

«НАРОДНЫЕ СЦЕНЫ» В ДИЗАЙНЕ СТАРИННЫХ КЛАВИРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Клавирные инструменты (клавиры) представляют собой группу струнных инструментов, снабженных клавишным механизмом и обладающих определенными звуковыми особенностями и специфическими принципами исполнения. К старинным клавирам относятся клавишно-струнные инструменты, бытовавшие в европейской музыкальной культуре в XV-XVIII вв. Многие исследователи (среди них Н. А. Копчевский, М. В. Бражников) выделяют две основных разновидности старинных клавирных инструментов, в зависимости от способа звукоизвлечения на них: а) клавишно-щипковые (клавесин и его разновидности: клавицитериум, спинет, вирджинал, мюзелар); б) клавишно-ударные (клавикорд, ранние конструктивные формы фортепиано) инструменты.

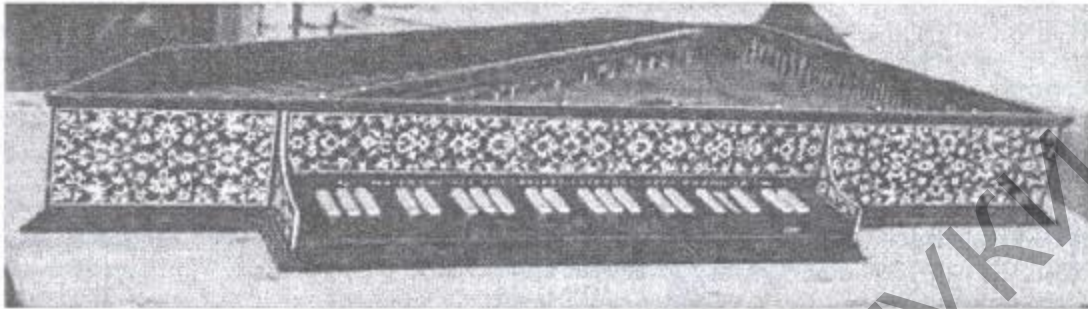

Рисунок 1 – Итальянский пентагональный вирджинал, Ф. де Порталюпис, Верона, 1523 г.
Декор в технике маркетри.

Главными центрами по производству клавесинов и клавикордов были - Италия (мастера Гримальди, Джусти), Голландия (прежде всего фламандская династия Руккерс-Коучет), Германия (Карест, Мюллер), Франция (Бланше, Таскин и др.), а также Англия (Луземор, Кин, Шуди, Киркман и др.). Мастера создавали инструменты, которые обладали прочной и устойчивой по отношению к внешним влияниям конструкцией, а также отличались красотой и нежностью тона, большим звуковым разнообразием [2, с. 854-859].

Кроме того, старинные клавиры являются яркими образцами высокохудожественного декорирования. Многие инструменты упомянутых выше мастеров сохранились до наших дней в хорошем состоянии и находятся в коллекциях различных музеев мира (музей музыкальных инструментов Лейпцигского университета, музей «Метрополитен» в Нью-Йорке, музей Виктории и Альберта в Лондоне и др.). Инструменты украшались цветными породами древесины (техники интарсии, маркетри использовали итальянские мастера Ф. де Порталюпис (пентагональный вирджинал, Верона, 1523 г.), Дж. Баффо (вирджинал, 1-я пол. XVI в.), инкрустацией из перламутра, слоновой кости, самоцветов и драгоценных камней, металлическими деталями [2, с. 854-859].

В декорировании инструментов в XVII-XVIII вв. - в период расцвета конструирования старинных клавиров - ведущие европейские мастера владели рядом специфических (региональных либо династических) приемов декорирования и техник. Высокого мастерства в художественном оформлении инструментов достигли фламандские мастера XVII-XVIII вв. Руккерс, Коучет. Инструменты Руккерсов изображены на картинах «Уроки музыки» Г. Метсю, «Кавалер и дама у вирджинала» Я. Вермеера [1, с. 16-19].

Рисунок 2 – Роспись резонирующей деки клавесина А. Рукерса, Антверпен 1636 г.

Мастера использовали для украшения внутренней поверхности корпуса печатный бумажный рисунок, а для росписи резонирующих дек, крышек инструментов широко применяли мотивы растительности, птиц, насекомых, а также так называемые «латинские геральдические девизы» (высказывания поучительного характера).

