

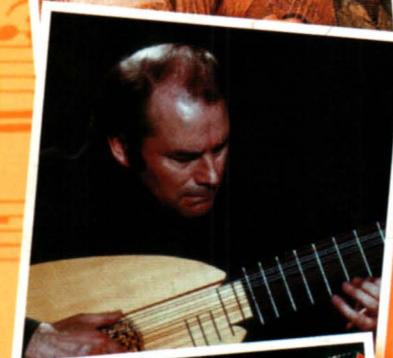
Коллекционные МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

4

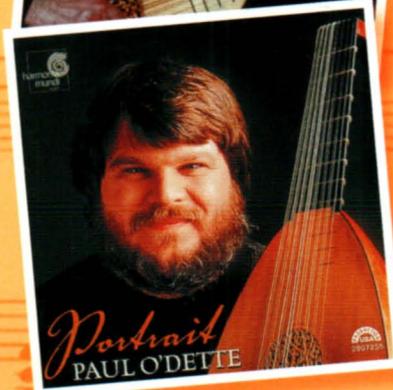
Лютня

Излюбленный
инструмент эпохи
Возрождения

Лютые – мастер
струнных
инструментов

Пол О'Детт
и самые
знаменитые
лютнисты

Периодическое издание

ISSN 2306-6830

9 772306 683003

12+

Коллекция для взрослых

hachette

Лютня

Коллекционные музыкальные инструменты
Выпуск №4, 2014

РОССИЯ

Учредитель ООО «Ашет Коллекция»
Издатель ООО «Ашет Коллекция»
Главный редактор:
Иванников Михаил Юрьевич
Адрес редакции, издателя:
127015, Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 2
Адрес для писем: 127220, г. Москва, а/я 40
Отдел обслуживания клиентов:
8-800-200-09-79

По техническим вопросам пишите на:
info@hachette-kolleksia.ru
Федеральная служба по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия.
Свидетельство ПИ №ФС77-52754
от 8 февраля 2013 г.
Распространение: ООО «ТДС»
E-mail: tds@BauerMedia.ru

БЕЛОРУССИЯ

Распространение: ООО «Росчерк»
220100, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Сурганова, 57 Б, оф. 213
Тел.: + (37517) 331-94-27

КАЗАХСТАН

Распространение: ТОО «КазПресс»
Республика Казахстан, г. Алматы
Тел.: + (727) 250-21-64

УКРАИНА

Свидетельство о государственной регистрации
печатного средства массовой информации
Государственной регистрационной службы Украины
КВ № 20325-10125Р от 16.10.2013 г.
Учредитель и издатель:
ООО «Ашетт Коллексьон Україна»
Юридический адрес: ул. Шелковичная,
д. 42-44, оф.15 В, г. Киев, 01601
Главный редактор: Нагорнов Дмитрий
Распространение: ООО «ЭДИПРЕСС УКРАИНА»,
ул. Димитрова, 5, корп.10а, г. Киев, 03680
Заказать пропущенные номера (только для жителей
Украины): тел. 067 218-57-00 / тел. 044 498-98-83
www.podpiska.edipresse.ua
E-mail: podpiska@edipresse.ua

Отпечатано в типографии:
RR Donnelley
Ul. Bema 2 C
27200 Starachowice
POLAND
Тираж: 68 500 экз.

Рекомендуемая цена выпуска:
299 руб./59,90 грн.

Издатель оставляет за собой право увеличить
рекомендуемую цену выпусков.

Издатель оставляет за собой право изменять
последовательность номеров и их содержание.
Фотографии не служат для точного
описания товара.

В каждом номере журнал и музыкальный
инструмент в миниатюре, являющийся
неотъемлемой частью журнала.
Не продавать отдельно.
Коллекция для взрослых.
Хрупкие предметы коллекции.

Copyright © 2014 Ашет Коллекция
Copyright © 2014 Hachette Collections
Copyright © 2014 Ашетт Коллексьон Україна

Оригинальное издание: Instrumentos musicales
© Salvat Editores S.A.

Воспроизведение материалов в любом виде,
полностью или частями, запрещено.
Все права защищены.
Подписано в печать: 10.12.2013 г.

■ История

Лютня – инструмент с
глубокими средневековыми
корнями

4

■ Процесс изготовления

Инструмент, давший название
целой профессии

9

■ Строение инструмента

Конструкция лютни

10

■ Знаменитые исполнители

Пол О'Детт и самые
знаменитые лютнисты

12

Узнайте больше о коллекции на сайте
www.muzyka-collection.ru

Лютня

В эпоху Возрождения лютня была излюбленным музыкальным инструментом. Лучшие королевские дворы Европы с почётом принимали великих виртуозов, слава которых распространялась по всему континенту. Своей конструкцией и названием этот инструмент обязан арабскому уду, который был завезён в Европу в Средние века, во времена мавританского владычества на Пиренейском полуострове. В конце XV и в особенности на протяжении XVI века лютня обрела такое важное значение, которого ранее не имел ни один музыкальный инструмент. У неё появилась дополнительная парная струна (хор), а форма усовершенствовалась настолько, что лютня стала чрезвычайно практичным и элегантным инструментом.

В конце XVI века в результате экспериментов были добавлены новые хоры. Подобные нововведения привели к появлению новых инструментов, известных под названием барочных лютен. Однако в конце XVII века лютни начали выходить из употребления. Их звук был слишком тих для больших концертных залов. К счастью, полностью этот инструмент не исчез: в конце XIX и в последней трети XX веков интерес к лютне снова возродился.

В 1970-е годы стали появляться музыкальные коллективы и отдельные исполнители, освоившие репертуар XVII—XVIII веков и достигшие новых высот исполнительского мастерства.

