

О МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ (УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ)

Мир музыкальных инструментов весьма широк: это и народные, и старинные, и современные... Мы же познакомимся только с инструментами симфонического оркестра, самого разнообразного по тембрам и звуковым краскам.

Каждый инструмент обладает своим характером. Например, если надо рассказать о глубоких и нежных чувствах, композиторы обращаются к скрипке, виолончели. А кто, по-вашему, отличается повышенным чувством юмора? Конечно, фагот.



В СЕМЕЙСТВЕ СТРУННЫХ



Нас встречает первая скрипка — одна из главных артисток симфонического оркестра.

— Вас интересует моя биография?

С удовольствием напомним некоторые эпизоды из моей, прямо скажем, непростой истории.

Виола, фидель, жига, смычковая лира — всё это не полный перечень имён моих предшественников. А если ещё глубже заглянуть в историю, то вот что можно сказать: первым моим предком был обыкновенный лук, из которого стреляют стрелами. Туго натянутая тетива лука издавала красивый звук.

Фидель и жигу очень любили бродячие музыканты Средних веков: в Германии — фидлеры, во Франции — жонглёры и менестрели. Они пели, приплясывали, играли на инструментах. Конечно, держать фидели и жиги надо было на весу у плеча: этот приём назывался *да браччио*.

А вот у *виолы* жизнь складывалась иначе: она вместе с лютней и гитарой жила во дворцах, замках, сопровождая пению знатных особ. Существовала виола да гамба, на которой играли сидя, упирая инструмент в колено или об пол.

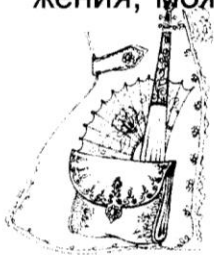
С 14 века в Польше, на Украине и в Белоруссии стал известен инструмент под названием *скрипица, скрипель*. Он очень напоминал скрипку по форме, количеству струн и строю. С одним из весёлых старинных кантов, в котором упоминается скрипица, вы уже познакомились ранее

Старинная виола, с нежным и тихим звуком, постепенно уступила место скрипке, с более ярким, мощным звуком. Век изящных бантов и кринолинов ушёл в прошлое, а вместе с ним виола.

А знаете ...

Первым знаменитым мастером скрипичных дел стал итальянец Андреа Амати. Затем его внук Николо Амати воспитал много учеников, среди которых были Андреа Гварнери и непревзойдённый Антонио Страдивари. Около двух с половиной тысяч скрипок, альтов, виолончелей, виол, гитар и контрабасов изготовил Страдивари за 93 года своей жизни. Его скрипки и сейчас являются достоянием музеев; выдают их только самым талантливым исполнителям. Сила звука, его глубина и проникновенность сочетаются с бархатными, тончайшими звучаниями. «Скрипка поёт» — вот что можно нередко услышать об игре на скрипке.

Скрипка хороша и в большом оркестре, и в камерном (малом), и в сольном звучании, были разные случаи в моей биографии, порой забавные. Для учителей танцев, например, придумали необычную скрипку под названием пошетта. Длина её составляла всего 35 сантиметров; помещалась она в кармане камзола, а иногда внутри трости. Бывали пошетты с выдвигаемым веером: если уставал учитель показывать движения, можно было выдвинуть веер и обмахнуться им.



В нашем семействе много достойных родственников с необыкновенными биографиями и чудесными голосами — скрипки, альты, виолончели, контрабасы. Всех нас объединяет один способ игры — смычком. Но так же, как и у любого человека, у каждого инструмента есть свой характер. Вслушайтесь в музыку и узнавайте нас!



ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ



*З*накомьтесь: перед вами один из самых древних музыкальных инструментов — флейта. Для того чтобы флейта заиграла, надо дуть не прямо, а наискосок, чтобы воздух рассекался о край.

А вот для гобоя, кларнета и фагота нужен «язычок» — тоненькая пластина или трость. Ближайшие предки язычковых — свирели. Их называли по-разному: поммер, шалмей, бомбарда

Среди самых давних родственников флейты вы встретите флейту Пана, лесного божества. Пан играет на трубочках разной величины, собранных в один ряд. Каждая из трубочек издаёт только один, свой звук. В народных ансамблях и сейчас можно порой услышать голос флейты Пана.

— Признаюсь вам честно, — говорит маэстро Контрапункт, — что главная болезнь духовых инструментов — это фальшь. Но как только изобретатель Т. Бём придумал новую конструкцию с клапанами, проблем стало намного меньше, да и возможностей больше: увеличилась подвижность игры, появился хроматический строй.

