

Дм. Рогалевицкий

**СОВРЕМЕННЫЙ
ОРКЕСТР**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Музикальное Издательство

МОСКВА · 1956

МАЛЫЙ БАРАБАН

на фр. *Tambour, Tambour Militaire, Caisse Claire*, по-ит. *Tamburo, Tamburo Militare*, по-нем. *Trommel, Militär-Trommel, Kleine Trommel*, по-англ. *Snare-drum, Side-drum, Military-drum*)

Из всего многочисленного семейства барабанов — **малый или военный барабан** является самой маленькой и, пожалуй, наиболее распространённой его разновидностью. Его устройство, в общих чертах, прекрасно всем известно, но в подробностях — есть уже многое, о чём стоит сказать несколько слов.

Современный малый барабан известен в нескольких, не очень существенно отличающихся друг от друга, видах, которым французские музыканты присвоили особые названия, пользуясь ими очень широко в оркестре. Объяснением такого положения служит высота *кузова* барабана, а новые наименования — только словесные подтверждения или, вернее, — определения этого обстоятельства. Барабан не очень высокий во Франции известен теперь под именем *caisse claire petite taille*, а с котелком повыше и побольше — *caisse claire grande taille*. Эти определения — понятия вполне относительные, коль скоро каждое инструментальное производство берёт за основу свои собственные размеры и обычно считает их единственными удачными. Единодушия в этом направлении нет решительно никакого, чтó очень легко заключить из сравнительных данных. Так например, в Америке, при попечнике в четырнадцать дюймов, барабаны строят высотою в пять и шесть дюймов, а во Франции, при попечнике в пятнадцать дюймов, делают высоту барабанов в пять с половиной и восемь с четвертью дюймов. В русском кустарном музыкально-инструментальном производстве принято пользоваться барабанами только одной разновидности, занимающей среднее между теми и другими положение и измеряемой в пять с четвертью дюймов высоты при четырнадцати с четвертью — в попечнике. Русские кустари делали барабаны с попечником от тринадцати до пятнадцати дюймов, тогда как их высота колебалась в пределах шести-семи дюймов. Однако, не в размерах дело. Важно, чтобы барабан звучал хорошо и давал тó, что от него теперь требуется. Впрочем, размер барабана имеет иногда особое назначение.

1*

Итак, современный **малый или военный барабан** состоит из котелка-кузова с совершенно отвесными стенками, имеющими иногда в середине опоясывающий их рубец-обруч. Оба среза котелка затянуты хорошо выделанной телячьей или, как в Англии, — овечьей кожей. Плотность кожи так-же, как и её выделка имеет существенное значение для качества барабана. Слишком толстая или слишком тонкая кожа звучит скверно, не давая той остро-яркой звучности, какая должна быть свойственна барабану. Кожа, накрученная на деревянные обручики, — металлические делают звук резким и неприятным, — вставляется в котелок, укрепляется там и зажимается сквозными винтами, проходящими по внешней окружности барабана. Каждый такой винт-стержень заканчивается шляпкой квадратного сечения, позволяющей при помощи ключа подтягивать винты и, следовательно, подстраивать кожу, — то есть делать её более или менее упругой. Таких винтов-стержней обычно бывает восемь на европейских барабанах и десять — на американских.

Кожа, покрывающая обе поверхности барабана в русском обиходе никак не называется, тогда как французы, англичане и итальянцы именуют её особыми наименованиями. Кожа, по которой ударяют палочками, называется у французов — *peau de batterie*, или *batter head* по-английски и *battitoia* по-итальянски, а кожа, натянутая с противоположной стороны и снабжённая струнами, носит название — *peau de timbre* или *snare-head* по-английски и по-итальянски — *bordoniera*. Натянутые на нижней поверхности кожи струны или металлические спиральки придают барабану свойственную ему трескучесть. Среди русских и советских учёных установилось мнение, что струн должно быть не больше четырёх, а спиралек — не больше шести, причём струны предпочтительнее спиралек, так-как они звучат лучше и громче. Барабан, снабжённый спиральками, облегчает исполнение мелкой дроби в *pianissimo*, и звучность такого барабана отнюдь не лишена блеска и силы, но напротив, — в полном соответствии с

размахом поперечника и, следовательно, в зависимости от объёма самого барабана, — достигает значительной мощности. Общее мнение, что барабан, снабжённый только одними спиральками, на большом расстоянии почти не слышен, — лишено оснований. Впрочем, для большей уверенности, иногда соединяют спиральки с жильными струнами и тогда натягивают две струны и четыре спиральки. Хорошо-ли это или нет — сказать трудно, но в американских барабанах применяется уже «двойная перетяжка», заключающаяся в том, что набор из двенадцати струн протянут и под верхней кожей и под нижней. Наличие особого рычажка даёт возможность не только свободно управлять любым набором струн, но иводить в действие любое их количество. Словом, эта особенность в устройстве барабана находится в полном и вполне свободном управлении современного исполнителя.

Как уже было замечено, присутствие струн сообщает барабану столь характерную для него *трескучесть*, возникающую от сотрясения струн. Это сотрясение, порождаемое ударами палочек по верхней плоскости кожи, передаётся затем через воздух, заключённый внутри барабана, нижней коже.

Наличие струн во многом также облегчает исполнение некоторых наиболее свойственных барабану приёмов. Напротив, их отсутствие делает звучание барабана тусклым, вялым и как-бы звучащим «октавой ниже». Тем не менее, присутствие струн не всегда оказывается желательным. В тех случаях, когда требуется *приглушить* звучание барабана применяется, так называемая, «сурдина». Она представляет собою выточенную наподобие трости кларнета деревянную пластинку с просверленным у толстого конца отверстием. Это отверстие существует только для верёвочки, которой сурдина привязывается к барабану. Иначе «сурдину» легко можно было бы потерять и в нужную минуту её могло бы не оказаться под рукой. Впрочем, у исполнителей сурдина очень редко оказывается на месте и барабанщики, чаще

всего, заменяют её простым носовым платком, вкладываемым между кожей и струнами. Легко согласиться, что подобные виды «сурдин», в качестве дополнительного приспособления барабана не приемлемы в современном оркестре. Поэтому, во избежание всяких неожиданностей на всех новейших барабанах применение сурдины достигается действием маленького рычажка, одним нажимом освобождающего все струны сразу. Это устройство, вполне тождественное действию сурдины в виде деревянной пластинки или носового платка, получило название «опущенных струн», что уже значительно точнее определяет существо дела. Здесь только надо заметить, что струны, отодвинутые от кожи любым из трёх способов, никак не отвечают на удары палочек и барабан действительно теряет свойственную ему «трескучесть». В нотах такой приём в прежнее время обозначался словами — *avec sourdine* — «с сурдиной» или *sans timbre* — «без звука», «без треска», что в известной мере давало повод к различным кривотолкам, устранившим теперь более ясным определением. Вместо понятия *avec sourdine* или *sans timbre*, теперь пишут — *avec les cordes relâchées* или по-итальянски — *tamburo scordato*. Иной раз эти определения заменяются немецким обозначением — *mit schwach gespannten Saiten* — «со слабо натянутыми струнами» или *dumpf* и даже *schaff gespannt*, что в основном преследует одну и ту же цель. Такая звучность вполне уместна в похоронном марше, или по словам Витторио Риччи, в музыке резкой, грубой и необузданной, что, впрочем, далеко не так. Сурдина на барабане применяется довольно часто и вот два таких случая, встречающихся у Балакирева в *Тамаре* и у Римского-Корсакова в третьей части *Шехеразады*. К сожалению, авторы не позаботились точно указать свои подлинные намерения и положились, так сказать, на «само собою разумеющееся». Так в действительности и оказывается — приведённые отрывки исполняются только под *сурдину* или, что в данном случае одно и то же, — без струн.

Moins vite (♩-♩)

1° Flûte et Hautbois
Tambour de Basque
Tamboir Militaire [avec sourdine]
1° et 2° Violons
Alto, Violoncelles et Contrebasses

(Тамара)

D Un peu plus animé ♩=68 SOLO

Clarinette en Si b
Cors en Fa
Tambour Militaire [avec sourdine] p dim
1° et 2° Violons
Altos [avec sourdines] pizz.
Violoncelles et Contrebasses pizz.
pp
pp
div.pizz. ppp
pp
pp
(Шехеразада)

Другая звучность, — глухая, мрачная и остшая, — особенно уместная в погребальных шествиях, в театральных сценах казни и в траурной музыке вообще, достигается иным путём. Струны барабана ни в коем случае не заглушаются и, тем более, не опускаются, но на верхнюю поверхность кожи набрасывается кусок плотной, хотя и не очень толстой ткани. Русские музыканты — исполнители на ударных инструментах, — советуют накладывать «платочек», а Берлиоз — кусок сукна, но лучше, конечно, такую ткань, которой удаётся сильнее срезать естественные колеба-

ния кожи. В нотах этот приём обозначается словами *voilé* или *coperto*, что одинаково указывает на «покрытый барабан». В *forte* или *fortissimo* звучность «покрытого барабана» производит обычно потрясающее, совершенно неотразимое впечатление, особенно, если он применён в бывремя. В *piano*, наоборот, приём *voilé* теряет всю устрашающую остроту и приобретает лёгкость и стремительность, вполне уместную в каком-нибудь восточном шествии или пляске. Спендиаров очень удачно использовал эту звучность в своих Крымских эскизах.

3 Vif mais pas trop ♩=184 1° SOLO

Clarinette en Si b
Tambour de Basque
Tambour Militaire coperto (voilé)
1° Basson, 1° Violons et 2° Violons pizz. (unis.)
Altos et Violoncelles
Contrebasses et Timbales p

Наконец, наименьшая острота звука на барабане достигается сочетанием опущенных струн с накинутой на кожу «тряпочкой». Этот приём даёт изысканную, — достаточно гулкую и низкую звучность барабана, при которой, благодаря отсутствию «тряпочки», почти не слышны удары палочек о кожу. Подобное заглушение барабана создаёт ощущение какой-то «фантастичности» и сближает его звучание с глубоким звуком некоторых восточных инструментов этого рода. Именно таким видом сурдина — сочетанием опущенных струн с покрытым тканью барабаном, — и игрой тонкими палочками у самого бортика по коже, исполнители пользуются для воспроизведения особенно чёткого, мягкого и глухого удара, встречающегося, но не предусмотренного Глазуновым в той части его балета *Времена года*, которой присвоено название *«La Grêle»* — «Град».

Звук на барабане извлекается двумя деревянными палочками с маслинообразными утолщениями на концах. Обычно применялась только одна разновидность палочек, тогда как теперь их существует шесть. Само собою разумеется, нет никакой необходимости пользоваться всеми существующими разновидностями палочек, но коль скоро они разнятся между собою весом, величиной наконечников и толщиной основания, исполнитель вправе избрать ту разновидность, какой ему удобнее пользоваться для того или иного оркестрового приёма. До сих пор, многие исполнители относились вполне равнодушно к разным видам палочек, но сейчас они по достоинству оценили все преимущества их и начали широко пользоваться ими. В виртуозной игре на барабане род палочек имеет далеко не последнее значение и если исполнитель-барабанщик действительно хочет быть во вссоружий знаний и мастерства, — он должен уделять им известное внимание. Так, для *pianissimo* применяются самые тонкие и лёгкие палочки с крохотными утолщениями на концах в виде маленьких продолговатых орешков. Эти палочки значительно облегчают игру исполнителя, так-как он, получая возможность действовать руками вполне непринуждённо, отнюдь не зажимает кисти руки. В некоторых случаях, требующих особенно *колючего* и как-бы «раздирающего» удара, исполнители заглушают ещё лёгкой тканью только кожу барабана и стараются играть тогда у самого края её. Нечто подобное с успехом используется в *Седьмой симфонии Шопен*.

стаковица, где звучность барабана приобретает существенно важное значение.

При мощном *fortissimo* применяются очень большие и соответственно утолщённые палочки. Но поскольку исполнитель часто не имеет возможности менять палочки во время игры, то наряду с указанными двумя разновидностями палочек, настоящий артист-исполнитель должен иметь промежуточную — «среднюю» разновидность,ющую служить наиболее гибким средством для воспроизведения всевозможных чрезвычайно разнообразных требований современной оперно-симфонической музыки.

Ноты для барабана так-же, как и для всех прочих ударных инструментов без определённого звука пишутся «на нитке». Правда, не так ещё давно пользовались пятилинейным станом и ключём *Sol* и даже *Fa*, но теперь подобное изложение как и совместное письмо на одном и том-же нотоносце двух или нескольких ударных инструментов, должно быть безусловно оставлено. Как известно, одна линейка занимает мало места и с точностью воспроизводит всё, что доступно современному барабану. В сущности говоря, вся «соль» барабанной техники сводится к произвольному чередованию основных и простейших ритмических построений, которых не так много. Но различных сочетаний этих «основных образований» бесконечное количество, и потому нет никакой необходимости изучать их все. Достаточно знать главное, а всё побочное станет ясным само собою.

На малом или военном барабане различают два вида ударов — *простой* и *двойной*. В действительности это одно и то-же, — разница заключается лишь в перенесении удара со второй ноты на первую. Каждое падение палочки на кожу, если оно вполне свободно, порождает неизменно два звука, где первый есть основной удар палочки, а второй — его отдача или, как сейчас говорят барабанщики, — его «отдробок». На этом свойстве барабана основано воспроизведение обыкновенной «дроби». Следовательно, «простой удар» в прямом значении слова есть, в известной мере, исключение и исполнитель должен успеть удержать палочку на весу в ту долю мгновения, когда она под влиянием упругости кожи отскочи-

ла вверх. На этом основаны некоторые музыкально-ритмические рисунки, в которых каждая нота требует отдельного, вполне обособленного удара палочки. В таких случаях автор поступит преду-смотрительно, если предполёт дополнительное обозначение «очень сухо и чётко» — *très sec et bien rythmé*, или когда самый рисунок не только указывает на подобный способ исполнения, но и безусловно исключает всякую необходимость пользоваться каким-либо иным видом удара. Первый случай можно встретить в заключительной части *Шопеншины* — «Grande Polonaise», а второй — в *Шехеразаде* Римского-Корсакова, где при отсутствии дополнительных определений всё ясно само собою.