Лютня-

Инструмент с глубокими средневековыми корнями

Предшественник лютни
Возникновение европейской лютни из арабского уда произошло в период длительного пребывания мавров на Пиренейском полуострове. Новый музыкальный инструмент заимствовал у своего

арабского предка не только форму, но и название: в арабском языке слово «аль'уд» означает «дерево». Вверху изображен уд, сделанный в Марокко в XIX—XX вв. В отличие от европейской лютни, у него имеется три резонаторных отверстия.

Происхождение лютни обычно связывают с шумерской цивилизацией. Первое изображение подобного инструмента найдено на глиняной табличке, датированной серединой II тысячелетия до н. э. Из Вавилона струнный музыкальный инструмент с короткой шейкой, бывший предшественником лютни, распространился на север и на юг, достигнув северной части Индии и Египта. В Древнем Египте существовал похожий инструмент с небольшим резонаторным корпусом и длинным грифом, на котором обычно играли женщины. Сначала это был инструмент с 2—3 струнами, в качестве корпуса которого нередко использовался черепаший панцирь. Колковую коробку, длина которой могла превышать 30 сантиметров, иногда венчала резная голова сокола или гуся.

В IV веке до н. э. подобный струнный инструмент с длинным грифом попал в Грецию, а затем распространился в Этрурии и Риме. И тем не менее особой популярности в этих регионах он не завоевал. В V веке н. э. на инструментах такого типа играли в Ливии и в Византии.

Средневековая лютня, наследница арабского уда

Чрезвычайно сложно или даже практически невозможно чётко установить, где была родина лютни и как она распространялась из одной страны в другую. Однако очевидно, что западная лютня происходит от арабского инструмента, давшего ей своё название. Слово «аль'уд» («дерево») указывает на материал, из которого изготовлялся этот инструмент, который, как и многие другие, попал на европейский континент благодаря маврам, в

От уда к лютне

Слева: фрагмент миниатюры из арабского трактата об астрологии, на котором изображён музыкант, играющий на уде. Благодаря отличным характеристикам звука и широкому распространению лютни на Западе она

стала излюбленным инструментом для воспевания возвышенных идей. К примеру, её звуки часто ассоциировались с Небесами, ангелами и так далее. Справа: фрагмент картины Мелоццо да Форли «Ангел-музыкант».

Европейская лютня

В XIV в. черты европейской лютни вполне определились. Однако ещё до XVI в. к ней добавляли хоры, пока число их не достигло шести. Внизу: немецкая лютня,

сделанная Гансом Хофбом Мулером ок. 1550 г. Интересной особенностью этой лютни является подставка, рассчитанная на одиннадцать хоров, и колковый механизм на девять хоров.

совершенстве владевшим техникой игры. Арабский уд, первые свидетельства о существовании которого датируются VI веком, имел четыре струны с квартовым строем, на которых играли с помощью плектра. Позднее добавились ещё две струны. Начиная с X века вариант с длинным грифом, похожий на арабский танбур, существовал наравне с лютней с короткой шейкой и 3—5 струнами, возникшей на основе ребаба, а также с инструментом с резко отогнутой шейкой и большим количеством струн, который и был завезён в Европу (с XI века шейка уда постепенно приобрела характерный излом и боковые колки). В XII—XIII веке этот инструмент уже был весьма распространён на Пиренейском полуострове, хотя окончательное завоевание популярности пришлось на следующий век. Для

средневековой лютни характерен корпус грушевидной формы и плоская овальная дека. Корпус склеивался из отдельных деревянных сегментов, которым предварительно придавалась изогнутая форма. На грифе имелось 4 подвижных навязных лада из жильных струн. Подвижность ладов позволяла исполнителю адаптироваться к различным вариантам строя. Со временем их число увеличилось до привычных десяти. Одной из отличительных особенностей этого инструмента является отогнутая почти под прямым углом по отношению к шейке колковая коробка. Что же до струн, на первых европейских лютнях было 4 хора (парных струны). В XV веке прибавился пятый хор, а в конце XVI века, в эпоху наивысшего расцвета лютни, — шестой. Однако непрекращающиеся эксперименты вскоре привели к

появлению вариантов с ещё большим количеством струн.

Олицетворение европейской музыки

В XVI веке лютня стала играть важнейшую роль в европейской музыке, превратившись в один из самых популярных инструментов всех времён. В эпоху растущей популярности лютни исполнители обнаружили, что медиатор можно заменить подушечками пальцев (хотя на арабском уде

ЗАПИСЬ МУЗЫКИ

Табулатура – особый способ нотации

Начиная с XVI века многие музыкальные произведения записывались с помощью табулатуры, представляющей собой ряд линий с цифрами. Линии соответствуют различным струнам, а цифры указывают исполнителю лад, на котором необходимо зажимать струну в каждом конкретном случае. Кроме того, табулатура позволяет указывать длительность нот. В те времена в Европе существовало четыре разновидности табулатуры, использовавшиеся в разных городах или странах (немецкая, французская, итальянская и неаполитанская).

играли исключительно при помощи плектра), и это привело к появлению новых техник игры и соответствующего репертуара. Некоторые исследователи указывают на то, что, принимая во внимание твёрдость некоторых плектров, существует вероятность, что они также использовались для отбивания ритма, как на ударных инструментах. Как бы то ни было, всё указывает на то, что даже при использовании медиатора лютня оставалась преимущественно мелодическим инструментом. Постепенный отказ от плектра уже с конца XV века имел огромное значение для дальнейшего процесса эволюции этого инструмента. С этого момента отпала необходимость ограничиваться исполнением одной единственной мелодической линии, и можно было одновременно играть несколько голосов. Это привело к значительному расширению репертуара. Именно в связи с этими изменениями была изобретена новая система нотации, позволявшая легко определить, какие струны должны были звучать в каждый конкретный момент, — табулатура. В первой половине этого века количество произведений для лютни умножилось. По оценкам исследователей, в Европе было написано свыше 400 пьес для лютни, первая из которых приписывается Франческо Спиначино. Его произведения были включены в первый из четырёх сборников для лютни итальянского нотоиздателя Оттавиано Петруччи. В нём приведено 27 транскрипций для лютни и 17 ричеркаров, написанных в 1507 году. Историки считают, что термины «ричеркар» и «фантазия» относятся к одному и тому же жанру инструментальной музыки и должны считаться синонимами. Такие пьесы были одной из любимых музыкальных форм начала

XVI века. Особенно примечательны «Прембула, или Фантазия» Ганса Нойзидлера и ричеркары виртуоза Франческо да Милано. Кроме того, необходимо упомянуть о вкладе в пополнение репертуара композитора Винченцо Капиролы, записавшего в системе табулатуры целый ряд полифонических вокальных произведений.