А теперь давайте поближе посмотрим на семейство деревянных духовых инструментов.



Флейта издавна считалась инструментом для выражения печальных и скорбных чувств, но печаль эта была благородна и даже светла, как, например, в «Мелодии для флейты» из оперы композитора К.-В. Глюка «Орфей». А вот в опере «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова флейта создаёт образ холодной и необыкновенно красивой Снегурочки. Но как только Снегурочку посетила печаль, сразу же зазвучал гобой.

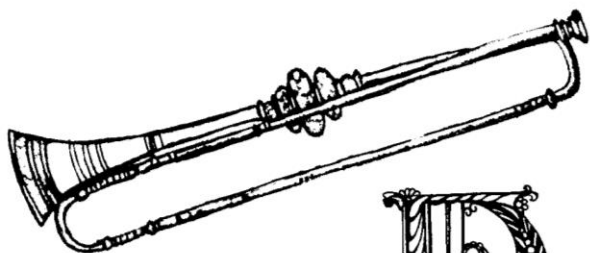
Гобои тоже очень древний инструмент с грустным и немного «гнусавым» голосом. Но кто лучше него расскажет о чувствах нежности и любви или напомнит народные напевы? Интересно, что по звуку гобоя настраивается весь оркестр, ведь гобой — единственный, кто перестраивается с большим трудом.

Кларнет значит «ясный», «светлый». Появился только в 1760 году. Ему доступны и виртуозные, блестящие мелодии, и напевы в народном духе (третья песня Леля из оперы «Снегурочка»), и полные глубины лирического чувства мелодии.

Фагот обладает густым, немного «ворчливым» голосом. Не случайно С. Прокофьев поручил ему роль дедушки в симфонической сказке «Петя и Волк». У П. Чайковского же в Китайском танце из балета «Щелкунчик» скачущие терции в партии фагота, сочетаясь со звуками флейты-пикколо*, взвизгивающей высоко в верхнем регистре, создают комический эффект. А вы заметили, как смешно фагот устроен? Сложен в три раза, как вязанка дров! Слово «фагот» так и переводится — связка, узел. И это не случайно: чем больше инструмент, тем ниже у него звук. Но бесконечно длинным инструмент быть не может, вот и придумывают: то сложат втрое, то изогнут как змею (старинный инструмент серпент, изогнутый как змея, имел длину два метра) или закрутят как улитку, но это уже медный духовой — валторна.

*Пикколо — в переводе с итальянского языка значит «маленький». Флейта-пикколо — маленькая флейта с очень высоким диапазоном звука.

В гостях у медных духовых



азрешите представиться, — четко, по-военному выступила вперёд **труба** со своей спутницей **фанфарой**. — Мы, медные духовые инструменты, тоже

очень древнего рода. Мы берём начало от древних труб, сделанных из рогов животных.

Если гобой, кларнет и фагот издают звук с помощью особой пластины — трости (язычка), то у трубы, валторны и тромбона для извлечения звука используют мундштук, похожий на воронку.

Долго не могли медные инструменты соперничать с другими инструментами оркестра. Ведь для деревянных духовых мастер Т. Бём уже изобрёл клапаны, научил их играть в хроматическом строе чисто и подвижно. А у медных всё ещё оставался натуральный строй. Поэтому играть на медных было очень трудно — никакого механизма не существовало, всё зависело только от исполнителя. Часты бывали и срывы («киксы»); красиво могли звучать только некоторые обороты, их называли «золотые ходы».

Много раз пытались усовершенствовать медные инструменты, но безуспешно, пока не попробовали применить систему, близкую к клапанам Т. Бёма. Сначала её применили к сигнальному рожку (корнет-а-пистон), потом появилась система вентиляей, и валторна с трубой наконец догнали остальные духовые инструменты и стали хроматическими*.

* Хроматизм — повышение или понижение основных ступеней лада.

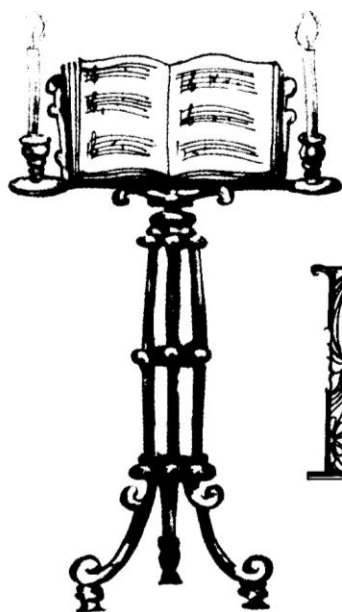
Только у тромбона своя особая система – выдвигная кулилка.
Но и тут есть недостаток: попробуй быстро её передвинь, да ещё на большое расстояние!