В действительности, однако, как справедливо замечает Видор, имеет распространение «двойной удар», заключающийся в почти одновременном

падении на кожу обеих палочек. Этот удар на слух звучит как *форшлаг*, а в нотах пишется обычным условным знаком форшлага.

Исполняется *пишется*

В тех случаях, когда требуется действительный «форшлаг», он не только всегда выписывается, но и исполняется с большей отчётливостью. Именно на этом основано исполнение и всех прочих видов подобных построений из двух, трёх, четырёх и более нот. Не вдаваясь здесь в дальнейшие подробности, достаточно заметить, что *все форшлаги* всегда исполняются за счёт предыдущей ноты, а нота, приходящаяся на сильную дол-

лю такта, всегда требует удара палочки *правой* рукой.

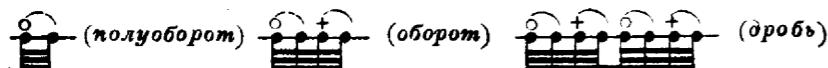
Перемещение рук — возможно, но это всегда должно быть обусловлено невозможностью воспроизведения данного рисунка обычным путём. В нотах такие подробности никогда не указываются, а условно считается, что «крестик» подразумевает удар левой рукой, а «полик» — правой. Вот пример, поясняющий всё сказанное.

Перемещение ударения порождает, естественно, и новый ритмический рисунок, исполнение которого может изменить только порядок следования ударов отдельных палочек. Впрочем, это дело самого исполнителя и композитора отнюдь не касается.

Барабанная дробь есть, в сущности, расширенный и исполненный в более быстром движении форшлаг. Отсюда вытекает непреложное положение,—смысль дроби заключается в том, что при лёгком ударе палочка удерживается у кожи и даёт только свой отзвук. Такой удар каж-

дой рукой в отдельности называется «полуоборотом», а удар, исполненный обеими руками одна вслед за другой,—«оборотом». Вторая нота, условно отмеченная лигой, никогда не ударяется и, называясь, как сказано, «отдробком», звучит слабее первой.

Кстати, тут-же следует напомнить, что форшлаги из двух, трёх и более нот, когда почему-либо нежелательно выступивание всех нот, могут

быть исполнены как полуоборотом, так и полным оборотом. Второй способ исполнения обычно звучит красивее первого.

Как правило, барабанная дробь всегда начинается правой рукой, исполняется в любом движении и допускает любую силу звука. В нотах

«барабанная дробь» пишется общепринятыми знаками трели или *trémo*lo, что в действительности звучит совершенно одинаково.

В исполнении барабанная дробь допускает две возможности воспроизведения, обычно не указываемые в нотах.

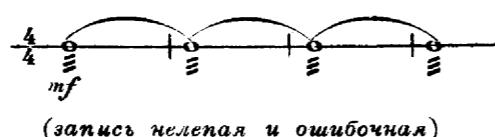
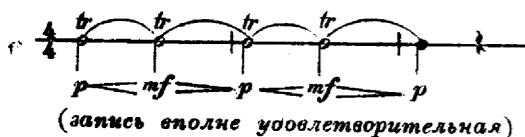
Сплошная дробь исполняется без всяких перерывов в своей текучести, но если по каким-либо

причинам требуются ударения в каждом новом такте или его доле, то последняя нота дроби исполняется без своего «отдробка». Вот, как нечто подобное может выглядеть в принятой теперь нотной записи.

Ясно, что если в ударениях нет большой необходимости,—дробь исполняется ровно и вполне последовательно. В нотах для этой цели принято вводить лигу, которой связывают тогда все ноты дроби от ноты к ноте, что удобно делать только

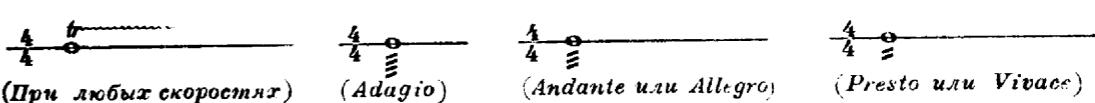
при начертании дроби трелью. Напротив, в *trémo*lo лига противоречит смыслу нотной записи и потому все попытки ввести её,—а это делается сейчас под самыми нелепыми предлогами,—должны быть признаны безусловно неудачными.

В этом последнем случае есть, впрочем, одна подробность, о которой следует упомянуть. Исполнители, а вместе с ними и некоторые композиторы, часто настаивают на залиговке *последней ноты*, утверждая, что они будто-бы исполняют её без удара. Исходя из подобных рассуждений, они впадают в величайшее заблуждение, забывая, что всякое ритмическое построение, особенно в ударных инструментах, всегда требует очень лёгкого подчёркивания сильных и даже относительно сильных долей такта. Поэтому, лига, как бы она не была написана, ни при каких условиях не может и не должна влиять на сущность и характер исполнения, остающееся всегда верным основным правилам и законам музыки вообще. Ударение, если оно требуется, должно быть надлежащим образом указано, так-как в противном случае воспроизведение может оказаться неудачным и не соответствующим намерениям автора. Последняя нота барабанной дроби,—будет-ли она залигована или нет,—она всегда и при всех обстоятельствах *исполняется*, но в записи трели

лига не противоречит существу дела, тогда как в *trémo*lo она идёт в разрез с самим существом этого приёма. Зачем-же, спрашивается, вводить знак, который ничего не объясняет и ровным счётом ничего не говорит? Если так поступают посредственные композиторы, явно мудрствующие «редакторы» или мало осведомленные в теоретических вопросах исполнители, то все они впадают в досадную ошибку, неизменно заблуждаются и лишь выказывают собственную неграмотность. Таким порокам последних десятилетий должно всячески противодействовать, как явно ошибочной и маловразумительной записи.

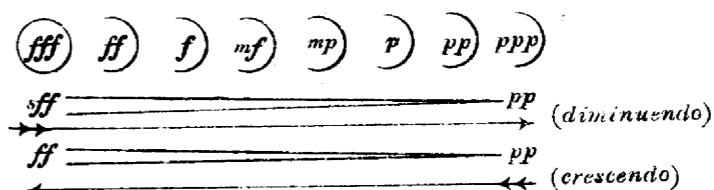
Возвращаясь к прерванному течению повествования, значительно существеннее запомнить, что «барабанная дробь», как-бы она не была записана,—её исполнение всегда одинаково. Это значит, что дробь можно записать любым более или менее удачным знаком и поставить любое обозначение движения от самого медленного до самого стремительного,—во всех случаях дробь будет исполняться одним и тем-же способом.

Если это положение окажется нарушенным, то, очевидно, дробь превратится в какой-нибудь иной «размеренный» ритмический рисунок, и, стало-быть, перестанет быть дробью, как техническим приёмом.

Что-же касается силы звука на малом или военном барабане, то она легко осуществима во всех разновидностях. При этом, однако, раз на всегда надо запомнить, что удар по *коже* двумя палочками одновременно не только препятствует свободному колебанию кожи, но и, уменьшая силу звука, делает его тупым и беззвучным. Напротив, *crescendo* и *diminuendo* удаётся на барабане великолепно и осуществляется простым смешени-

ем палочек от середины к краю кожи при *diminuendo* и от края к середине — при *crescendo*. Нет ничего проще представить себе это в виде рисунка. Так-как наибольшая сила звука оказывается в самой середине кожи, то последовательное отклонение от неё в сторону края даёт столь же последовательное уменьшение силы звука. Другими словами, если самая середина есть *трижды-fortissimo*, то каждый следующий круг есть последовательное понижение силы звука. Обычно исполнитель скользит палочками от середины к краю вправо, но ничего не было-бы заорного, если-бы он то-же самое проделал влево. Это ему менее споручично,—только и всего.

Само собою разумеется, *crescendo* и *diminuendo* может следовать одно за другим в любом порядке и любом сочетании, но таких построе-

ний не так много. Все остальные, которые могут встретиться, будут только перепевом некоторых основных.

Однако, значительно сложнее для осуществления оказывается мгновенный переход от *fortissimo* к лёгкому *pianissimo*, или наоборот,— от *pianissimo* к *fortissimo*. Поэтому, для наилучшего воспроизведения такого требования некоторые исполнители пользуются для облегчения двумя барабанами — открытым и полузакрытым, и считают, что самый переход с одного барабана на другой должен быть молниеносным, так как иначе вся прелест подобного противопоставления совершенно пропадает. В оркестре нечто подобное чаще всего применяется в *Испанском капричо* Римского-Корсакова при переходе на вторую вариацию, звучащую после «громогласной медини» особенно мягко и изысканно. Точно такоже сменой барабанов пользуются иногда и в первой части *Седьмой симфонии* Шостаковича,

Запись Римского-Корсакова —

G Un peu plus animé

Исполняется так —

T Vif

Вот, собственно, и всё, что касается основных исполнительских возможностей барабана. Дальнейшее усложнение ритмических построений идёт уже за счёт изобретательности авторов, которым иногда удавалось придумать кое-что любопытное, особенно, когда они прислушивались к стремительным ритмам плясок народов Кавказа или Средней Азии. Вся деятельность барабана, поэтому, тесно связана с живой действительностью, а действие, вызываемое им в художественной музыке, очень впечатляюще и почти безгранично, хотя восприятие этих ощущений в разное время было настолько противоречивым, что сейчас любопытно об этом напомнить.

Эктор Берлиоз считает, что малым барабаном имеет смысл пользоваться только в тех случаях, когда количество этих инструментов достигает

сорока или пятидесяти штук. Один единственный барабан, особенно, если он действует в гуще обыкновенного симфонического или военно-духового оркестра, представляется ему пошлым и заурядным. Его настоящее место в больших оркестрах духовой музыки. Однако, — свидетельствует он, — Майербэр умел извлекать звучность необычайную и страшную из соединения барабана с литаврами. Этим замечательным приёмом Майербэр воспользовался, как известно, в знаменитом раскате *crescendo* в «Сцене освящения мечей».

Вот этот замечательный отрывок, о котором говорит Берлиоз. На него ссылается Геварт и о нём-же упоминает Шарль-Мари Видор, принимая эти слова за высказывания Геварта, а не Берлиоза.

(Allegro furioso) Ralentissez mais peu

Timbales

Tambour Militaire

Grosse Caisse

ПЕРВЫЙ МОНАХ
СЭН-БРИ

ЗАГОВОРЩИКИ

Orchestre

(вой в 3й МОНАХ вместе)

bru - it
no - pa
ff avec exaltation

Тенора и басы ок. Pour cet - te cau - se sain - te
басы ок. Да в э - том при - вол де - ле

jo - bé - i - rai sans
на прас - ны со - жа -

mf un poco cresc. molto cresc. dim. un poco cresc.

crain - te
ле - нья
jo - bé - i - rai sans crain - te
должно лишь быть стремле - нье
A mon Dieu,
спа - сти

crain - te
ле - нья
jo - bé - i - rai sans crain - te
должно лишь быть стремле - нье
A mon Dieu
спа - сти

molto cresc. dim. un poco cresc. molto cresc. dim.

Франсуа-Огюст Геварт, вместе с Берлиозом, большом количестве инструментов в хоре воинской музыки производят необычайное впечатление,

особенно, когда это множество барабанов своим острым и устойчивым ритмом сопровождает размеженное движение какого-нибудь марша или шествия. В театре им пользуются обычно в тех случаях, когда на сцену вводится «военный элемент». Так поступил, например, Даниэль-Франсуа-Эспри Обэр в *Фра-Дьяволо* и Гаэтано Доницетти (Donizetti, 1797—1848) — в опере *Дочь полка*. Здесь сухие удары малого барабана в виде *solo* предшествуют вступлению оркестра.

Vif majestueux

Tambour Militaire

f en diminuant peu à peu

pp *ppp*

1e Violon Solo

Alto un seul

ppp en augmentant peu à peu

1 Violoncelle

ppp en augmentant peu à peu

ppp en augmentant peu à peu

Vif (Allegro)

Clarinettes en Sib

Bassons

Cors en Sib

Tambour Militaire

Triangle

Violoncelles et Contrebasses

p

p

p

p

p

pizz.

Но, — продолжает Геварт, — «даже в некоторых драматических сценах, в которых нет ничего воинственного, барабанный бой способен произвести сильное впечатление», как например, при

выходе Маргариты во время ссоры между католиками и кальвинистами в третьем действии *Гугенотов*, или в самом начале песнопения «*Domine salvum fac*», в четвёртом действии *Пророка*.

Récit

Tambour Militaire (dans les coulisses)

f

PAGE URBAIN

Ar-re-tez! respec-tez la Reine de Na-varre!
Шла-зи про-зы! у-ва-жай-те ко-ро-ле-зы На-вары!

Andante *d=108*

1e et 2e Violons

Altos

Violoncelles
Contrebasses

f

p

fp

(Гугеноты)

4 Tambours Militaires
(sur l'estrade de l'église) *Au mouvement Modéré* $\text{d}=69$
ffroulement

И тем не менее, указанными образцами применение малого барабана в оркестре далеко ещё не исчерпывается. В оперном оркестре чрезвычайно удачно воспользовался двумя малыми бараба

нами Россини в «Увертюре» к *Сороке-Воровке*, где они исполняют несколько раз раскатистую трель в сильно впечатляющем *solo*. Этот пример приведён здесь в сжатом изложении.