Высший расцвет

Повсеместное распространение лютни совпало с полным развитием её конструктивных характеристик, которые впоследствии почти не подвергались изменениям (менялось только число хоров, которое в первой трети XVII века могло достигать до 10 или 12). Очертания резонаторного ящика обрели изящность, и, хотя корпус и впоследствии имел значительную ширину, он отличался лёгкостью (обе деки изготовлялись из очень тонких листов древесины), а значит инструмент было легко переносить. В те времена крупнейшим центром производства лютен была Болонья. Изначально эти инструменты изготовлялись на юге Германии, но, поскольку в некоторых городах закон ограничивал число ремесленников, многим из них пришлось эмигрировать, и они обосновались в Италии. Особую славу заслужили мастерские Лукаса Малера, признанного одним из лучших лютне всех времен, Маркса

Инструмент эпохи Ренессанса
Влияние итальянского Возрождения распространилось по всей Европе, и проникшая в Европу с юга лютня также завоевывала всё большую популярность, так что многие великие живописцы стали

изображать её на своих картинах. Слева вверху: фрагмент полотна «Триумф смерти», одного из лучших произведений Питера Брейгеля Старшего. Справа вверху: картина «Послы» кисти Ганса Гольбейна Младшего.

Вклад мастеров
В XVI в. многие изготовители лютен трудились на юге Германии и в Италии. Так, немецкий мастер

Марк Унфердорбен работал в Венеции. Вверху: старинная лютня, созданная Унфердорбеном в 1500—1525 гг.

Теорба
Одной из важнейших разновидностей европейской лютни стала теорба, басовая лютня, по размеру превышающая обычную, с двумя колковыми механизмами. Слева: теорба, изготовленная в Венеции Магно Тиффенбрюкером в период 1600—1625 гг.

Упадок в XVII в.
К концу XVII в. популярность лютни заметно спала. Картина «Концерт» Геррита ван Хонхорста (слева) является одним из последних полотен этого времени, на которых изображена лютня.

Возрождение.
К концу XIX в. ряд английских музыкантов, одним из которых был Арнольд Долмеч (фотография на следующей странице), взялись за восстановление музыки для лютни.

Унфердорбена и Ганса Фрая. Вышедшие из их рук инструменты отличались утонченностью и удлинённостью корпуса и довольно широкой и прямой верхней частью деки. Венеция и Падуя тоже были крупными центрами производства музыкальных инструментов. В Венеции работал Урих Тиффенбрукер, а в Падуе славилась мастерская Михаэля Гартона, откуда выходили лютни с более закруглёнными очертаниями

с сопрановой виолой да гамба, флейтой, цистрой, басовой цистрой и басовой виолой.

Родственники лютни

В конце XVI века многие лютье предпринимали попытки усовершенствования лютни, создав новый вид музыкальных инструментов. Появились так называемые барочные лютни, среди которых особенно примечательна теорба, басовая лютня большого

С конца XVII века лютня была предана почти полному забвению вплоть до XIX века, когда началась её вторая жизнь.

Мандора
В XVIII в. в Германии появилась мандора, совершенно новая разновидность инструмента, возникшая в ходе эволюции классической немецкой лютни. О распространении мандоры по всей Европе свидетельствует эта модель XVIII в., вероятно изготовленная во Франции.

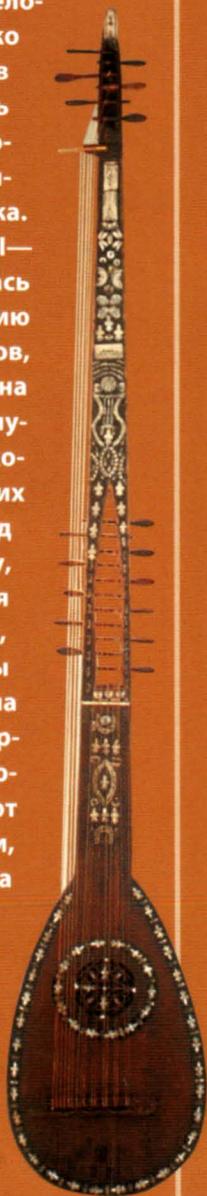

верхней части деки. Принимая во внимание постоянную работу над усовершенствованием инструмента, кажется странным, что первая книга о лютне появилась только во второй половине XVI века, да к тому же в Англии. Речь идет об английском издании учебника, написанного Адрианом ле Руа в 1568 году, за которым вскоре последовало множество сборников песен для лютни. Среди них особого упоминания заслуживает сборник «Первая книга песен или арий», опубликованный Джоном Даулендом в 1597 году. Помимо использования лютни для аккомпанемента пению, в Англии тех времен она часто входила в состав «ломаных» ансамблей из инструментальных ансамблей из различных инструментов, наряду