И всё-таки, за что нас так любят композиторы? – Конечно,

мужественный, сильный и благородный звук трубы не оставил равнодушным никого. Она стала одной из главных солисток оркестра (вспомним Неаполитанский танец из балета П. Чайковского «Лебединое озеро»). А что делать без трубы в джазе? Это же главный герой джазовой музыки!

Про **валторну** говорят, будто она закручена, как улитка. Но что оставалось делать? Иногда ведь охотничьи рога, прародители этого инструмента, достигали в длину пяти метров! А слово «валторна» так и переводится с немецкого — лесной рог. Звуки валторны могут передать и волшебную поэзию леса, и теплоту лирических чувств, и героику, и веселье. Вспомните «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» и послушайте Концерт В.-А. Моцарта.

Ещё один родственник семейства медных — **тромбон**. «Тромба» по-итальянски труба, а тромбон — увеличительное от трубы, то есть трубища (помните жуткие завывания тромбонов в «Поганом плясе Кощеева царства» из балета «Жар-птица» И. Стравинского?). Среди всех инструментов оркестра нельзя не заметить таких великанов, как тромбон и его соседка **туба** — огромная басовая труба.



Партитурный лист



Какой же замечательный музыкальный инструмент — симфонический оркестр, когда все соединяются вместе! А как записать то, что они играют? Для записи оркестровой музыки существует **партитура**: на одном листе собраны партии всех инструментов.

Сверху — **деревянные духовые**;
ниже — **медные**;
затем — **группа ударных**
и **дополнительных инструментов**;
и в самом низу — **струнные**.

Симфония №100 «Военная»

II часть (Фрагмент)

Й. ГАЙДН

Allegretto (Довольно быстро)

The musical score is arranged in a standard orchestral format with the following parts from top to bottom:

- Flauto**: Treble clef, playing a melodic line with slurs and accents.
- 2 Oboi**: Treble clef, playing a similar melodic line to the flute.
- 2 Clarinetti (C)**: Treble clef, playing a harmonic accompaniment.
- 2 Fagotti**: Treble clef, playing a harmonic accompaniment.
- 2 Corni (C)**: Treble clef, playing a harmonic accompaniment.
- 2 Trombe (C)**: Treble clef, playing a harmonic accompaniment.
- Timpani (C, J)**: Bass clef, playing a rhythmic pattern.
- Triangolo**: Treble clef, playing a rhythmic pattern.
- Piatti**: Treble clef, playing a rhythmic pattern.
- Cassa**: Treble clef, playing a rhythmic pattern.
- Violini I**: Treble clef, playing a rhythmic pattern with the instruction "arco".
- Violini II**: Treble clef, playing a rhythmic pattern with the instruction "arco".
- Viole**: Bass clef, playing a rhythmic pattern with the instruction "arco".
- Violoncelli e Contrabassi**: Bass clef, playing a rhythmic pattern with the instruction "arco".

The score is marked with a forte (*f*) dynamic throughout. The tempo is indicated as Allegretto (Довольно быстро).

Одно из семейств — ударные. Там много интересных жителей. Могут вам представить их: наиболее уважаемые в оркестре среди ударных — это литавры, большой и малый барабан, тарелки, треугольник, ксилофон, там-там (огромный гонг) и колокола (металлические трубы разной величины).

Сколько красок привносит в звучание оркестра группа ударных инструментов. Их главная задача — создать особые эффекты: привлечь внимание, провести границу между разделами, подчеркнуть ритмическую сторону произведения, просто устроить фейерверк ритмической игры.

Не обходится оркестр без красавицы-арфы и универсального рояля (это группа дополнительных инструментов).

Несколько веков симфонический оркестр создавался как единый организм. Струнный камерный оркестр времён Корелли, Вивальди, Баха (17–18 века), первые симфонии и оркестр мангеймских мастеров (18 век), оркестр И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена (18–19 века), Берлиоза, Римского-Корсакова (19 век)... Оркестр мог состоять из двадцати музыкантов, а мог включать и более двухсот. Во главе его — маэстро, дирижёр, великий мастер владения звуком. Сколько радостных, незабываемых минут остаётся в памяти у нас, слушателей, если удаётся послушать хороший оркестр в концертном зале! Музыканты берут свои инструменты в руки, дирижёр взмахивает палочкой и весь зал замирает: звучит голос могучего инструмента, льются звуки, полные самых разных красок, ритмов и интонаций.