Majestueux guerrier
1° SOLO 2° SOLO

2 Caisse Claires
Grande Caisse
Orchestre

В симфоническом оркестре малый барабан завоевал себе уже весьма прочное место и потому слова Шарля-Мари Видора, сказанные по этому поводу, звучат теперь особенно странно. Он считает, что «нет никаких оснований предполагать, чтобы барабаном начали пользоваться в симфонической музыке — его настоящее место, конечно, в театре». Это тем более удивительно, что он тут- же ссылается на чудесный отрывок из «Тюренского марша», превосходно обработанного Жоржем Бизе в музыке к *Арлезианке* и часто исполняемого именно в концертах.

Очевидно дело здесь не в барабане, как

характерной оркестровой звучности, прочно связанной с военной музыкой и военно-дульным оркестром, а в умении подчинить острую барабанную дробь или резкий ритмический узор малого барабана своим музыкально-художественным замыслам. При правильном истолковании барабана, как сильно впечатляющей «оркестровой краски», им можно не только широко пользоваться в симфоническом оркестре, но и должно иной раз прибегать к его помощи, — в этом нет и не может быть ничего предосудительного. В пределах известной умеренности его звучание оставляет всегда неизгладимый след.

Bois et Cors
Tambour Militaire
Violons, Altes et Basses

vif
pp
cre.

При современном уровне оркестровой выразительности уже смешно говорить о каких-то различиях в деятельности малого барабана и определять его поле действий каким-то «военным элементом» или «театральными подиумами». В настоящее время барабан использован чрезвычайно широко в самой разнохарактерной музыке и его нетрудно встретить где угодно — в опере и балете, в плясках и шествиях, в симфониях и сюитах, словом — везде ему есть место и дело, и всюду он производит самое благоприятное впечатление. А достоинства малого барабана в оркестре весьма определены. Своим острым, чётким звучанием он удивительно хорошо поддерживает ритмическую сторону любого произведения. Он придаёт ему стремительность, живость и захватывающую силу. Он наполняет удивительным волнением и беспокойством все *crescendo* и *diminuendo*. Словом, малый барабан украшает и оттеняет музыку там, где ему положено вносить в ор-

кестр свет и блеск, и устрашает, затемняет, омрачает и леденит её там, где он призван говорить о более сильных страстиах и не столь непринуждённых ощущениях. Вполне достаточно, поэтому, привести несколько отрывков из произведений русских классиков, которые могли бы в какой-то мере подтвердить сказанное.

В могучих русских волжских песнях *Дубинушка* или *Эй, ухнем*, обработанных в одном случае Римским-Корсаковым, а в другом — Глазуновым, малый барабан резко подчёркивает всю ширину и размеренность движений волжских бурлаков или приморских грузчиков, с песней преодолевающих любые «тяжеловесные» преграды. Здесь нет, разумеется, необходимости приводить эти отрывки в полной партитуре, коль скоро они хорошо известны. Полезнее быть может дать только один выписки из партии малого барабана, дабы получить самое скромное представление об использовании его именно в этих сочинениях.

Tambour Militaire **1 Pas trop vite** $\text{d}=92$
p

et dans
2 *mf*

10
(Дубинушка)

Tambour Militaire **1 Andante** $\text{d}=72$
mf
crec.

2 Con moto $\text{d}=84$
mf
crec.
f
(Эй ухнем)

Совершенно иначе звучит барабан в диких, вихревых плясках половцев или горцев, в некоторых стремительных плясках народов Востока, а иной раз он производит неотразимое впечатление и при иных обстоятельствах, — например, в пляс-

ках матросов или цыганских девушек. Здесь малый барабан обычно «поддаёт» столько жару, что невольно увлекает в стремительном порыве как участников танца, так и его наблюдателей. Достаточно привести четыре образца из разных

по содержанию музыкальных сочинений, чтобы согласиться, что малый барабан одинаково хорошо служил как Бородину в «Половецких плясах» и Майербэру в «Цыганской пляске», так и Хачатряну в «Лезгинке» или Глиэрю в широко известном «Яблочке».

Наоборот, в шествиях и, так называемых, народных танцах малый барабан звучит значительно скромнее. Он более сдержанно и спокойно поддерживает остроту движения, очень украшая

музыку, в которой призван действовать. Вот и такой случай, заимствованный из *Испанского капричью* Римского-Корсакова, где звучность малого барабана особенно привлекательна.

Но вовсе нет необходимости, чтобы музыка была подчинена какому-нибудь определённому жанровому направлению. Малый барабан, в конце-концов, великолепно принаршивается к любой музыке, лишь бы эта музыка была вдох-

новенной и действительно хорошей. Тогда звучность малого барабана способствует только её впечатляющей силе и вне зависимости от «уклада» музыки всегда служит её подлинным и достойным украшением.

Впрочем, возвращаясь к сказанному ранее, вполне справедливо признать, что малый барабан в «военной» музыке особенно уместен. Все такие случаи его применения в симфонической музыке и музыке для духового оркестра достаточно-

но хорошо известны для того, чтобы напоминать о них здесь.

Вполне уместно поэтому вспомнить лишь потрясающие страницы *Пиковой дамы*, где малый барабан сопровождает военный сигнал.

1 Large ♩ = 50

Cors en Fa
2e Trompette en Si b
Trombones
Tambour Militaire

(Вдали за сценой) *pp*
ff
(Вдали за сценой) *pp*

Violons
Altos
Vc. et Cb.
p très expressif

Само собою разумеется, можно было бы значительно преумножить количество приводимых образцов, но нужно ли это? Здесь необходимо привести только некоторые «сочные случаи», могущие быть не столько полезными, сколько вредными,— особенно для начинающих,— дабы тем самым исчерпать, по мере сил, и все «остающиеся» возможности малого барабана.

Итак, потрясающее *crescendo* может быть достигнуто отнюдь не одним лишь сочетанием военного барабана с литаврами. Превосходно звучит *crescendo* одного барабана само по себе, барабана с *glissando* арфы и барабана с *trémoles* тарелок. Всё дело зависит только от содержания музыки и целесообразности использовать тот или иной способ. Трели бубна или треугольника, присоединённые к дроби барабана, «украшают» эту последнюю, но существенного воздействия обычно не оказывают. Что же касается *trémoles* одних тарелок,— об этом речь ещё впереди,— то этот

приём в оркестре очень любит действовать без «помощников» и барабан, если он и присоединяется к тарелкам, то помогает им не столь убедительно, как это могло бы показаться, хотя дела и не портят. Сила звука тарелок, особенно в шипящем *trémoles*, несомненно внушительнее любой дроби барабана. Впрочем, автор избирает для себя наиболее подходящее соединение и обычно решает сам, что ему действительно необходимо.

Он только не должен забывать, что в *piano* или *pianissimo* подобное сочетание не может быть уместным. Скромное *crescendo* в *piano* лучше всего достигается легчайшей дробью *одного* барабана, звучность которого тогда очень близко напоминает удары крыльышек попавшего за стекло большого шмеля или шершия.

В последнее время подобные примеры в сочинениях новейших композиторов встречаются довольно часто и потому нет большой нужды подтверждать сказанное сложными оркестровыми

выписками, достаточно ясными уже из всего только что сказанного.

Бывают случаи, когда барабану поручают всю ритмическую основу данного произведения или какой-нибудь его части.

Не говоря уже о том, что один исполнитель не в силах справиться с подобной задачей, такой приём крайне назойлив и, в конце концов, если применён не особенно удачно,— гнетущ и безотраден. Впервые таким изложением малого ба-

рабана воспользовался Густав Малер в *Третьей симфонии*, где размеренный узор барабана поддерживает движение музыки. Морис Равель при ослепительной инструментовке позволил себе нечто подобное в *Болэр*, а Шостакович — в первой части *Седьмой симфонии*, где несносный и утомительный треск барабанов удачно воспроизводит в звуках «нашествие коричневой чумы». Вот, как все эти случаи выглядят в небольших партитурных выписках.

Vif modéré
Certains Tambours placés à distance

Tambours Militaires

pizz.

55

8 Cors

(Третья симфония)

Mouvement de Bolero très modéré ♩ = 76

Tambour Militaire

pp

(Болэр)

A tempo (Poco più mosso) M.M. ♩ = 126

Tambour Militaire

ppp

(Седьмая симфония)

47 Vif et précis

Hautbois

Clar en Si b

Tambour Militaire et Tambourin

f bien marqué
Темнота. Занавес опускается.

f dans la coulisse

simili ad libitum

Некоторые авторы избирают иной путь, и чтобы «не утомлять» внимание слушателей «вставной» музыкой, предпочитают трещать барабанами при закрытом занавесе в кулисах театра между

отдельными картинами произведения. Насколько это удачно и умно — судить трудно, но некоторые авторы находят и такому случаю известное приложение.

Случается, что автору хочется отойти в сторону от назойливых ударов малого барабана. Тогда он советует исполнителю постучать немножко в обруч. В недавнем прошлом такую звучность можно было встретить в балете, когда современный *wood-block*, свивший себе прочное гнездо в jazz'e, не проник ещё в симфонический оркестр. Сейчас подобный приём не имеет большой ценности и если и появляется иной раз в оркестре, то должен быть репитительно осуждён. Времена, когда «деревянный барабанчик» звучал на обруче барабана, на жёстком сиденьи стула или на деревянной пере-

кладине подставки для нот,— безвозвратно прошли. Теперь нечто подобное можно терпеть только в том случае, когда автор хочет пошутить в оркестре или ищет заведомо тупых ударов в обруч или кузов барабана, в существе своём не имеющих ничего общего ни с *cow-bells*, ни, тем более, с *wood-blocks*'ом. Но, к счастью, такое «оглушение от правил» встречается уже весьма редко. Тем не менее, в нотах оно требует особого определения — *sur le cercle*, что значит «по обручу» или в переносном смысле — «по кузову барабана» — *sur la caisse*.

Assez vite

Tambour Militaire

mf sur le cercle (sur la caisse)

В одном, чрезвычайно слабом в художественном отношении произведении автор, имя которого не заслуживает того, чтобы быть названным здесь, использовал «технический приём», который может быть скорее отнесен к разряду «музыкально-шутовских», чем подлинно-художественных.

О таких, как он, хорошо сказал во «Вступлении» к поэме *Битязь в тигровой шкуре* Шота Руставели («*Чтобы звонко, 11??—12??*»).

Кто лишь раз иль два случайно рифму сплёт, тот не поэт.

Пусть не мнит себя поэтом! С мастерством тут сходства нет. Строки раз-другой он связывает, а стиха в них нет примет. Всё-ж кричит с упорством мула — «Вот поэзии расцвет!»

Vif ♩ = 176

Tambours Militaires

un peu plus tranquille

Что-же касается приёмов сурдины, ткани и опущенных струн, то о них было уже достаточно подробно сказано в самом начале настоящего повествования, и потому повторяться нет никакой необходимости. Единственное, о чём быть-может есть смысл упомянуть именно здесь, так это только о подражании отсутствующей сурдине. Когда нет возможности быстро менять «закрытый» и

«открытый» звук барабана, обязанности сурдины в отдельных ударах исполняет левая рука исполнителя, заглушающая кожу барабана тотчас-же после удара по ней палочкой. В нотах подобная возможность выражается разделёнными паузами короткими длительностями нот без каких-либо иных дополнительных условных или словесных обозначений.

Pas trop vite

Tambour Militaire

Говоря о различных «тонкостях» в звучании барабана можно попутно напомнить также и о некоторых звуковых особенностях. Например, чрезвычайно своеобразный — в мере задорный и острый звук получается при резком подёрживании *pizzicato* всех струн барабана. Не менее любопытно звучит и *tremolo* с ударениями, когда исполнитель, не отнимая палочек от кожи барабана, играет *tremolo* с толчками ударений, воспроизводимых правой рукой. Подобный способ исполнения применяется в балете Прокофьева *Золушка* в том месте, где воспроизводится тиканье часов.

Наконец, в оркестре лучше всего играть на барабане стоя. Такое положение не очень нравится

исполнителям, но с точки зрения художественной игры оно даёт большую силу звука, с которой в иных случаях нельзя не считаться.

Оставляя в стороне все подобные особенности исполнения, применяемые в основном как исключение, любопытно напомнить ещё несколько случаев из области новейших достижений в деятельности барабана в симфоническом оркестре, получивших уже всеобщее признание. Вот несколько таких образцов. Один принадлежит Глазунову и встречается в его *Раймонде* в том танце, которому присвоено название «Выход Сарацинов». Другие два встречаются в ещё более поздних произведениях. Это — *Альборада* Равеля и *Поручик Кижев* Прокофьева.

233 Très vite (Presto)

Hautbois

Clarinettes en Si b

Tambour Militaire

22 Violons et Altos

Violoncelles et Bassons

1st SOLO

[Altos soli]

Vc. pizz.