размера. На свет рождались целые семейства инструментов с разными тонами, которые должны были имитировать разные регистры человеческого голоса. В первой трети XVII века центром нововведений в конструкцию лютни стала Франция. В результате, приблизительно в 1620 году появилась лютня с 11 хорами. Часто французские лютье переделывали итальянские (в основном вышедшие из мастерских Болоньи) лютни и адаптировали их к новой моде. В это время во Франции пользовались известностью куртуазные арии — исполнявшиеся под аккомпанемент лютни песни, популярность которых стала уменьшаться в середине XVII века. В эпоху формирования оркестра лютни и архилютни (более крупные

Большие лютни

Название прототипа этих инструментов — «архилютня» — говорит само за себя. Так называются крупные разновидности лютни, среди которых особое признание получили теорба, китаррон (или римская теорба) и лютня-теорба. Все эти инструменты имеют ряд бурдонных (симпатических) струн, которые звучат за счёт вибрации резонансного ящика. Они интересны наличием двух колковых механизмов (одного для бурдонных, другого для мелодических струн). Нередко для изготовления теорб в XVII веке использовались старинные лютни, к которым добавлялась дополнительная колковая коробка. На протяжении XVII—XVIII веков наблюдалась тенденция к уменьшению шеек этих инструментов, поэтому полезная длина струны сокращалась. В случае лютни-теорбы колковая коробка мелодических струн располагается под прямым углом к корпусу, как у лютни, а колковая коробка бурдонных струн, вынесенных за пределы грифа, ориентирована прямо. У теорбы и китаррона (на фотографии) мелодические струны бывают сдвоенными и строеными, а бурдонные — всегда одинарные. Симпатические струны также отличались значительно большей длиной, требовавшей удлинения шейки инструмента.

инструменты, получавшие всё большее распространение) придавали гармоническую однородность инструментальным ансамблям, нередко выполняя функцию basso continuo. Однако интерес к ним постепенно угас, и в эпоху барокко их вытеснили другие инструменты. Закат лютни стал очевиден в конце XVII века, в момент распространения оркестров, оперы и концертных залов, для которых не подходили инструменты с таким камерным звучанием, как лютня. К 1750 году она практически исчезла из музыкальной жизни.

Последние модификации

В XVIII веке Франция передала пальму первенства в экспериментах с конструкцией лютни Германии и Богемии. Размеры инструмента были ещё более увеличены, что подтверждает наличие произведений для 13-хорной лютни. Похоже, в подобных случаях использовались модели с 11 хорами, адаптированные к новым потребностям. Хотя изображений таких инструментов почти не сохранилось, судя по всему, иногда два басовых хора крепились на небольшую дополнительную колковую коробку с четырьмя колками.

В том же XVIII веке эволюция немецкой лютни привела к появлению нового вида инструмента. Им стала мандора, длина струны которой совпадала с длиной струны барочной лютни, но при этом у неё было 6—8 хоров. Интересно, что в Германии использование лютни сохранилось тогда, когда во всех других европейских странах она считалась вышедшей из моды и не соответствующей новой музыкальной эстетике. Здесь творило несколько незаурядных композиторов, в том числе Эрнст Готтлиб Барон, Адам Фалькенхаген и Иоганн Тобиас Кребс, которые внесли последний вклад в пополнение репертуара для лютни.

К счастью, использование этого инструмента не кануло в небытие, а получило новый толчок в конце XIX века, когда началось возрождение интереса к лютне, продолжающееся и по сей день. В Англии возврат к инструментам XVII—XVIII веков и к предназначенному для них репертуару начался благодаря Арнольду Долмечу, который стал заказывать копии старинных лютен и играть на них. В конце XX века многие ансамбли и виртуозы тоже обратились к лютне и способствовали осознанию ценности лютневого репертуара, интерес к которому сохраняется и поныне.

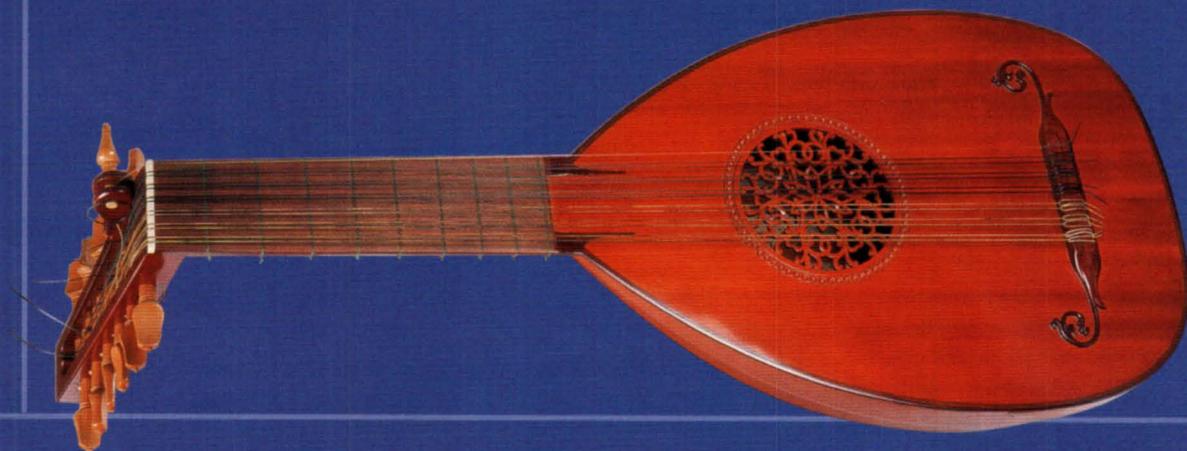
Процесс изготовления

Инструмент, давший название целой профессии

Каждый лютье (мастер, занимающийся изготовлением струнных инструментов, название профессии которого происходит от французского слова *luth* — «лютня») имеет собственные секреты изготовления лютен. Однако чаще всего сначала на свет появляется нижняя дека, одна из самых сложных частей инструмента. Для её создания требуется большое количество деталей, которые нужно нарезать, выгнуть, собрать и отполировать.

