

Волчок Т.И., студ. гр.510 ФКиСКД
БГУ культуры и искусств
Научный руководитель – Бабич Т.Н.,
канд. искусствоведения, доцент

СТАРИННЫЕ КЛАВИРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

В современной профессиональной и любительской исполнительской практике клавирные музыкальные инструменты сохраняют позицию самых востребованных. В настоящее время в музыкальной культуре большой интерес вызывает клавирное наследие прошлых веков. Многие музыканты, исполняя старинную музыку, стремятся с точностью воспроизводить манеру игры прошлых столетий, придерживаясь тем самым принципа аутентичности. Из-за стремления максимально приблизить звучание музыкального произведения к подлинному, возникает потребность в создании старинных клавиров (клавикордов и клавесинов), т.е. инструментов, для которых предназначалась клавирная музыка прошлых веков. Таким образом, современных инструментоведов и музыкантов-исполнителей помимо музыкального наследия, представленного сочинениями композиторов прошлых веков, интересует также сам инструмент, его конструктивная эволюция, техника художественного оформления и особенности декорирования. По этой причине мастера клавиров, создавая инструмент, нередко учитывают не только его качественное звучание, но и огромное внимание уделяют внешнему виду. Популярность старинных клавирных инструментов в современной музыкальной культуре поспособствовало широкому развитию их изготовления во всем мире.

Среди всех разновидностей клавиров в современной музыкальной культуре самым востребованным является клавесин, поскольку этот концертный инструмент наиболее употребим при исполнении старинной камерной музыки.

Традиции конструирования и художественного оформления клавирных инструментов восходят к XV-XVI вв, поскольку к этому времени относятся первые упоминания о клавирах, их первые изображения и описания.

С самого начала своего существования клавесин был инструментом принципиально ручного изготовления. Во времена Барокко эта тенденция еще более укрепилась, поскольку, как пишет исследователь Н.Калентьева, соответствовала «господствующей в то время идеи неповторимости в композиции, в исполнительстве и в инструментостроении».

Однако уже с XVII века, в связи с увеличением количества создаваемых инструментов, мастера начали применять ремесленные принципы разделения труда. Изготовление деталей инструментов поручалось другим людям: подмастерьям, цехам, а затем уже и отдельным мастерским.

Сегодня большинство мастеров при создании именных инструментов используют заготовки. Подготовкой материалов занимаются мастерские, специализирующиеся на изготовлении музыкальных инструментов.

Одной из лучших в мире мастерских по созданию заготовок для аутентичных клавесинов и спинетов является парижская мастерская мастера Марка Дюкорне. Предприятие специализируется на изготовлении колков, прыгунов, струн, а также заготовок из дерева для корпуса, деки и клавиш. В основу заготовок положены исторические инструменты разных национальных школ XVII-XVIII веков. Все материалы, которые используют в изготовлении заготовок являются исторически традиционными: массив дерева (ель, дуб, бук, груша, вишня, черное дерево, клен, липа, тополь) и металл (бронза, латунь, железо). Заготовки мастерской Марка Дюкорне известны во всем мире, и используются многими известными мастерами для создания своих именных инструментов.

Мастер же занимается наиболее ответственным делом: строит инструмент, вручную «подгоняя» все заготовки друг к другу, при необходимости дорабатывает элементы конструкции, добивается наилучшего звучания. Именно эта работа оказывает решающее влияние на звук и качество инструмента. Поэтому такой инструмент по праву считается мастеровым.

К таким инструментам относятся последние клавиры, созданные российским мастером Борисом Муратовым. Клавесины выполнены им в мастерской «Bonamici Clavescins» по принципу «мастер-кита». В отличие от «кита», серийного инструмента, отосланного фирмой заказчику в разобранном виде, чтобы избежать повреждений при транспортировке, и собранного на месте по приложенной инструкции, «мастер-кит» – инструмент ручной работы, но построенный с использованием заготовок, исполненных фабричным методом. Тем самым, с мастера снимаются чисто механические этапы работы, что позволяет ему сосредоточиться на творческих задачах.

Помимо этого некоторые мастера клавирных инструментов организуют небольшие мастерские семейного типа (по примеру династии Трасунтино, Руккерс и др.). Такие мастерские базируются на эффективном принципе, где каждый мастер специализируется и работает лишь с тем типами инструментов, который хорошо знает (мастерская «Бицци» Италия).