(Раймонда)

26 au Mouvement

Assez vite ♩ = 92

Tambour Militaire

pp p ff

27

(Альборада дэль грасино)

1 Double plus vite ♩ = 120

Tambour Militaire

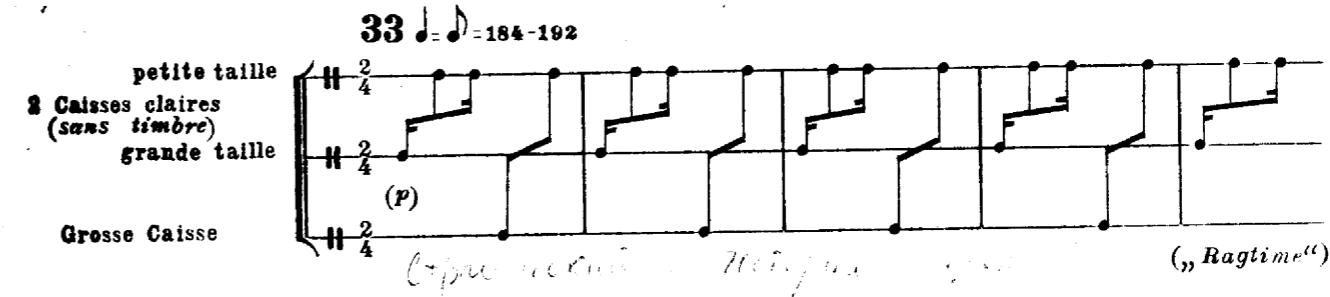
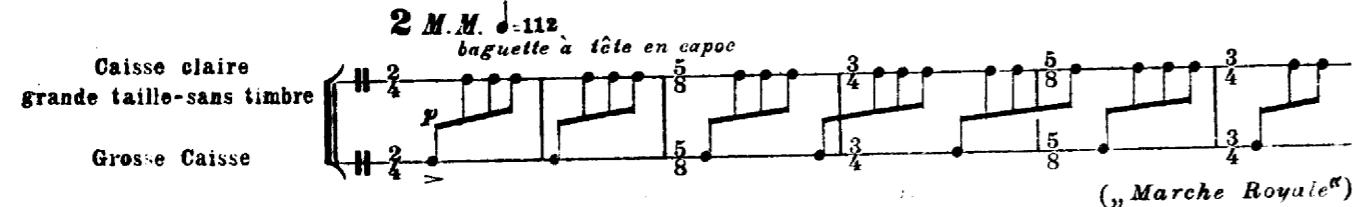
SOLO

pp

В самом начале вскорь было упомянуто о двух разновидностях современного барабана, применяемых во Франции под именем *caisse claire*, «*petite taille*» и «*grande taille*», то-есть барабана «пониже» и «повыше» ростом. Из сказанного уже ясно, что разница в звучании этих инструментов не столь разительна, как например, между обычновенным барабаном и большим или «французским», называвшимся ещё не так давно «цилидрическим». Однако, композиторы в погоне за новизной пользуются и этим различием. Некоторые авторы применяли оба эти барабана, причём *caisse claire grande taille* нередко использовалась «с опущенными струнами» — *sans timbre*. Отнюдь не вдаваясь в обсуждение этого вопроса, можно только заметить, что барабан *grande taille* и *sans timbre* с успехом может быть заменён обычновенным французским барабаном — *caisse roulante*, который в Германии известен под именем *Wirbeltrommel* или *Röhrtrommel*.

Всё дело в том, что совершенно незначительное различие в росте барабанов не даёт сколько-нибудь заметного различия в звуке, чтобы пользоваться такой разновидностью вполне самостоятельно. Зато барабан, сильно увеличенный в росте, да ещё «без звука» — *sans timbre*, даёт настолько существенное преимущество в звуке, что им есть полный смысл пользоваться в оркестре. Здесь только полезно забежать чуть вперёд и сказать, что «цилиндрический» или «французский барабан» в своём современном устройстве имеет весьма приметное различие. Цилиндрический барабан «без струн» — *sans timbre* есть подлинно оркестровый инструмент, а точно такой-же барабан «со струнами», получивший особенно широкое распространение в Америке,— есть *уличный* или *парадный* инструмент, доступ которому в симфонический оркестр безусловно воспрещён. Он непременно криклив и шумлив и человеческий слух может мириться с ним только на вольном воз-

В заключение стойт, тем не менее, сказать несколько слов о подлинных разновидностях малого барабана, использованных за последние шестьдесят лет в оркестре. Собственно, о всех этих барабанах можно было бы с таким-же успехом упомянуть в разделе «инструментов к слушаю», где им, собственно, и надлежит быть, но чтобы не очень осложнять дело — лучше покончить с ними здесь.

Прежде всего о *Щелкунчике*. В очаровательной «Сцене мышного боя» Чайковский воспользовался детскими или кроличьими барабанчиками, отличающимися от настоящих барабанов довольно грубой отделкой — они меньше и не имеют струн. Звучат они весьма посредственно, — тускло и немного низко, но в данном случае, очевидно, вполне соответствуют намерениям автора. Вот этот случай в полной партитуре.

В одном из давно уже забытых балетов, автор как-то воспользовался испано-вест-индским ударным инструментом — *guero* или *guiro*. Напоминание «гвэро» ни в одном научном справочнике не встречается и значится, несомненно, под именем «гвиро», что для слуха быть-может менее привлекательно. Это не барабан в прямом значении слова — это выдoblенная и хорошо высушенная тыква с *S*-образными прорезами. По острым краям этих отверстий исполнитель скре-

бёт двузубчатой вилкой и производит вместе с *marug'*ой шелестящий шум, напоминающий в какой-то мере шум маракасов. Здесь «маруга» отсутствует и автор хотел, вероятно, воспроизвести только некий дополнительный шум,— отличный как от барабана, так и от бубна. Судя по всему, шум «гвэро» относительно силён, так как композитор воспользовался им в достаточно мощном звучании всего оркестра. Здесь этот образец приведён в крайне сжатом переложении.

70 *Très vite (Molto allegro ♩ = 168)*

Наконец, в пышной оркестровке *Иберии* Исаака-Мигуэля Альбениса (Albéniz, 1860—1909), выполненной Энрике Фэрнандес Арбосом (Fernández Arbós, 1863—1939), использован барабан *caja*. Чтобы не терять времени на розыски по словарям полезно знать, что этот «каха», отнюдь не являясь каким-либо местным ударным инструментом, есть самый обыкновенный *малый барабан*. В буквальном переводе *caja* значит *cassa*, а в более точном смысле — *caisse claire* или «малый барабан». Как известно, понятие «большой барабан» или *cassa* в испанском языке передаётся определением *gran caja* или чаще — *bombo*. Это последнее в сочетании с наименованием малого барабана — *caja*, достаточно верно определяет истинные намерения композитора.

БУБЕН

(по-фр. *Tambour Basque*, *Tamboir de Basque*, по-ит. *Tamburello*, *Tamburo Basco*, *Tamburino*, по-нем. *Schellentrommel*, *Tamburlin*, *Baskische Trommel*, *Handtrommel*, по-анг. *Tambourine*)

Этот замечательный инструмент, известный под именем бубна, существует уже значительно больше двух тысяч лет. Его хорошо знали народы Дальнего и Ближнего Востока, Юга Европы и, вероятно, Америки. Они были широко знакомы с его удивительными достоинствами, применяли его в сопровождении плясок и пользовались им в шествиях. В новейшее время он известен повсеместно и одинаково уважаем как народами Юга, так и Севера.

Устройство современного оркестрового бубна — общеизвестно. Он представляет собою довольно высокий, — правда, не шире ладони, — деревянный, — иногда даже металлический обруч, с одной стороны обтянутый кожей. При помощи нескольких металлических стерженьков и гаек, иногда, впрочем, отсутствующих, кожа, по желанию, может быть несколько подтянута или ослаблена. Внутри обруча, на звездообразно натянутой бечёвке, нанизаны маленькие бубенчики и побрякушки. По стенке обруча сделаны круглые или овальные вырезы, в которых также укреплены бубенчики, только несколько больших размеров. Они чуть сплюснуты и своим видом очень напоминают маленькие тарелочки, обращённые друг к другу своими краями. От малейшего прикосновения к инструменту все эти украшения вздрагивают и производят красивое позвякивание, обычно звучащее так увлекательно и задорно.

Однако, это описание относится исключительно к бубну, получившему с давних пор преимущественное распространение на Руси. Здесь его называют ещё *бубнами*, но почему утвердилось за ним именно такое определение — установить теперь едва ли возможно. Во всех остальных частях света современный бубен устроен точно так же, но внутри он не имеет звездообразно натянутой бечёвки, с нанизанными на неё бубенчиками и звоночками-побрякушками. Правда, разновидностей такого бубна и его местных названий существует неисчислимое множество, но наибольшего внимания заслуживают бубны, о которых упоминает Жозеф Баггэрс в своей работе, посвя-

щённой ударным инструментам. Говоря о китайском бубне, именуемом, вероятно, *ба-цзяо-гу* (八角鼓 — Pa-čiao-ku) или *ба-фан-гу* (八方鼓 — Pa-fang-ku) и, в качестве своей разновидности, имеющем в середине три поперечных стерженька с бубенчиками на них, и о турецком бубне с рукояткой, известном предположительно у персов, арабов и албанцев под именем *deff* (دفع), а у марокканцев под именем *tabaka* или *tapaka* (تابقا) он называет первую разновидность бубна — *Tambour de Basque chinois à grelots* — «китайским бубном с бубенчиками», а вторую — *Tambour de Basque turc à manche* — «турецким бубном с рукояткой». Всё это во французском языке звучит немного забавно, но во всяком случае вполне точно.

Итак, если бубенчики внутри бубна существовали уже у китайцев, то звездообразные бечёвки с погремушками на них являются исключительно русской особенностью бубна и, конечно, никакого права на различие в наименованиях не дают. Поэтому, введение такого положения К. М. Купинским (1888—), автором *Школы для ударных инструментов*, — а он говорит о «бубне» и о «тамбурине», как его разновидности, — основано исключительно на заблуждении, с давних пор утвердившемся в русских оркестрах, участники которых, к большому сожалению, никогда не блистали надлежащей осведомленностью в данном направлении. Как известно, *тамбурином* называется только провансальский барабан — *Tambourin*, а словом «тамбурин» немцы и англичане называют обычный барабан. Никто не виноват, что в их языках *бубен* называется именно так, а не иначе, но всё это не является ещё достаточным основанием создавать никому не нужную путаницу и так уже однажды порождённую немцами. У них долгое время словом *Tamburin* назывался и барабан и тамбурин в собственном значении этого понятия, и только в самое последнее время утвердилось новое наименование в отношении бубна — *Schellentrommel*, *Handtrommel* и даже *Baskische Trommel*.

Что-же касается различия между русским и зарубежным бубном, то это различие ни с какой стороны не влияет на деятельность бубна в оркестре. Обе разновидности звучат совершенно одинаково и всё дело заключается лишь в качестве побрякушек, кожи и её поперечника. Чем меньше поперечник — тем меньше побрякушек, чем он больше — тем, очевидно, больше и звеньяющих украшений. То-же рассуждение в равной мере относится и к коже. В Китае пользуются змеиной кожей, арабы отдают предпочтение козлиной, а европейцы — ослиной. Впрочем, эта последняя уступила теперь место только телячьей коже, которая, получив всеобщее распространение и будучи признанной лучшей, теперь принята повсеместно. Но помимо качества кожи имеет не менее существенное значение и её поперечник. Американцы делают бубны трёх размеров с поперечником в семь, восемь и десять дюймов. Французы строят свои бубны в несколько увеличенных размерах с поперечником около восьми, десяти и двенадцати дюймов, а русские кустари делали их пять видов — от двенадцати с четвертью дюймов до пятнадцати с половиной. Следовательно, русские бубны на пять с половиной дюймов больше самого большого американского бубна и, примерно, на три с половиной дюйма крупнее самого большого французского. Вполне справедливо теперь предположить, что бубенчики, помещённые на шестиконечной звезде внутри бубна, возникли по необходимости, а вовсе не случайно. Их, несомненно, приспособили «в придачу» к размещённым в прорезах обруча основным бубенчикам-тарелочкам, которых бывает, как известно, от пяти пар у русских бубнов и до девяти — у американских. Таким образом, сила звука вполне уравновешивается, а на случай «особой зычности» американцы предусмотрели бубен с двойным рядом прорезей и с семнадцатью парами тарелочек. Эта «разновидность», надо думать, вполне соответствует русскому «царь-бубну о пятнадцати с половиной дюймов в поперечнике».

Итак, нет больше необходимости задерживаться далее на этом вопросе. Каких размеров бубен, сколько на нём побрякушек, есть ли внутри шестиконечная звезда и каким именно бубном пользоваться, — всё это, в конце концов, дело привычки или случая. Если исполнитель достаточно тонкий и опытный музыкант, то он, несомненно, справится с любой задачей на бубне любых размеров. Если-же он малоопытный или посредственный музыкант, — тогда разновидность бубна делу не поможет. Но так или иначе, на современном бубне любого вида можно сыграть теперь всё, что от него требуется настоящим уровнем знаний. Дело только за малым — исполнитель правильно должен разгадать намерения автора, своевременно исправить их, если они туманны, и наилучшим образом воспроизвести то, что от него требуется. В этом и состоит его искусство.

Европейские и американские учёные считают, что современный бубен, как наиболее любимый итальянцами, особенно широко распространён на Востоке, в Испании, Южной Италии и в Провансе, где он неизменно сопутствует танцующим во всех народных празднествах и увеселениях. Всё это совершение верно. Нужно только ещё вспомнить цыган, в плясках которых бубен занимает отнюдь не последнее место, и указать на северян, где бубен утвердился не столько в народе, сколько в художественной музыке. Что-же касается величественной истории Древней Руси, то с полной несомненностью должно признать, что бубны, наравне с трубами, были не только военными инструментами, но и определяли многочисленность и мощь княжьей рати. Другое дело, что «уховные мракобесы» не допускали бубнов в народную массу и, почитая его «бесовским паваждением», мирились с бубном только в руках скоморохов.