Характерная выпуклая форма деки достигается за счёт склеивания деревянных реек, изготовленных преимущественно из древесины сикомора. Число их может быть различным: от 9 до 40. Чрезвычайно тонкие рейки (толщиной около 1,5 мм) выгибаются в форме под воздействием тепла, а затем склеиваются, принимая форму симметричной раковины. Для удержания их на месте во время склеивания иногда применяются специальные скобки. В старину швы между рейками изнутри проклеивали тонкими полосками бумаги или пергамента. Снаружи они могут подчёркиваться полосами из другого типа древесины. Это позволяет использовать материалы разного уровня качества и получать определённый декоративный эффект. На нижнем краю деки место

соединения реек укрепляется изнутри изогнутой соответствующим образом полоской мягкой древесины, а снаружи — ещё одной деталью, как правило, изготовленной из того же материала, что и рейки. На противоположном краю рейки приклеиваются к деревянному блоку, к которому крепится изготавливаемый отдельно гриф. Колковая коробка тоже производится отдельно из деревянной заготовки, в которой выполняется полость, а затем проделываются боковые отверстия для колков. Следующий этап — изготовление овальной верхней деки из ели. Чаще всего она является цельной. Резьба розетки, которую часто украшают сложнейшим ажурным узором, является одним из отличительных знаков каждого мастера. На внутренней стороне верхней деки лютье наклеивает ряд поперечных планок из той же древесины, которые укрепляют конструкцию и в значительной мере определяют звучность инструмента. Основная функция этих планок — препятствовать деформации верхней деки под воздействием натянутых струн. Последний этап изготовления лютни — это вырезание и установка подставки, присоединение грифовой накладки к корпусу, размещение ладов, колков и натягивание струн.

Конструкция лютни

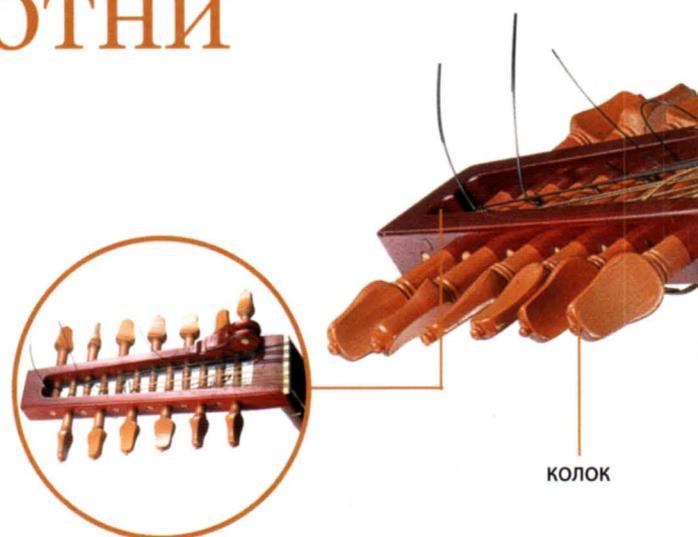
Лютня состоит из трёх основных частей: колковой коробки, грифа и корпуса. Колковая коробка расположена под прямым углом к грифу. К ней крепятся струны, натяжение которых регулируется с помощью боковых колков. На относительно коротком, по сравнению с корпусом, грифе выделено несколько ладов. Как правило, их было десять, а разделяли их навязанные поперек грифовой накладке жильные струны. Чем дальше от колковой коробки, тем уже лады. Корпус представляет собой выпуклый с одной стороны резонансный ящик грушевидной формы с плоской овальной верхней декой, в центре которой расположена ажурная розетка, выполняющая роль резонаторного отверстия. Струны тянутся почти по всей длине инструмента: от головки грифа до подставки на нижней части верхней деки. Как правило, лютня имеет пять хоров из парных струн и одну одинарную струну.

Технические характеристики

- Лютня относится к семейству щипковых струнных музыкальных инструментов, поскольку звук извлекается при пощипывании струн подушечкой пальца или ногтем.
- Вариации звука зависят от использования пальца или ногтя, а также от места захвата струны (близости к подставке).
- Лютнист, обычно играющий сидя, зажимает струны на ладах левой рукой и извлекает из них звук правой.
- Характерная колковая коробка расположена под прямым углом к грифу. В эпоху Античности и Средневековья её часто венчала

