном случае, ни в дальнейшем автор не собирается эпатировать читателя. И свои варианты первых двух тактов Прелюдии он предложил, во-первых, исходя из анализа их мелодической структуры, которую можно схематически изобразить как два повторяющихся мотива, объединённых связкой из двух нот (см. Пример 1а, структура), а во-вторых, руководствуясь уже существующими многочисленными редакциями, выполненными известными музыкантами, которые оставили глубокий след в истории скрипичной педагогики (см. Примеры 1б, 1в).

Так что, при всей своей неоднозначности и даже, может быть, полной неприемлемости для кого-то, представленная здесь аппликатура появилась не спонтанно, а в результате долгого исторического развития, и её автору оставалось только сделать очередной шаг на этом пути.

Попробуем проследить, каким он был.

После редакции Давида, сократившего оригинальную лигу Баха до трёх нот и тем самым более рельефно обозначившего полифоническую основу мелодической линии (см. Пример 1б, D.), развитие аппликатуры первых двух тактов Прелюдии пошло и далее по пути выявления и сохранения мелодической структуры, но по **двум принципиально разным направлениям**.

Первое направление (см. Пример 1б) — по пути выявления мелодической структуры (два мотива и связка), не заботясь о сохранении тембровой однородности звучания каждого мотива и авторской лиги.

Вначале это направление получает развитие благодаря единственному, почти незаметному аппликатурному изменению, предложенному Дж. Энеску¹¹ (четвёртый палец на третьей шестнадцатой второго такта), которое ещё более подчёркивает мотивную архитектуру вступительных тактов (предыдущий, но не самый удачный вариант того же решения можно увидеть в редакции Ю. Леонара¹²). А логическое завершение этого направления происходит в редакции Ш. Девича¹³, который, сократив авторскую лигу до двух нот, полностью обнажил полифоническую структуру первых тактов Прелюдии.

Пример 1б
(тт. 1–2)

(Allegro ma non troppo)

¹¹ Джордже Энеску (1881–1955) — румынский композитор, скрипач, дирижёр и педагог.

¹² Юбер Леонар (1819–1890) — бельгийский скрипач и педагог.

¹³ Шандор Девич (1935–2016) — венгерский скрипач и педагог.