Ноты для бубна пишутся теперь на одной линейке без всяких ключей. В прежнее время пользовались для него пятилинейным станом со скрипичным ключом и нотой *do* или *ti* второй октавы, тогда как Малер, в *Третьей симфонии*, совершенно несомненно зачем, для той-же цели избирает ноту *ré*. Бизэ, в *Кармен*, вероятно из «косых побуждений» пишет для бубна ключ *Fa*, чтò, разумеется, никак не согласуется с относительно высокой звучностью инструмента и в корне ему противоречит. Ещё более недепы выглядит одинокий ключ на «нитке», чтò, кстати сказать, встречается иной раз в западно-европейских изданиях, и носит оттенок какой-то «системы». В настоящее время следует уже отказаться от всего, что так или иначе уклоняется от «крючка» или «нитки». Поскольку для бубна всё равно приходится пользоваться только *ритмическим выражением* требуемого, то такой способ нотной записи со всеми существующими теперь ухищрениями вполне удовлетворяет самому прихотливому вкусу автора.

Как правило, исполнитель держит бубен левой рукой. Большим пальцем, продетым в имеющееся для этой цели отверстие, он удерживает его в наклонном положении так, чтобы все бубенчики и побрякушки легли по окружности обруча и не звенели. Впрочем, удержать бубен в *правильном* положении можно ещё иначе. Нет необходимости продевать палец сквозь боковое отверстие обруча. Получается лучше, когда бубен берут в *обхват* большим пальцем и, благодаря такому несколько «необычному» расположению, достигают большей устойчивости его во время игры. Обычно принято играть правой рукой, а бубен, покоящийся в левой руке, держать неподвижно. С исполнительской точки зрения, однако, целесообразнее поступать как-раз наоборот, — правую руку по возможности держать неподвижно, а действовать бубном. Это труднее, но в художественном отношении значительно тоньше и изящнее.

иногда разделёнными паузами, иногда нет. Чаще всего такой рисунок не сопровождается ни знаками ударений, ни, тем более, *sforzato*.

В *forte* этот удар, лишённый продолжительного звучания бубенчиков, даёт резкий, скорее неприятный звук, хотя иногда несколько преувеличены достоинства его — отнюдь не бесполезны в оркестре. Бэрлиоз по этому поводу не совсем справедливо замечает, что такой удар не имеет большой цены и, если им вообще пользоваться, то только в большом количестве инструментов. По мнению Бэрлиоза, бубен, таким образом удаляемый, будто бы не выделяется из общего звучания, если он не оставлен почти не прикрытым другими инструментами. В действительности, однако, оказывается нечто вполне обратное. Бубен, резко ударяемый косточками кисти правой руки, или лучше, — *раскрытый ладонью* как в *forte*, так, в особенности, и в *fortissimo*, не только не заглушается оркестром, но, напротив, скорее производит досадное впечатление своею *обнажённостью*. Чем больше такие удары бубна оказываются затушёванными, — тем лучше. Ноты, так-же как и в первом случае, и здесь пишутся только отдельными длительностями, иногда для большей внешней выразительности разделёнными паузами. Чаще всего такой рисунок сопровождается знаками ударений или *sforzato*. Впрочем, вот один такой случай в подтверждение сказанному из *Итальянского каприньо* Чайковского.

Но подлинно *неприятное* впечатление бубен производит именно своею «обнажённостью», когда его резкие удары оказываются, так сказать, «на поверхности» звучащего оркестра.

По счастью, большинство хороших композиторов, — посредственные музыканты этого не понимают, — пользуются таким приёмом в каком-нибудь сочетании с другими способами исполнения, — с шелестящим позвякиванием, с трелью большим пальцем, с встряхиванием или, наконец,

с подталкиванием. При таких условиях *резкость* отдельных ударов в значительной мере скрадывается последующим звучанием бубна. Но нечего скрывать, — именно такой удар бывает очень к месту в жгучих, стремительных плясках, когда на долю этих «обнажённо-резких» ударов выпадает честь «поддать жару» всему произведению в целом. В *fortissimo* или особенно резких *sforzandi*, где нужна не *сухость* удара, а его *несущая звучность*, выгоднее ударять в самую середину

кожи раскрытой ладонью плашмя. Удар, произведённый таким образом, звучит *сочным шлепком*, убирающим к тому же кожу бубна от всяких случайностей,— неровен час и неловкий удар первоначальным способом может «нечувствительно» повредить её весьма «чувствительно». В нотах он, к сожалению, ещё никак не обозначается, но было бы благоразумно сопровождать его словами *à la raute или raitez!*, что значит «ладонью» или «ударьте ладонью!». Значительно же удобнее бы-

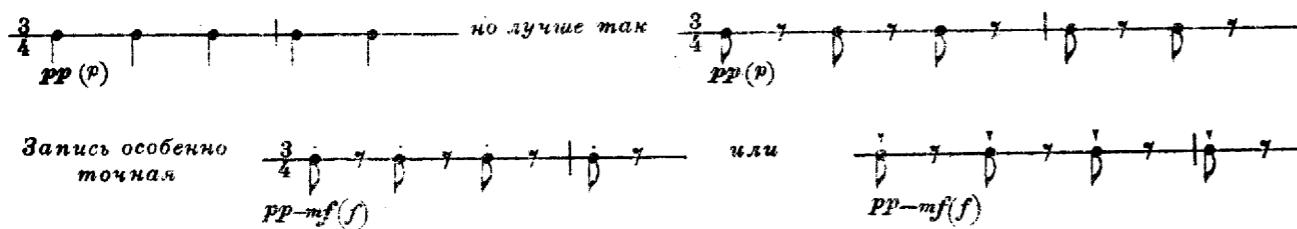
ло-бы воспользоваться каким-нибудь условным знаком — ноликом с хвостиком, маленьким фонограммой, или, наконец, кружком с хохлом — ♪, ♫ или ♮.

Русские исполнители таким ударом,—то есть совокупностью «удара шлепком» и «удара косточками», пользуются обычно в самом пышном *fortissimo*, как например, в *Садко* Римского-Корсакова в «Пляске скоморохов» на словах *Oй, ду-ди, ду-ди*.

Наоборот, в *piano* или *mezzo-forte* тот же самый приём звучит очаровательно. Лёгкое, или вернее,—не очень сильное постукивание по коже вызывает сочное позывкивание бубенчиков, столь увлекательное и волнующее особенно на слабых частях такта. Но в таком случае, само собою разумеется, меняется и самий способ извлечения звука. Исполнитель отказывается от услуг ладони или косточек кисти руки, и пользуется уже нижней частью ладони или большим пальцем правой руки. Разница заключается лишь в том, что толчки-удары мягкотью ладони дают более сочный и звучный удар, вполне пригодный для *mezzo-forte* или очень сдержанного *forte*, тогда как большой палец, возбуждая значительно меньшее пространство кожи, вызывает соответственно и более умеренное позывкивание побрякушек. В этом послед-

нем случае исполнитель «тыкает» в бубен упругим, несколько оттопыренным в сторону большим пальцем или лучше — «накалывает» на него бубен, оставляя большой палец в таком же положении неподвижным. Вследствие подобной перемены резкость удара по коже исчезает бесследно и на первое место, как было замечено ранее, выступает столь очаровательное позывкивание бубенчиков и тарелочек.

В нотах такой приём исполнения обычно указывается точно так же, с тою только разницей, что наличие пауз оказывается ещё более желательным. Иногда каждый нотный знак сопровождается ещё точкой или клинушком, но существенной необходимости в этом нет. Указание степени силы звука — *pianissimo*, *piano*, *mezzo-forte* и быть может *forte* — безусловно необходимо.

В оркестре указанный способ исполнения чаще всего воспроизводится по указанию дирижёра и в партитуре редко определяется дополнительным словесным или условным знаком. Тем не менее, его несомненное присутствие подска-

зывается самой музыкой и дело исполнителя угадать истинные намерения композитора. Отрывок из *Шехеразады* Римского-Корсакова с полной очевидностью подтверждает всё сказанное об этом приёме исполнения.

При синкопированном изложении рисунка партии бубна всегда воспроизводится только что указанным путём, причём долгая нота получает удар мягкой части ладони, а короткая — большим пальцем. Вот блестательный образец на данный

случай, принадлежащий Бородину и встречающийся в плясках «Половецкого стана».

Нолик над нотой в данном случае условно подразумевает удар по коже мягкой частью ладони. Крестик на слабой доле необязателен.

Второй способ исполнения в своей основе совершенно исключает удары по коже и сводится по существу к не очень продолжительному *встряхиванию* бубна. Это «встряхивание» достигается несколькими путями. В одном случае, исполнитель, судорожно постукивая себя в локоть или за-пястье левой руки, заставляет звенеть одни лишь

побрякушки. При таких обстоятельствах автор должен указать своё намерение словами *en poussant* — «подталкивая» или «толкая», подтверждая тем самым своё нарочитое желание иметь не отдельные удары, а именно *подталкивания*, в известной мере отличающиеся от следующей разновидности второго способа исполнения

Andantino quasi Allegretto $\text{d} = 100$

Cors en Mi
Tambour de Basque
Harpe
FRASQITA,
MERCEDES, CARMEN
1er et 2^e Violons,
Altos
Violoncelles et
Contrebasses

pp [en poussant]

pizz.

pizz. pp

Tra la la la, tra la la la,
Тра, ля, ля, ля, тра, ля, ля, ля,

В другом случае эти «подталкивания» могут быть осуществлены в равной мере и очень лёгкими толчками в обруч или в угол, образуемый кожей и обручем, либо нижней частью ладони, либо большим пальцем правой руки. Приём этот, в сущности, возможен в любом движении, хотя в нотах он обозначается короткими длительностями, разделёнными паузами. Определение *en poussant* так-же, как и в первом случае, вполне необходимо или хотя бы желательно. Способ ис-

полнения *en poussant*, — очень красивый и изящный, — обычно применяется в танцах, в сопровождении пению и вообще в музыке подвижной и нарядной. Он придаёт исполняющему отрывку известную игривость, остроту и задорность, но всё это, разумеется, в самом лучшем значении слова. Вот образец, могущий дать представление о данном приёме исполнения. Это — всем хорошо известная «Хабанера», которую Кармэн поёт пред лицом покоряемого чарами любви Дона Хозэ...

Allegretto quasi Andantino ($\text{d} = 72$)

Flûtes et
Clarinettes en La
Triangle
Tambour de Basque
KARMEEN
ХОР РАБОТНИЦ
и
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
1er Violins, Altos
et 2e Violins
Bassons et
Violoncelles

pp

PPP

expressif

L'a - mour!
Лю - бовь!

pp très léger

*L'a - mour
est un oiseau re*
у лю - бви, как у птички, крылья е - ё нель - зя
bel - le Quenul ne peut ap - pri - voi - ser,

pizz.

pp

pp

Ch. pizz.

Разновидностью таких «подталкиваний» служит удар «по обручу» — *sur le cercle*, который, подобно предыдущему приёму, устраняет удары по коже, но допускает относительно произвольную силу звуков бубенчиков. Не трудно понять, что *удар по обручу*, понимаемый в качестве удара по верхней поверхности угла, образуемого кожей и окружностью деревянного обруча, на срез которого эта кожа натянута, и осуществлённый ладонью при наличии *forte* или пальцами — при *piano*, безусловно исключает *удар по дереву*, возникающий обычно от соприкосновения твёрдого тела с деревянной поверхностью инструмента. При таких *ударах по обручу* «деревянный» звук, если-бы он существовал в действительности, неизменно заглушается «металлическим» звоном бубенчиков и побрякушек. Во избежание недоразумений, в нотах необходимо указывать на такой способ исполнения соответствующим словесным обозначением, но в «чистом виде» он встречается довольно редко. В записи «удар по обручу» изображается короткими длительностями, иногда разделёнными паузами, а иногда и снабжёнными маленькими «ассирийскими клинушками». Однако, чаще всего этот способ исполнения чередуется с обычны-

ми ударами по коже, и русские авторы в таких случаях не боялись указывать словами желаемое. Но русский язык в музыке пока не получил ещё всеобщего признания и потому благоразумнее пользоваться условным письмом — хвостиками вниз при ударе по коже и хвостиками вверх при ударе по обручу или наоборот. Иной раз то же самое достигается знаком ударения для нот — «на обруч», или, наконец, условным обозначением — крестиком при ударах по обручу и кружком при ударах по коже, подобно тому, как это очень удачно сделал А. К. Глазунов.

Исполняется всё это очень просто. Ноты, предназначенные для удара по коже, воспроизводятся ладонью, а удары по обручу — пальцами той-же руки. Бубен, как и раньше, держится в левой руке. Сочетание ударов по коже и обручу звучит очень красиво и живописно. Оно очень уместно в оживлённом движении и возможно в любых степенях силы звука за исключением подлинного *fortissimo*. Вот несколько образцов, заимствованных из произведений русских авторов — *Восточной рапсодии* и *Балетной сюиты* Глазунова, и *Тамары* Балакирева

Très vif (Presto $\text{d} = 96$)

Bois
Tambour de Basque
Quatuor
Hautbois
Tambour de Basque
3 Cors en Fa,
Clarinette en Sib
et Basson
Altos,
Violoncelles divisi
et Contrebasses

f dim.

pizz.

f

pizz.

f

(Восточная рапсодия)

Pas trop vite (Allegretto $\text{d} = 120$) SOLO

p bien chanté

p

pizz.

pp

p

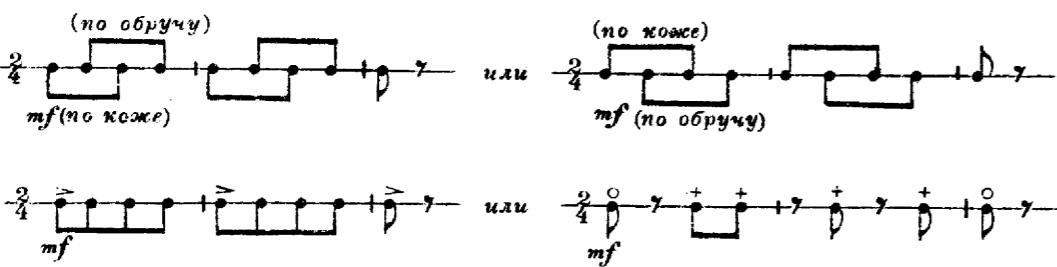
pp

(Балетная сюита)

C c Animé

(Тамара)

Все сказанное в нотной записи приобретает более наглядный вид и, если автор, твёрдо следуя однажды установленному начертанию, оговорит свои пожелания в надлежащем примечании, то, очевидно, все неясности будут полностью устранены. Это необходимо делать ещё и потому, что строго обусловленного способа начертания до сих пор ещё нет.