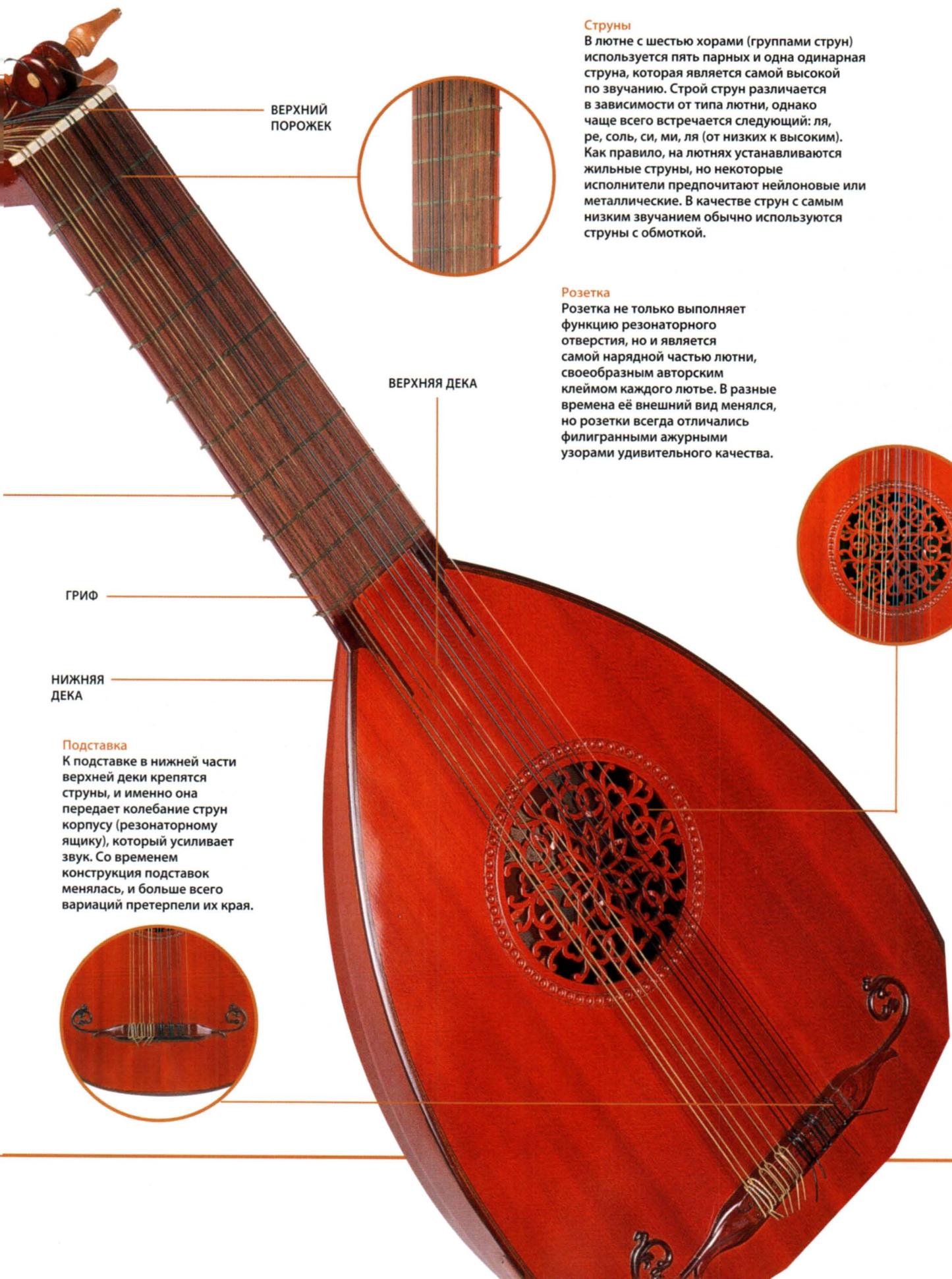
- резная голова птицы, а позднее мастера отдавали предпочтение прямому завершению.
- На протяжении истории число ладов лютни варьировалось, но стандартным считается вариант с десятью ладами. Ладовые порожки изготавливаются из жильных струн, поэтому постепенно изнашиваются и требуют замены.
- Грифтовая накладка лютни находится на уровне верхнего дека, а не выступает над ней, как у других струнных инструментов.
- Над грифом с ладами натянуто шесть хоров струн (наиболее распространённый вариант): пять парных и одна одинарная (самая высокая).

- Натяжение струн у лютни ниже, чем обычно бывает у других струнных инструментов.
- Несмотря на значительные размеры корпуса, лютня — на удивление лёгкий инструмент.
- Лютня обладает мягким интимным звучанием, отличающим его от других инструментов, из-за которого она почти совсем покинула концертные залы Европы в XVIII веке.
- Произведения для лютни могут записываться с помощью табулатуры, где каждая линия представляет струну, а цифры и буквы указывают на лад, который следует зажать пальцами.

Колковая коробка и угол грифа
На протяжении истории лютни головка грифа пережила ряд изменений. В зависимости от числа струн на разных разновидностях лютни менялось количество колков и размер колковой коробки. В Средние века часто использовались колки из самшита, а в XVII—XVIII вв. применялись колки из древесины фруктовых деревьев.

ЛАДОВЫЙ
ПОРОЖЕК

ВЕРХНИЙ ПОРОЖЕК

Струны

В лютне с шестью хорами (группами струн) используется пять парных и одна одинарная струна, которая является самой высокой по звучанию. Строй струн различается в зависимости от типа лютни, однако чаще всего встречается следующий: ля, ре, соль, си, ми, ля (от низких к высоким). Как правило, на лютнях устанавливаются жильные струны, но некоторые исполнители предпочитают нейлоновые или металлические. В качестве струн с самым низким звучанием обычно используются струны с обмоткой.

Розетка

Розетка не только выполняет функцию резонаторного отверстия, но и является самой нарядной частью лютни, своеобразным авторским клеймом каждого лютне. В разные времена её внешний вид менялся, но розетки всегда отличались филигранными ажурными узорами удивительного качества.

ВЕРХНЯЯ ДЕКА

ГРИФ

НИЖНЯЯ ДЕКА

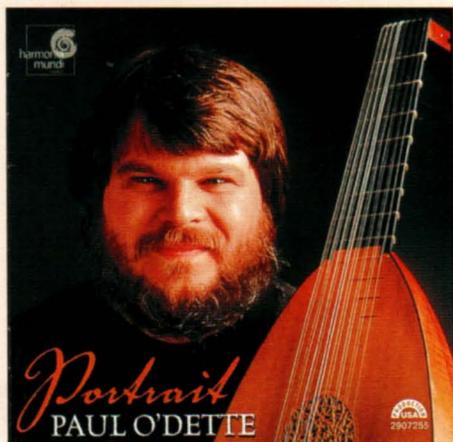
Подставка

К подставке в нижней части верхней деки крепятся струны, и именно она передает колебание струн корпусу (резонаторному ящику), который усиливает звук. Со временем конструкция подставок менялась, и больше всего вариаций претерпели их края.

Пол О'Детт

и самые знаменитые лютнисты

Пол О'Детт и человеческий голос
Самым
разносторонним
лютнистом второй
половины XX в.
является британский
исполнитель Пол

О'Детт. Начав с игры
на классической
гитаре, О'Детт
постепенно пришёл
к лютне, которой
он всегда пытается
придать тембр
человеческого голоса.