Английские клавирные мастера, в свою очередь, придерживаясь тенденции сохранения фактуры и цвета натурального дерева, для декорирования инструментов широко применяли технику маркетри (вид мозаики с использованием кусочков древесины различных пород).

Важным элементом украшения старинных клавиров являлась роспись крышки инструмента, в том числе изображение на ней сюжетных картин. Инструменты украшали крупнейшие художники XVII-XVIII вв. - П. Рубенс, Я. Брейгель, М. де Фос, А. Ватто др. Изображать музыкальные сцены в качестве украшений музыкальных инструментов, особенно клавесинов, предписывалось правилами того времени. Традициям использования различных сюжетов для художественного оформления музыкальных инструментов посвящает одну из книг своего трактата итальянский художник Джованни Паоло Ломаццо. Трактат Ломаццо много раз переводился на разные европейские языки и использовался как руководство вплоть до XIX века [1, с. 16-19].

Рисунок 3 – Двойной вирджинал-спинет «мать и дитя», Й. Руккерс, Антверпен, 1619 г.
Картина «Парнас», М. де Фос

Нередко главными персонажами, которых изображали на картинах, были герои древнегреческих мифов, которые были связаны с музыкой. Например, в 1619 г. Ханс Руккерс-младший создал уникальный инструмент, получивший название «Мать и дитя». Он соединяет в себе двухмануальный клавесин и спинет. На внутренней стороне крышки находится картина фламандского художника XVI - начала XVII вв. М. де Фосса «Парнас». На картине изображен Аполлон с лирой в окружении муз, которые держат в руках музыкальные инструменты - фидель, лютню, корнет, лиру, арфу.

Сюжет «Парнас» встречается на многих старинных клавесиных, спинетах и вирджиналах. К примеру, на внутренней крышке спинета /1566/ венецианского мастера Д. Венетуса изображена картина, напоминающая фреску «Парнас» Рафаэля в Ватикане. Другим часто встречающимся сюжетом в декоре музыкальных инструментов является миф об Орфее, который своим чудесным пением и игрой очаровывал богов и людей и укрощал разъяренных диких зверей (вирджинал /1641/ английского мастера Г. Таунсенда; венецианский клавесин неизвестного мастера XVIII в. из коллекции Музея истории музыки в г. Копенгагене).

Однако, наиболее распространенными были сюжетные бытовые картины (или «народные» картины), которые изображали людей - представителей разных сословий, играющих на музыкальных инструментах. Во многих европейских странах с XVI века большую популярность приобретает домашнее музицирование, в это время игра в камерном ансамбле является одним из способов отдыха и развлечения.

Рисунок 4 – Бытовая картина на крышке голландского вирджинала XVII в.

На крышке итальянского клавесина XVII века (предположительно мастера Ж. Б. Джустини из г. Лукка) размещена картина неизвестного художника, которая изображает типичную для того времени сцену из жизни горожан - запечатлен момент отдыха: увлеченно беседующие между собой дамы и кавалеры, служанка, которая вносит в комнату поднос с напитками, а в центре расположился камерный ансамбль (в том числе и клавесин). Таким образом, игра на музыкальных инструментах являлась такой же важной частью отдыха, как и «приятная беседа, либо прохладный напиток» (цитата).

Картину подобного содержания мы можем увидеть на крышке вирджинала с двумя клавиатурами, сконструированного антверпенским мастером А. ван дер Бистом во 2-й половине XVI века. Этот старейший из сохранившихся двойной вирджинал является не только ценным музейным экспонатом из-за своей конструкции. Большой интерес представляет собой богатая роспись инструмента. На картине, расположенной на крышке инструмента, изображены придворные дамы и кавалеры, отдыхающие в парке перед дворцом: одни неспешно прогуливаются по парку, другие расположились в беседке, третьи - непосредственно на газоне перед фонтаном. Слева от фонтана изображены два человека, играющих на лютнях, а справа на газоне - две пары отдыхающих придворных с нотами в руках. На картине присутствуют также шуты и карлики - неизменные участники королевских торжеств.