Два, в сущности, тождественных приёма — трель и *trémolet* достигаются несколькими способами и в зависимости от длительности требуют известных разграничений. Кроме того, именно в данном случае звучат только одни побрякушки и на первое время «кожа» никакого участия в трели не принимает. Простейший вид трели или *trémolet* осуществляется простым *сограниением* бубна левой рукой, когда трель не продолжительна и в качестве своего заключения требует удара по коже ладонью или пальцами правой руки.

В *piano* трель исполняется обычно пальцами по обручу или по коже, но вследствие быстрого утомления руки, она не должна быть слишком продолжительной. Бэрлиоз, упоминая об этом приёме исполнения, добавляет, что такая трель «должна быть чрезвычайно короткой, так-как палец, соприкасающийся с кожей инструмента, про-двигаясь вперёд, быстро настигает края окружности, которая и налагает предел своему действию». Трудно предугадать, что именно имел в виду Бэрлиоз и почему ему казалось, что пальцевая трель возможна только в ограниченном участке окружности кожи? Ясно само собою, что всякая паль-

цевая трель вовсе не ставит своим непременным условием быстрое продвижение по поверхности. Она с одинаковым успехом и так-же хорошо звучит и *на одном* месте. Но возможно, что с точки зрения Бэрлиоза такая трель труднее, хотя, строго говоря, и в этом поступательном движении нет ровно никакой необходимости. Гораздо более вероятно, что Бэрлиоз ошибся и достоинствам этого приёма приписал недостатки нижеследующего, а недостаткам последнего приписал действительные достоинства первого. Но всё это вполне очевидным станет из дальнейшего.

Итак, «пальцевая трель» не только вполне возможна, но и звучит она превосходно. Ею нельзя только пользоваться ни в *forte*, ни даже в *mezzo-forte*. Круг её возможностей — *piano* и *pianissimo*. Единственное только, что необходимо иметь в виду, — это отсутствие достаточной слышимости ударов по коже. Треньканье бубенчиков и побрякушек в полной мере заглушает его. В нотах такой способ исполнения следует обозначать обычным знаком трели — , а при желании уточнить свои намерения — не плохо присовокупить словесное определение — *avec les doigts* — «пальцами».

Pas trop vite

Но надо отдать справедливость — лучшей трелью оказывается та, при воспроизведении которой исполнитель *увлажняет* большой палец правой руки и им проводит по коже бубна снизу вверх у самого края обруча та॑к, чтобы дать возможность пальцу произвести наибольшее число подпрыгиваний, вызывающих крайне напряжённое звучание всех бубенчиков. Обращаясь к Бэрлиозу и говоря его словами, инструмент в этом случае «испускает варварское храпенье, достаточно безобразное и смешное, применение которого вовсе не невозможно в каких-нибудь отдельных сценках маскарада». Пусть будет так. Но сейчас такой приём не сохранил в себе ничего «варварского», и даже наоборот,— он очень наряден и полон истинной изысканности. Однако, подобная трель возможна на относительно коротких длительностях, а вовсе не на больших, как тò явствует из повествования Бэрлиоза. «Сотрясая кожу всем большим пальцем, не покидая её», — это достояние очень немногих исполнителей. Именно — «покидая её» и очень скоро, так-как палец исполнителя не в состоянии пробежать таким способом более одной четверти, или, в лучшем случае, одной трети всей окружности обруча. Палец исполнителя, утомляясь, быстро немеет и было-бы не-благородным чрезмерно злоупотреблять таким способом. Трель, достигнутая скольжением большого пальца, очень звучна, задорна и красива, но в этом случае она безусловно исключает понятие продолжительности в прямом значении слова. Она может быть «продолжительной», если уходит на-нет, то-есть, — *et* *поднимает* *M. М.* № 26

Tambour de Basque

41 Pas trop vite

Tambour de Basque

42

Tambour de Basque

(Испанское капричо)

(Красный Мак)

(Сказка о Шуте)

В *forte* или *fortissimo* трель или *trémolet* производится, как уже сказано, — простым *согранием* бубна одной левой рукой. Такая трель не должна быть очень продолжительной, и её заключение может быть двояким, — чаще с резким ударом по коже правой рукой в конце трели, или без него,

если угодно, чтобы такая трель как-бы повисла в пространстве. Нечто подобное возможно в любом движении, допускает любую силу звука, — чем громче, тем лучше, — и встречается, например, у Грига в его превосходном «Арабском танце» из музыки к *Пэр-Гюнту*.

Allegretto vivace $\text{d} = 132$

Flûtes et Grands Fl., Hautbois, Clarinettes en La, Bassons
Cors et Trompettes en Fa
Tambour de Basque
Tambour Militaire
Cymbales et Grosse Caisse
1° et 2° Violons
Altes, Violscelles et Contrebasses

Более продолжительное *trémolando*, в зависимости от силы звука и содержания музыки может быть исполнено различно. В одном случае, исполнитель, удерживая бубен за обруч левой рукой снизу, правой захватывает его сверху и начинает трясти им с таким ожесточением, какого только требует автор. Действуя таким образом, он заставляет свободно зазвенеть все побрякушки, унисызывающие его края. В нотах этот приём обычно обозначается знаком *trémolet* и в своём звучании скорее сходен с *шелестьем*, чем с собственно трелью или дробью обыкновенного барабана. Продолжительность такого *trémolando* может быть произвольной, но надо отдать справедливость, — оно скоро приедается и делается весьма назойливым. При использовании подобного «встряхивания» в *forte* или *fortissimo* очень желательно пользоваться соответствующим дополни-

тельным определением — *en secouant*, что значит «встряхивая», где это понятие «встряхивать» имеет уже значение слова «потрясать». Такой способ трели применяется только в тех случаях, когда нужен уже не столько позывывающий звук бубна, сколько просто шум. Он широко используется в пышных заключениях плясок и шествий, и особыми художественными достоинствами не блещет. Но важнее другое. При *trémolando* возможна, в сущности, любая степень силы звука и в том числе — подлинное *crescendo* и *diminuendo*. В *piano* таким приёмом пользоваться нет большой необходимости и он заменяется тогда более изысканным способом исполнения. В качестве подтверждения сказанному можно привести самое заключение «Половецких плясок» из *Князя Игоря* Бородина, где исполнители неизменно пользуются самым звучным «потрясанием» бубна.

Allegro con spirito $\text{d} = 152$

Petite et Grande Flûtes
Hautbois, Clarinettes en La, Bassons
Cors en Fa et Trompettes en La
Trombones et Tuba
Timbales
Triangle
Tambour de Basque
Tambour Militaire
Cymbales et Grosse Caisse
ХОР ПОЛОВЦЕВ
Quatuor

ЗАНАВЕС
Наш хан Кон чак!

Но всё сказанное относится к тем случаям, когда трель большим пальцем изложена в виде относительно размеренного *trémolet* или строго рассчитанного ритмического рисунка. Это значит, что в первом случае под знаком *trémolet*, а во втором — в рамках строгого узора скрывается хоть и вполне определённое количество нот, но в исполнении не оказывается действительной возможности или не возникает существенной необходимости «выбирать» их с безусловной точностью.

Ведь никто не станет спорить, что, например, в *Испанском капричо* Римского-Корсакова, *Итальянском капричо* Чайковского или *Арабском танце* Грига померкнет обаяние только от того, что исполнитель, предписанное автором, воспроизведёт не в полном соответствии с давно установившимся прядком, а несколько более произвольно, и на каждые две шестнадцатые даст их три, четыре, шесть, а может быть и больше. Что важнее в данном случае — художественная сторона дела,

влекущая за собою стремительную порывистость движения и блеск звучания,— а это явствует из «темповых определений» авторов,— или пустая, педантически-дотошная расчётливость, вполне от-

вечающая точным требованиям правил, но в корне убивающая всю прелесть исполнения? Впрочем, вот те потные образцы, о которых идёт здесь речь.

Совсем другое, когда такая «вольность» под непосредственным давлением дурного вкуса дирижёров, «загоняющих» исполняемое до уровня *steeple-chase*, превращается уже не только в скачки с препятствиями, но и в своеобразное *reduction ad absurdum*, лишающее музыку всякого художественного смысла. Нечто подобное, к сожалению,

укоренилось в русских оркестрах в отношении последнего «вступления» к опере *Кармэн*. Здесь почему-то требуется «сверхчудовищная стремительность» движения, превращающая авторские шестнадцатые в откровенное *trémolo*, что совершенно противоречит, имеющемуся в виду, шестнию пикадоров и тореадоров.

Любопытно, что гостивший одно время в Москве австрийский дирижёр Эрих Кляйбер (Kleiber, 1890—1956) не удовлетворился таким ударом и потребовал точно выбранных шестнадцатых сдержав для этой цели стремительное рвенье всего оркестра...

Но не в подробностях ведь дело. Как правило, трель большим пальцем исполняется с известным нажимом на кожу, дабы получить наибольшее количество подскакиваний. Такая трель звучит сочно и красиво как в *forte*, так и в *piano*, и не оставляет желать ничего большего. Однако, в быстром движении, такой приём оказывается уже довольно затруднительным, а иногда и просто невыполнимым. Вот тут-то исполнители и прибегают к различным или чрезвычайно затруднительным. Таким образом, рисунки в две, три или четыре мелких ноты, образующие всевозможные ритмические построения неизменно,— при определённых условиях,— превращаются в упрощенные образования, *на-слух* не очень отличающиеся от первоначальных. Вот, как всё сказанное может быть записано в нотах.

при исполнении обычно заменяется так

Само собою разумеется, злоупотреблять «фальшивой трелью» отнюдь не следует, но и пренебрегать ею, когда она может сослужить хорошую службу, тоже нет необходимости. Всё хорошо к месту и надо только уметь найти это место с тем, чтобы постараться не попасть впросак.

Чтобы вполне исчерпать этот вопрос, остаётся

только указать ещё на одну особенность в правописании. Дело в том, что композиторы очень часто пишут трель знаком *трели* или *trémolo*, полагая, очевидно, что исполнитель немножко пошумит и три раза брякнет пальцами в кожу или обруч. Если речь идёт о трели именно большим пальцем,— а в данном случае это несомненно,—

Musical notation example 1 shows a sixteenth-note pattern. The pattern consists of six sixteenth notes grouped into two measures of three notes each. The first measure starts with a quarter note (4) followed by a sixteenth note (tr). The second measure starts with a sixteenth note (tr) followed by two eighth notes. The notes are grouped by vertical bar lines and horizontal beams. The tempo is indicated as "Très vite".

то палец *не в состоянии* успеть дать удар на второй восьмой и при всех обстоятельствах,— за исключением только медленного движения, когда вообще всё возможно,— он воспроизведёт её качестве окончания трели. Следовательно, приве-

Très vite

Всеми этими тонкостями, собственно, и исчерпывается основной круг возможностей бубна. Нынешняя изобретательность в поисках новых, более сложных и звучных или острых и стремительных приёмов ушла значительно дальше.

Прежде всего, сами исполнители, для воспроизведения особенно сложных ритмических рисунков, предложили подвешивать бубен на ремне через голову. В этом случае они ударяют по коже самого обруча обеими руками и, таким образом,

зом, легко могут осуществить любой ритмический рисунок, включая и *trémolo*, в любом движении и с любой силой. В *pianissimo* они ударяют только по обручу бубна, и продвигаются ближе к коже при большей силе звука, действуя при этом то пальцами, то косточками первых суставов обеих рук, пользуясь ими поочередно в зависимости от необходимости. Нечто подобное встречается в *Шехеразаде* Римского-Корсакова и в «Пляске арабских мальчиков» в *Раймонде* Глазунова.

229 Vif (Vivace)

Tambour de Basque

Cymbales

Violons et Altos

Violoncelles

Contrebasses

For notation details, see the image.

Pas trop vite (Allegretto)

Clarinettes en Sib

Tambour de Basque

1er et 2me Violons (avec sourdines)

Altos (avec sourdines)

Violoncelles (avec sourdines)

For notation details, see the image.

Для получения нежнейшего *pianissimo* и очень чёткой размеренности в нотах, столь обаятельной в произведениях русских классиков, большой выдумщик в области особо изысканных приёмов исполнения Вл. П. Штейман (1909—) предложил очаровательный способ *заглушения* бубна играющей рукой исполнителя. Суть этого приёма чрезвычайно проста. Исполнитель, продолжающий держать бубн левой рукой, поворачивает инструмент горизонтально к полу. Правую руку он накладывает на кожу та^к, чтобы ладонь свободно легла в самой её середине, а пальцы — на край обруча. Оставляя бубн в новом положении и приподнимая правую руку от кожи, он может осуществить также и скольжение большим пальцем, направляя его тогда под прямым углом к окружности инструмента. Благодаря достигнутому изменению в положении, бубн начинает звучать необычайно мягко, а побрякушки, подпрыгивая чуть-чуть на своей оси и едва позывая, при-

обретают поразительную нежность и даже тускловатость, не теряя при этом присущей им сочности. Более того, в оркестре создаётся ощущение в присутствии какого-то нового инструмента — среднего между бубном и бубенчиками. В нотах такой способ исполнения никак не обозначается, но ему смело можно было бы предположить понятие *avec sourdine* или *en étouffant le son* — «с сурдиной» или «заглушая звук», что в переносном смысле именно здесь должно быть воспринято как указание на перемену положения инструмента и руки исполнителя. Вот, что при таких обстоятельствах звучит причудливо-волшебно. Это — среднее проведение третьей части *Шехеразады* Римского-Корсакова и «Арабский танец» из *Щелкунчика* Чайковского, где автор, не имея ещё в виду столь восхитительного воспроизведения своего вдохновенного замысла, просит играть «большим пальцем по коже». Теперь это место исполняется только указанным способом.