Первые упоминания о лютнистах относятся к позднему Средневековью. Музыканты, игравшие на удах, появились на Пиренейском полуострове в IX—X веках. Хроники рассказывают о приезде знаменитых виртуозов того времени ко двору андалузского эмира Абдаррахмана II. Однако это не значит, что уд использовали только мусульмане: на некоторых миниатюрах из «Хвалебных песен Деве Марии» Альфонса X, датированных XIII веком, изображены оставшиеся безымянными исполнители, одетые на христианский манер.

Лютня при дворе

В XIII веке лютня уже прочно заняла свое место при королевских дворах Европы. Сам король Сицилии Манфред Гогенштауфен был признанным мэтром игры на этом инструменте. До нас также дошли имена Берната Бардинеса и Жакме

для лютневой музыки. Первый из них пришёлся на эпоху Возрождения, когда в Италии творил Франческо да Милано, считавшийся лучшим виртуозом своего времени. Наряду с ним были знамениты Джованни Мария Алеманни, последний прославленный исполнитель, пользовавшийся плектром, и Пьетро Паоло Борроно, который, по дошедшим до нас свидетельствам, играл на лютне, чтобы скрыть свою настоящую профессию соглядатая. Последователем блестящего Да Милано был Винченцо Галилей, композитор и лютник, снискавший большую славу. В 1567 году Галилей написал диалог «Фронимо», важный трактат о музыке с упоминаниями о лютне. Его сын Микеланджело тоже был известным исполнителем и в первой трети XVI века опубликовал трактат о 10-хорной лютне под названием «Первая книга лютневой табулатуры».

Британский музыковед и исполнитель Пол О'Детт считается одним из лучших лютнистов всех времён.

Саланди, живших в XIV веке и прославившихся при дворе каталоно-арагонских королей. В следующем веке в Кастилии был знаменит Ганс Ложский, а в Наварре — Санчо из Эчалеку. Несколько периодов оказались особенно плодотворными

От Италии к северу

В Германии аналогичную роль в распространении лютневой музыки сыграли Г. Герле и Г. Нойзидлер, скончавшиеся в последней трети XVI века. В конце этого столетия на сцену вышел музыкант, которого многие

исследователи называют первым настоящим виртуозом лютни, — Мэттью Рейманн, игравший на 8-хорном инструменте. Этот лютнист и композитор, автор «Ночей музыки», довёл исполнительскую технику до совершенства и смело экспериментировал с различными тембрами.

Следующий эпизод расцвета лютневой музыки имел место в Англии, где трудился Матиас Мейсон и, что особенно важно, Джон Дауленд, признанный лучшим композитором для лютни. В этой же стране блистал Роберт Джонсон, технику игры которого порой сравнивали с мастерством его современника, немецкого лютниста Рейманна. В эпоху барокко существовали две большие композиторские школы: одна — во Франции, в середине XVII века (Д. Готье, Ф. Дюфо, Р. де Визе), а другая — в Германии, в XVIII веке. Де Визе был не только замечательным композитором, но и выдающимся исполнителем на теорбе, опубликовавшим сборник пьес для теорбы и лютни. Наряду с ним стоит упомянуть Рене Мезанжо, которого считают основателем французской школы лютнистов эпохи барокко.

Что касается Германии этого периода, в то самое время, когда появились сочинения Баха для лютни, там начал восходить к славе музыкант Сильвиус Леопольд Вайс, которого историки музыки называют «последним великим лютнистом». В 1727 году один из музыковедов того времени охарактеризовал исполнительскую технику Вайса как «лучшую, самую элегантную и совершенную из существующих», притом что в те времена при дворе многих немецких монархов имелись искусные придворные музыканты, в том числе лютнисты и теорбисты. Вайс скончался в 1750 году, и его смерть означала конец золотого века

лютни, что, несомненно, ещё больше умножило его славу. Один из его сыновей, Иоганн Адольф Фаустинус, занял его место придворного музыканта в Дрездене.

Возвращение к прошлому

В 1970-е годы интерес к лютневому репертуару и к старинным инструментам возник с новой силой. Исполнение ренессансных и барочных пьес привело к формированию ансамблей, специализировавшихся на подобных произведениях. Во всех них важнейшая роль отводилась лютне, вновь обретшей популярность благодаря усилиям таких музыкантов, как Джулиан Брим и Пол О'Детт, последний из которых считается одним из лучших лютнистов всех времён. О'Детт начал исполнять ренессансные пьесы для лютни на гитаре, а затем заинтересовался тем, как они должны были звучать на инструменте, для которого были написаны. Прослушав диск Джулиана Брима, он был покорён лютней. Помимо исполнительской деятельности, О'Детт занимается исследовательской работой и посвятил много усилий расшифровке ренессансных произведений. Характерный стиль исполнения О'Детта основан на стремлении максимально приблизить звук лютни к имитации человеческого голоса и обогатить игру модуляциями, переходами и динамическими

Лютня в эпоху позднего Средневековья. Изображённая на этой репродукции миниатюра «Игра в кости» из «Книги игр» Альфонса X Мудрого,

датированной XIII в. и хранящейся в монастыре Эль-Эскориал, является одним из свидетельств популярности лютни в эпоху позднего Средневековья.