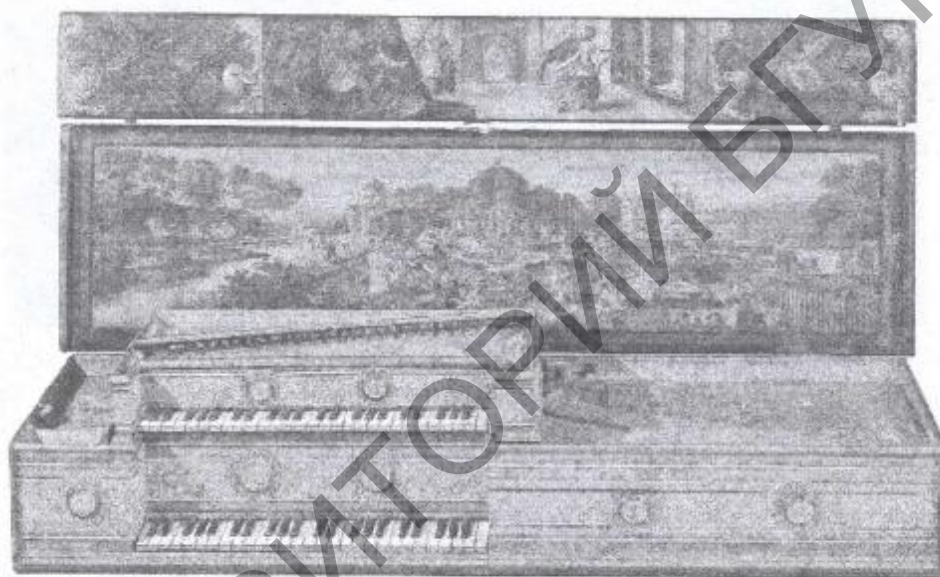

Рисунок 5 – А. ван дер Бист, двойной вирджинал, 2-я половина XVI в.

Очевидно, в намерения художника входило наиболее полно изобразить для знатного заказчика идеальную картину отдыхающего аристократического общества, развлекающего себя музицированием и пением. Кроме того, крышке инструмента можно узнать изображения различных музыкальных инструментов, среди которых - труба, тромбон, арфа, виола до гамба, литавры. Однако эти изображения относятся к более позднему периоду - после XVII века.

В европейской культуре также было распространено камерное исполнительство в монастырях. В репертуаре у музицирующих монахов были инструментальные произведения различных жанров: клавирные сонаты, ноктюрны, полонезы, клавирные произведения в четыре руки, клавирные дуэты, струнные квартеты и квинтеты. Например, сохранились сведения (1817 года), что в монастыре в Мюнстере многократно исполнялась монахами камерная музыка В. А. Моцарта и Й. Гайдна. Такой досуг представителей церковного сословия также иногда являлся сюжетом для картин бытового жанра. Музицирующие монахи изображены на картине «Квинтет в монастыре» (1893 г.) немецкого художника Э. фон Гюнцнера. Подобную сцену мы можем увидеть на внутренней стороне крышки итальянского клавесина, сконструированного в период после 1700 года - старинного клавирного инструмента из коллекции музея музыкальных инструментов Лейпцигского университета. Однако, роспись на инструменте появилось приблизительно на столетие позже, так как один из монахов играет на басовом горне - инструменте, появившемся только в XIX веке.

Многие художники изображали на крышках клавиров городские и сельские пейзажи (английский вирджинал Дж. Плейера, Лондон, 1664 г).

Рисунок 6 – Картина сельского пейзажа на крышке французского клавесина XVIII в.

Таким образом, сюжеты картин, которыми украшали художники старинные клавиры, были достаточно разнообразными - от иллюстрирования древнегреческих мифов до изображения бытовых («народных») картин. Но при всем многообразии мы можем отметить некоторую общность сюжетов, которые в разной степени связаны с музыкальной тематикой.

Список литературы:

1. Майкапар, А.П. Орган и клавесин на картинах/ А.П. Майкапар// Искусство. -2008.-№ 22.-С.16- 19.
2. O'brien, G. G. Ruckers / G.G. O'brien, Couchet // The New Grove Dictionary of Music and Musicians / Executive Editor John Tyrrell. - In 30 v. - London: Macmillan Publishers Limited. - V. 21. - P. 854 - 859.
3. Musikgeschichte in Bildern. Band III: Musik des Mittelalters und der Renaissance/ Lieferung 9. Walter Salmen. Musikleben im XVI Jahrhundert. VEB Deutscher Verlag für Musik. - Leipzig, 1976. - S. 152 - 153.
4. Musikgeschichte in Bildern. Band IV: Haus-und Kammermusik / Lieferung 3. Privates Musizieren im gesellschaftlichen Wandel zwischen 1600 und 1900. Herausgegeben von Heinrich Bessler und Werner Bachman. - Leipzig, 1978. - S. 204 - 205.