В прямой связи с только что изложенным, чрезвычайно соблазнительно напомнить о весьма «своебразном» утверждении одного английского учёного, автора известной книги об оркестре — *Orchestration*. Сэсиль Форсайт (Forsyth, 1870—1941), говоря о *pianissimo* бубна, утверждает, что оно «вообще менее пригодно», так-как если не идёт в ногу «с ритмическим узором музыки, то инструмент имеет несчастье звучать ошибкой переписчика». Кстати, «ошибкой переписчика» всегда будет звучать всякая нелепость, но разумное использование инструмента, в каком-бы оно казущемся противоречии к музыке и не находилось, не может прозвучать таковой. Разве звучит «ошибкой переписчика» таинственный бубен в гениальном «Кофе» у Чайковского в *Щелкунчике*?

Meno mosso (♩ = 100)

Petites Flûtes

Flûtes

Hautbois et Clarinettes en Sib

Cors en Fa

Pistons en La

Xylophone

Cymbales

Tambour de Basque

12 Violons

22 Violons

Altos div.

Violoncelles

For notation details, see the image.

Tenir le Tamb. de Basque tout bas au sol et le faire tomber

sur le chevalet *Петрушка падает с разбитым черепом.*

Некое «новшество», не получившее, впрочем, признания, встретилось однажды лет сорок тому назад. Автор заставляет *уронить бубен* на пол, полагая, очевидно, что такой удар с *быстро затухающим* позыванием будет слышен лучше, чем какой-либо иной. Всё это — глубочайшее заблуждение. Никогда падение бубна не производит ошеломляющего впечатления и скорее проходит *незамеченным* как для слушателя, так и для самого оркестра. В нотах такому приёму предполагают из желания быть точным пространное определение *Tenir le Tambour de Basque tout bas au sol et le faire tomber* — «держать бубен совсем близко от земли и уронить его», хотя проще было бы ограничиться указанием — *laissez tomber!*, что значит — «дайте упасть!» или «уроните!»

Отторино Рэспиги, для воспроизведения очень сложных ритмических рисунков, требует барабанных палочек. В этом чрезвычайно редко встречающемся случае, бубен следует водрузить на сиденье стула *кожею вверх* и выбивать тре-

буемые узоры палочками от обыкновенного барабана — *colle bacchette di Tamburo* или *avec les baguettes du Tambour*. Этот весьма тонкий образец встречается в симфонической поэме *Пинии Рима* и вот оттуда небольшая выписка.

7 *Plus vite* $\text{♩} = 112$
avec les baguettes du Tambour

8 *Très vif* $\text{♩} = 132$

Сэсиль Форсайт в своей книге *Orchestration* предлагает любопытный, но едва ли возможный приём; применённый, по его словам, с успехом в одном из лондонских театров. Этот способ исполнения заключается в перестройке одной из литавр в низкий бас — *drone-bass*. В какой именно, — Форсайт не указывает, хотя это весьма существенно знать. Бас, в данном случае, может быть двояким. Если следовать дословному значению определения *drone-bass*, — гудящий, жужжащий, «монотонный бас», то позволяет предположить, что таковым басом должно быть нечто, лежащее за пределами низкого *fa* — последнего подлинно хорошего звука литавры. Если же это определение воспринимать в переносном значении — как «низкий бас», то таковым басом может быть основной гон данного музыкального отрывка. Но так или иначе, на кожу, настроенной таким образом литавры, помещается бубен кожей вверх, а обручем вниз, и, — Форсайт здесь также не договаривает, — повидимому, вплотную к обручу литавры. Такое соприкосновение вытекает из условий положения литавр, — она всегда чуть-чуть наклонена в сторону литавристы, — иначе бубен от сотрясений кожи неизбежно «поползёт» вниз, что едва ли желательно. Исполнитель, — очевидно, уже литаврист, — бьёт по коже бубна палочками от литавр и получает, имеющий в себе нечто от заглушённого барабана, звук с оттенком «остроты» и с присоединением тусклого позывивания бубенчиков. Судя по всему, ни один современный композитор указанным приёмом Форсайта так и не воспользовался, хотя он был предложен автором ещё в 1914 году.

Но, что действительно необычайно, так это «новшество», предложенное в порядке «самодеятельности и музыкального озорства» и совершенно случайно изобретённое на одном из первых московских проигрываний *Седьмой симфонии* Шостакова.

ковича в начале 1942 года. Эта «счастливая мысль» осенила, оставившего за преклонностью лет трубу и взявшегося за бубны, знаменитого в своё время трубача-виртуоза Петра Лямина (1884—). В некоторых местах своей *Седьмой симфонии* автор требовал невероятной силы ударов в бубен. В действительности, однако, оказалось, что ни одна рука исполнителя не в состоянии воспроизвести желаемое. Тогда П. Я. Лямин, игравший в то время уже на ударных инструментах, взял бубен самых больших размеров и ударили в него увесистой колотушкой от большого барабана. Бубен вздрогнул и издал невероятный звук, подобно тому, о котором сказал ещё поэт, — бессмертный Данте Алигьери, — когда сравнил удар в него с барабаноподобным откликом «утробы».

Так и здесь. Впечатление оказалось неотразимым, но Шостакович почему-то уклонился от этого замечательного предложения и в напечатанной партитуре воздержался от каких-либо дополнительных определений, хотя против нововведения Лямина ничего не возразил и симфония исполнялась с колотушкой по бубну.

Трудно сказать, найдёт ли такой способ исполнения на бубне широкое распространение в оркестре, но до сих пор оно встретило живейший отклик только один раз. Его пришлось использовать двумя месяцами позже в удручающем своим однообразием «Хоре колодников» в прологе в опере *Емельян Пугачёв*, где благодаря столь необычной звучности бубна удалось несколько «расцветить» излишнюю скромность первоначального изложения.

В нотах приём «колотушкой по бубну» должно указывать словами *avec la mailloche*, и кстати заметить, оркестр, миролюбиво относясь к подобным новшествам и приняв их, обычно не возражает, как это часто бывает в подобных случаях.

Un peu plus vite $\text{♩} = 126$

41

Tamour de Basque

Tambour Militaire

Cymbales

Grosse Caisse

Orchestre

37 *Modéré. Expressif*

Timbales

Tambour de Basque

Tambour Militaire

Cymbales et Grosse Caisse

ХОР КАТОРЖНИКОВ И НАРОД

Воль - - - ни - - ца - кру - - том!

Orchestre

38

Каковы-же теперь обязанности и возможности бубна в оркестре? В качестве ударного инструмента с относительно высоким тоном бубен прекрасно подчиняется любым намерениям автора и в отношении своей гибкости и подвижности ничуть не уступает треугольнику или малому барабану. Он даже живее и живописнее их, вследствие присутствия двух различных по качеству красок — ударов по коже и позывкивания бубенцов. В качестве-же непременного участника современного оркестра, благодаря только что указанным двум резко отличающим его от всех прочих «перепончатых» ударных инструментов особенностям, присутствие бубна в оркестре становится весьма желанным. Правда, свойства его звучания как-бы сужают объём его возможностей,— бубен почти всегда вносит в оркестр некоторую долю игривости и легкомыслия. Он очень заметен и временами даже назойлив, но огромное разнообразие его приёмов не мешает ему появляться теперь и в музыке крайне далёкой по своему содержанию от «плясовой» или «восточной». Всё дело зависит от умения автора в-время воспользоваться этим инструментом и в-время свести на нет его звучание. Это последнее обстоятельство значительно труднее первого.

Что делает бубен сейчас среди народов Среднего и Ближнего Востока, в Румынии, Абруццах и Калабрии, в Испании или Провансе — разгадать в конце-концов не мудрено. В основном,— он исполняет ещё всё то-же, что исполнял когда-то в глубокой древности. Но теперь он променял в какой-то мере свои исконные просторы и прочно водворился как в симфоническом, так, в особенности, и театральном оркестре. Сейчас только здесь легко послушать бубен во всей его красе.

Modéré et bien marqué d.

Clarinettes en Do

Bassons

Cors en Do

Triangel Tamburin

Kleine Trommel Schellen

KOR ЦЫГАНOK

Noi siamo Zin-ga-rel le ve-nu-te da lon-ta-no;
Су-бъ-знатъ-ко-xo че-т-ки-цы-гы-н-ка-м под-хо-ду-ме
pizz.

(Печикова „Цыганский марш“)

Vif modéré

Petite Flûte et 18 Hautbois

Cors

Trompettes en Do et Trombones

Tamburelli

KOR ЦЫГАНOK

Noi siamo Zin-ga-rel le ve-nu-te da lon-ta-no;
Су-бъ-знатъ-ко-xo че-т-ки-цы-гы-н-ка-м под-хо-ду-ме
pizz.

18 et 22 Violons

Alots

Timbales

Bassons

Violoncelles et Contrebasses

pizz.

(Трасиати)

В ином роде воспользовался бубном Дебюсси в *Иберии* и Эдуард Эльгар (Elgar, 1857—1934) в *Кокэйне*.

Здесь намёка нет на «танцевальность». Здесь бубен применён, как «характеристическая оркестровая краска».

Dans un rythme de Marche lointaine, alerte et joyeuse

4e Cor en Fa

Tamboeur de Basque

Altos (divisés)

Violoncelles (divisés)

Clarinettes en La

Cor en Fa

Tamboeur de Basque

Grosse Caisse

Bassons, Violoncelles et Contrebasses

1er Hautbois

Clarinettes en Sib

Tamboeur de Basque

Altos

Au 1er Mouvement (Vif)

21

SOLI

Hb.

Echo

ppp battuto col mano

SOLO

pizz. ppp

Vif (Vivace)

mf scherzando

mf scherzando

pp

sur le chevalet

pizzicato

(Снегурочка)

Иначе звучит бубен в произведениях русских композиторов. Римский-Корсаков использовал бубен в «Пляске скоморохов» в *Снегурочки*, где благодаря ему достиг необычайной горячности танца, а Чайковскому бубны понадобились в торжественной увертюре *1812 год*.

Allegro giusto $\text{d} = 138$

2^e Hautbois

Tamboeur de Basque

1er et 2^e Violons

Altos

Violoncelles et Tuba

Basson et Contrebasses

Bois

Cor

dim.

p

mf

mf

mf

mf

(tacet)

mf

(Cb.)

(Bon)

dim.

(1812 год)

Совсем по иному,— очень необычно и своеобразно,— применён бубен в *Поэме Воссоединения* Бориса Лятошинского. В партитуре этой поэмы, написанной к десятилетию воссоединения Украины в едином государстве (1939—1949), получили широкое симфоническое развитие наиболее яркие особенности украинского народно-бытового музикации. Так, перекличка духовых инструментов живо напоминает звучность *трембите* — огромной свирели карнатских настухов, по окраске своего звука приближающейся к словацкому фую *ru — fujar*, а народный украинский танец, введенный автором в среднюю часть поэмы, начинается изложением темы, порученной широко распространённому на Украине сочетанию трёх инструментов — скрипки, кларнета и бубна. Такой ансамбль, принимающий участие ещё и по сей день в деревенских празднествах, можно услышать на празднике сбора урожая, когда поют «обжинкові пісні», свадьбах или народных гуляниях, известен под названием *тройста музика* и в своём наиболее характерном звучании производит очень приятное впечатление. Правда, «партия бубна» в таком сочетании инструментов не слишком разнообразна, но взамен этого она достаточно «колоритна» в звуковом отношении. В данном случае чёткую ритмическую основу звучания такого ансамбля удерживает она себе только бубен.

Allegro moderato

Violon-Solo

Clarinette en La

Tambour Basque

Timbales Vc. et Cb.

pizz.

arco

pizz.

DI LONTANANZA (da estirpare)

sempre ppp

pp

sempre ppp

13

Рихард Вагнер нашёл повод воспользоваться бубном в *Лёэнгрине* и в *Танхёйзере*. Словом, перечень может оказаться «угрожающим». Лучше сразу пресечь его поступательное движение и упомянуть о нескольких бубнах. Как правило, два бубна встречаются редко. В симфоническом оркестре двумя бубнами воспользовался Бэрлиоз в *Римском карнавале*. В театре, но за кулисами, двумя-же бубнами воспользовался в *Елене Египетской* Рихард Штраус. В оркестре балета *Нарцисс и Эхо* двумя бубнами широко пользовался Николай Черепнин, но в той-же партитуре есть случай, где автору понадобилось *четыре* бубна, вступающие в трели один вслед за другим. Это мощное «погрясание» достигает своей вершины с вступлением четвёртого бубна. Вот этот любопытный случай в том виде, как он изложен в полной партитуре.