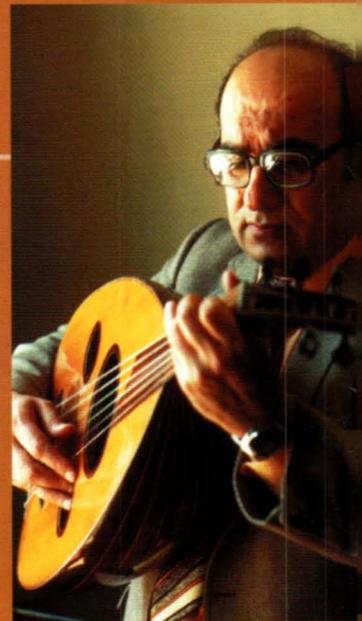
Великие лютнисты современности. Помимо Пола О'Детта, в XX в. появились и другие выдающиеся мэтры игры на лютне. Это британцы Джулиан Брим (слева), который подстегнул интерес О'Детта к этому инструменту, и Хопкинсон Смит (вверху), основавший вместе с Жорди Савалем уникальный ансамбль «Hesperion XX»,

шотландец Найджел Норт и швед Якоб Линдберг. Работа всех этих музыкантов складывалась из двух составляющих: инструментального исполнения старинной музыки и восстановления определённого типа музыкальных инструментов, без которых воспроизвести древнюю музыку было невозможно.

МУНИР БАШИР

Король уды

Мунир Башир признан одним из лучших виртуозов игры на уде за всю историю этого инструмента, и даже после смерти этого музыканта его имя упоминается в одном ряду с такими известными исполнителями, как Мухаммед аль-Касабги, Фарид аль-Атраш и Шариф Хайдер. Он родился в Ираке и с пяти лет вместе со старшим братом Джамилем брал уроки игры от отца. Затем оба брата стали учениками Шарифа Мохиуддина Хайдера. Однако в середине 60-х годов наступил момент, когда Башир, неудовлетворённый своими достижениями, перебрался в Будапешт. За великолепное исполнение его называли «королём импровизации», и он стал основателем нескольких музыкальных школ, в которых обучаются будущие поколения. Благодаря своеобразному стилю игры и тонкой исполнительской технике Башир заслужил уважение и восхищение во всём мире. На Западе его особенно ценили за сохранение верности традициям своей страны.

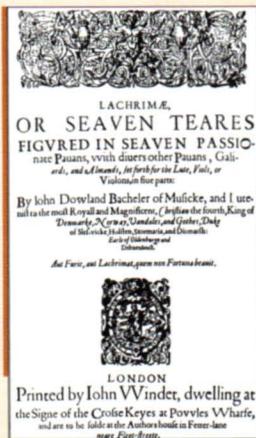
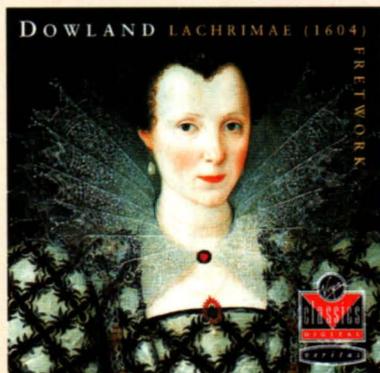
оттенками, высоко ценившимися в XVI веке. Этот музыкант записал несколько дисков, в том числе альбом «Английские лютневые дуэты» 1987 года со знаменитым шведским лютнистом Якобом Линдбергом. В 70-е годы XX века также начал выделяться Хопкинсон Смит, один из основателей ансамбля «Hesperion XX». После десяти лет совместной работы с Жорди Савалем, в 1980-е годы он посвятил себя сольному исполнению пьес для старинных инструментов с плектром. В настоящее время Смит, также играющий на теорбе, преподаёт в Базельской музыкальной академии. Приблизительно в то же время, в 1972 году, Десмонд Дюпре записал диск «Народные песни» вместе с Альфредом Деллером, ставшим одним из главных распространителей идеи исполнения старинной музыки в соответствии с историческими

традициями. На этом диске снова прозвучали забытые мелодии XIII—XVIII веков.

Будущее старинных звуков

Среди современников Деллера нельзя не упомянуть дирижёра и лютниста Конрада Юнгханеля, играющего весь лютневый репертуар XVI—XVIII веков. Юнгханель считается одним из лучших исполнителей произведений Баха и Вайса и за многие годы работы записал свыше ста альбомов. Пол О’Детт, Якоб Линдберг и шотландец Найджел Норт исполнили и записали все произведения Джона Дауленда. Норт исполняет творения этого знаменитого композитора вместе с другими лютнистами: Энтони Бэйлзом, самим Линдбергом, Энтони Рули и Кристофером Уилсоном. Дауленд ввёл в обиход пьесы для лютни в сопровождении пяти

виол, совершенно новаторскую для своего времени музыкальную форму, прекрасным образцом которой служит пьеса «Lachrimae, или Семь слез» (1604), великолепно исполненная Кристофером Уилсоном и ансамблем «Fretwork». В Испании современная лютневая музыка живет благодаря таким музыкантам, как теорист Хуан Карлос Ривера и его ученики Хуан Мигель Ньюто, Анибаль Сориано и Консуэло Навас (учившиеся также у Хопкинсона Смита, Пола О’Детта и других лютнистов), разностороннему исполнителю Луису Дельгадо и квартету Пако Агилара. На международном уровне стоит упомянуть японского музыканта Тойохико Сато, преподавателя Гаагской королевской консерватории по классу лютни с 1973 года. Помимо многочисленных сольных записей и публикации метода игры на барочной лютне, Сато сотрудничал с такими именитыми исполнителями, как Франс Брюгген и Густав Леонхардт. Такие музыканты, как Лукас Хэррис, Иштван Шабо, Маргрит Тиндманс и Венди Гиллеспи также вносят значительный вклад в восстановление оригинального лютневого репертуара от Средневековья до барокко.

Издание старинных пьес
Джон Дауленд был одним из композиторов, произведения которого значительно расширили экспрессивные возможности лютни. Современные слушатели могут оценить его вклад по пьесе «Lachrimae, или Семь слез» (1604).

Коллекционные
**МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ**

В НОМЕРЕ 5

+

Журнал

Саксофон

Спрашивайте в киосках уже через 2 недели!