Современные изготовители старинных клавирных инструментов, прежде всего, базируются на опыте и производственных принципах известных клавесинных мастеров XVII-XVIII вв и в частности голландской династии Руккерсов, французской – Бланше, Таскен, которые являются уникальными примерами сочетания высокого качества с большой эффективностью и производительностью. Кроме того, клавесины и вирджины Руккерсов являются яркими образцами высокохудожественного

декорирования. Многие инструменты этих мастеров сохранились до наших дней в хорошем состоянии и находятся в коллекциях различных музеев мира.

Старинные клавесины звучат по-разному в зависимости от времени и места их создания. Тем не менее, лучшие образцы всех школ обладают общими чертами. Прежде всего, это сбалансированность звучания всех регистров и диапазонов, а также отзывчивость клавиатуры на изменения характера касания. Все эти качества крайне важны для выразительной игры на инструменте. Сохранение перечисленных свойств звучания обязательно для аутентичного инструмента. Достичь этих звуковых свойств удастся только при сохранении особенностей старинной конструкции клавесина. Поэтому мастера инструментов сохраняют старинные конструктивные особенности: пропорции и размеры, мензуры (расчетные данные для определения характеризующих источник звука в музыкальных инструментах величин и их соотношений), материалы. Инструменты изготавливаются из высококачественных пород дерева, традиция использования которых в различных регионах сохранилась до настоящего времени (итальянские инструменты – кипарис, голландские – тополь, французские – твердые породы красного дерева). Художественное оформление клавирных инструментов также опирается на сложившиеся веками традиции. Многие элементы декора инструмента позволяют нам с точностью определить, в стиле какой эпохи, страны и даже мастера художественно оформлен клавир.

Некоторые мастера (например, мастерская «BONAMICI» Санкт-Петербург) изготавливают копии старинных инструментов с небольшими техническими изменениями. Эти изменения вносятся только в том случае, если они не искажают звучание, а наоборот улучшают надежность инструмента, комфорт при игре на нем. Таким образом, помимо точного копирования инструментов-оригиналов появилась традиция «интеллектуального аутентизма»: из всех конструктивных приемов, сложившихся в практике конструирования клавиров XVII-XVIII веков,

выбираются наиболее удобные для исполнения на инструменте. По такому принципу сконструированы клавесины клавесинного мастера Бориса Муратова (Россия, Санкт-Петербург).

Многие мастера сотрудничают с профессиональными клавесинистами, которые помогают достичь наилучших характеристик инструмента. Таким образом, постепенно складываются творческие тандемы «исполнитель-мастер»: Б.Асперен – М.Джонсон, Т.Коопманс – В.Кроссберген, Р.Хилл – К.Хилл, В.Радченков – Б.Муратов, Г.Леонхардт – У.Дауд. Также становится традицией при исполнении сочинения определенного автора подбирать инструмент-копию мастера, принадлежащую к одному времени с автором музыкального произведения.

Сегодня производство старинных клавирных инструментов превратилось в достаточно развитую индустрию. Многие мастерские специализируются на производстве клавесинов под заказ. Кроме самого инструмента, предприятия по изготовлению старинных клавиров предлагают всевозможные к нему аксессуары – различные модели банкеток, транспортные чехлы, электронные тюнеры, которые обеспечивают полную стабильность настройки и выбора нескольких исторических температур, а также полностью укомплектованные наборы запасных частей для инструментов, вместе с различными материалами – плектром, войлоком, демпферами, шпрингерами, колками и пр.

Таким образом, старинные клавирные инструменты, сконструированные современными мастерами, являются результатом высокого технического и управленческого оснащения в сочетании с богатым художественным опытом и глубокими знаниями в области реставрации.

Литература:

1. Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 672 с.: ил.
2. Что такое Бицци? [Электронный ресурс] / Официальный сайт мастерской исторических клавишных инструментов. – Режим доступа: <http://www.bizzi.com>. – Дата доступа: 28.03.2010.
3. Клавесины в Санкт-Петербурге. Мастер Борис Муратов [Электронный ресурс] / Официальный сайт мастеров клавишных инструментов. – Минск, 2005. – Режим доступа: <http://www.clavesin.spb.ru>. – Дата доступа: 15.04.2008.
4. Каментьева, Н. /О конструкции аутентичного клавесина [Электронный ресурс] / Официальный сайт клавесинной мастерской Bonamici. – Режим доступа: <http://www.bonamici.ru>. – Дата доступа: 15.04.2008.