59 Allegro assai poco pesante

Название этого инструмента с незначительными отклонениями от русского начертания известно почти всем народам Мусульманского Востока. Персы, турки и арабы называют его *dâire* или *da'ira* (دایر), грузины — *dairà* (დაირა), а народы Средней Азии — *döïra* или по-местному — *чирмэнда* или *чальдырма*. Курт Закс пользуется неправильным грузинским наименованием дайры, называя её — *dairi*, и, основываясь на каком-то местном тюркском или вернее всего иска-жённом произношении, производит ещё одно название дайры — *чильманди*, что представляет ис-кажённое сочетание двух приведённых выше, а В. М. Беляев (1888—), указывая на различные и, повидимому, многочисленные названия дайры, упоминает ещё о совершенно новом — *дал* и ис-кажённом местном — *чильдырма*. Но так или иначе, все эти понятия сходятся в одном — все они имеют в виду дайру или «восточный бубен».

Как рассказывает предание, — повествует известный советский этнограф Н. Н. Миронов (1870—1952), — в царствование шаха Захок-Морона, учёный Лярон-Трайлиси изобрёл *дал* и его *усуль*. Взяв большой камень, он выдолбил его середину, а обруч обтянул кожей ишака. Кайрак-же изобрели танцовщицы. И вот, от игры на *дале* и *кайраке* у болезненного Захок-Морона улучшалось настроение и прекращались головные боли. С тех пор, — говорит поверье, — игра на этих инструментах всегда вносит радость и веселье, и чарует слушателей своим чудесным звуком...

Некоторой разновидностью узбекской дайры является таджикский *дав*. Он во всём напоминает дайру, хотя его кузов несколько больших размеров, что даёт некоторое основание усматривать в нём нечто переходное к долю. Перед игрой *дав* обычно подогревается — летом на солнце, а зимой — над костром или у печки. После особенно сильного подогрева звук не только значительно повышается, но и начинает звучать совсем как дайра. Кстати, и эта последняя иногда подогревается, если исполнитель хочет получить несколько более высокую и напряжённую звучность.

ДАЙРА

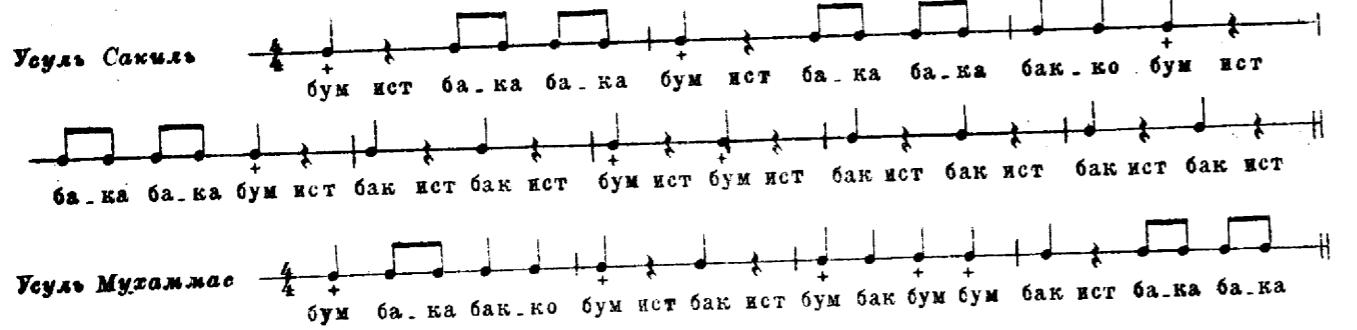
(по-фр. *Dayra*, по-ит. *Daira*, *Tamburino orientale*, по-нем. *Daira*, по-анг. *Daire*)

По своим размерам дайра значительно больше обыкновенного бубна — её поперечник обычно колеблется в пределах шестнадцати дюймов, а по устройству — ничем от него не отличается, разве менее совершенной отделкой. Грузинская дайра с внутренней стороны обруча-обичайки увешана медными колечками и несколькими парами бубенчиков, тогда как узбекская — довольствуется только железными колечками, количество которых часто достигает даже полусотни. Никаких «прорезей» по обручу дайра в отличие от бубна не имеет, а играют на ней в основном не так, как на бубне. Исполнители держат дайру перед собой, немного выше головы и для воспроизведения звука пользуются обеими руками, действуя пальцами с необычайным проворством. Хотя на Кавказе дайрой пользуются почти как бубном, чего, кстати сказать, никогда не допускают в старом Туркестане, искусство местных музыкантов, выступающих в условиях своей страны и обычаев, далеко оставляет за собой то, что можно увидеть в партитурах европейских авторов. В республиках Закавказья дайра входит в состав *сазандари*, где вместе с *тари*, *чинури* и *тимпли* сопровождает певца.

Народы Средней Азии придают дайре совсем иное и значительно большее значение. Их дайра выступает уже не столько в качестве сочленения местного оркестра, но, главным образом, в качестве самостоятельного инструмента и инструмента, сопровождающего певца или танцора. В этом последнем случае, в руках искусного исполнителя дайра привлекает к себе всё внимание слушателя, — настолько её ритмы разнообразны и увлекательны. И странное дело — её сухое, несколько убаюкивающее звучание остаётся тогда далеко позади, — она волнует и пленяет слух множеством оттенков то вкрадчивых, то угрожающих, но всегда одинаково острых и необычных. Именно «необычных», потому что нет возможности подобрать достаточно количество слов, могущих в точности определить звучание этого инструмента. Его надо слышать, чтобы стало вполне очевидным, что в

руках народного исполнителя дўйра в вихре неисчислимых и причудово разнообразных ритмов способна выбивать рисунок, звуковой узор которого в своём звуко-высотном разноречье легко может быть сближен с понятием «мелодии». Таково искусство местных стариков-дойрачи...

Как было уже замечено, дайра с внутренней стороны увешана медными колечками и нескользкими бубенчиками. В своём звучании эти побрякушки ничего не имеют общего с побрякушками современного оркестрового бубна. Если они очень зычны и шумливы у бубна, то побрякушки дайры, наоборот, звучат очень скромно и глухо. Именно это обстоятельство и привело к тому, что дайра увеличенных размеров гораздо предпочтительнее в оркестре. Чем больше её поперечник, тем острее её звучание, и в соединении с другими местными инструментами она вносит в современный оркестр многое своеобразной прелести и красоты. Более того, на слух эти колечки часто остаются совершенно незамеченными и кажется, что звучит тогда одна только кожа, отвечающая самым замысловатым намерениям исполнителя. А исполнитель, дабы разнообразить звучание инструмента, старается бить пальцами по коже воз-

Правда, не все употребительные в узбекской музике усуги находят своё точное и полное выражение в слоговых построениях. Ритмическая основа их в действительности часто оказывается значительно сложнее того, что удается уложить в словесные выражения. Да это и не столь существенно, если принять во внимание, что исполнитель всегда находит возможным бесконечно разнообразить подробности основного усугия и пользоваться более мелкими ритмическими образованиями. Важнее другое обстоятельство. При игре на дайре, дайрист пользуется двумя руками и четырьмя пальцами каждой руки. Некоторые удары он делает всеми четырьмя пальцами каждой руки, а некоторые, напротив,— одним каким-нибудь пальцем, причём мизинец, заложенный иногда на безымянный, соскальзывает с него, порождая при этом дополнительный ритмический призвук. Наконец, некоторые ритмические построения он исполняет несколькими пальцами поочередно. Словом, в распоряжении исполнителя оказывается такой круг возможностей, исчерпать который не

в состоянии даже самый опытный и искусный дойрачи. Отсюда, естественно, и возникновение безграничного богатства ритмических образований, количество которых на протяжении данного народного произведения исчисляется не одним десятком.

Нужно-ли говорить, что в европейской музыке довольствуются самой ничтожной долей того, что создано гением народных музыкантов? Ведь это так ясно само собою и, тем не менее, к чести советских авторов должно отнести их неуклонное стремление обогатить современный симфонический оркестр звучностями народных инструментов вообще, а народных инструментов Закавказья и Средней Азии в частности. Дайра, в числе «кавказских литавр» и барабана-доли, давно уже стала непременным участником «жгучего» сопровождения танцам народов, поименованных областей страны.

В симфоническом оркестре, наряду с тимпли-
пито и доли, дайрой впервые воспользовался
М. М. Ипполитов-Иванов. Причудливое сочета-

ние этих инструментов с литаврами и треугольником встречается у него в третьей части *Иверии*,

где лайра для большей ясности названа еще «восточным бубном» — *Tamburino orientale*.

Plus animé ♩: 116

32 Vif ♩: 120

Petite Flûte
Flûtes

Hautbois

Clarinettes en La

Bassons

Cors en Fa

Trompettes en La

Trombones

Timbales

Triangle

Dâyra

Timplipito

Dôhli

19 Violons

29 Violons

Altos

Violoncelles

Contrebasses

Pic FL.

Fl.

SD

BD

Other Percussion

Daira

Pic FL.

SD

BD

Other Percussion

(Ипполитов-Иванов - Неврии, III)

Напротив, А. А. Спендиаров, требуя дайру в *Эриванских этюдах*, называет её своим восточным именем, но предусматривает уже возможность её отсутствия. На такой случай он предлагает тогда заменить её обыкновенным бубном и покрытым тканью маленьким барабанчиком. Не трудно согласиться, что подобная «замена» очень далека

от подлинника, и ничего общего со звучностью настоящей дайры, разумеется, не имеет.

В нотах эта возможность определена направлением хвостиков,— звуки, падающие на сильную долю такта, предназначены для бубна, а ритмический рисунок, отмеченный штилями вниз, воспроизводится барабаном.

12 *Pas trop vite*
1^e SOLO

Hautbois
mf gracieux
10

Clarinette en Si b
p

Daira
p

Violons

Altos
pizz.

Violoncelles
p

13

Flûtes

Cor Anglais

Bassons

pp semper

2 Cors en Fa

pp semper

p *ff* *p* *ff* *p*

Violons

p gracieux

ff

p

ff

2^e Violons

p

ff

arco

pizz.

arco

p

ff

Contrebasses

arco v.

p gracieux

ff

arco

pizz.

ff

arco

f

p

f

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

В последние годы и, в особенности, с развитием народного творчества в самом широком значении слова, дайра не представляется уже редкостью. Её не трудно встретить в произведениях как русских авторов, подвергавших художественной обработке напевы народов Среднеазиатского Востока, так и в работах некоторых местных молодых музыкантов-композиторов. Оставляя в стороне множество подобных произведений, здесь по-доброму упомянуть только об одном из них, как о

примере наиболее тонкого и верного истолкования закавказской дайры. Это — армянский «Танец стариков» и «Танец старика и ковровщица» из балета *Гаянэ* Арама Хачатуряна. В обоих случаях, ноты записанные «хвостиками вверх» воспроизводятся пальцами, а ноты с «хвостиками вниз» — ладонью. Разумеется, ничто не мешает установить и обратный способ нотной записи, — лишь бы в партитуре было дано на этот счёт соответствующее указание,

ДАЙРА

Особенно приятно сочетание именно дайры с этим инструментам. В качестве образца, — отрывок из «Песни Салавата», находящейся в третьем действии оркестровки оперы *Емельян Пугачёв*.

589 *Plus animé, pas trop vite*

Musical score for orchestra and vocal part (Salavat) in section 589. The score includes parts for Flûtes, Cor Anglais, Clarinettes en Si b, Bassons, Contre-Basson, Cors en Fa, Timbales, Dâyra, Timplipito, Harpes, SALAVAT, 1° Violons, 2° Violons, Altos, Violoncelles, and Contrebasses. The vocal part (Salavat) sings "Но Са_ла_ват _ ве_ч_ный _дру_г— _со_ло_вью!" The score shows various dynamics and performance instructions like "mf", "p", "pizz. arco", and "pizz. div.". Measure numbers 19, 20, and 30 are indicated.

Musical score for orchestra in section 590. The score includes parts for Flûtes, Cor Anglais, Clarinettes en Si b, Bassons, Contre-Basson, Cors en Fa, Timbales, Dâyra, Timplipito, Harpes, SALAVAT, 1° Violons, 2° Violons, Altos, Violoncelles, and Contrebasses. The vocal part (Salavat) sings "Но Са_ла_ват _ то_чит саб_лю, как _пес_ю съ_ю _на_род". The score shows various dynamics and performance instructions like "mf", "p", "pizz. arco", and "pizz. div.". Measure number 590 is indicated.

591

Hautbois
Trombones
Bassoon
Tuba

19 39 29 49

Mi ♫
Mi ♭ Sib

хо . чет быть воль . ным в сте . пях и го . рах. Мой на .

div.
div.

unis.
unis. arco

592

Trombones
Bassoon
Tuba
Xylophone
SOLO

Mi ♭ Sib

род с пес .ней рос на раз . долъ - ных вет . рах!

div.
div.

unis.
div.

По одним из наиболее блестательных случаев использования дайры в смешанном оркестре, где народным инструментам уделено выдающееся внимание, является *Узбекская симфония-рhapsодия* Максимилиана Штейнберга. К сожалению, это достойное изучения сочинение до сих пор не напечатано и потому почти недоступно для обозрения. Тем не менее, вот небольшой отрывок оттуда, посвящённый выступлению дайры. Её партия настолько сложна, что при исполнении этой симфонии в концертах для её воспроизведения обычно приглашаются дайрачи из народных музыкантов.

Moderato, alla marcia

Hautbois
Clarinettes en Sib
Bassons
Dayra (Doira)
1er et 2^{es} Violons
Altos
Violoncelles et Contrebasses

печатано и потому почти недоступно для обозрения. Тем не менее, вот небольшой отрывок оттуда, посвящённый выступлению дайры. Её партия настолько сложна, что при исполнении этой симфонии в концертах для её воспроизведения обычно приглашаются дайрачи из народных музыкантов.

ТИМПЛИПИТО

(по-фр. *Timbales orientales*, *Timpli, ito*, по-ит. *Timpani orientali*, *Timpli, ito*, по-нем. *Timplipito*, а не *Dimplipito*, по-анг. *Oriental Timpani*, *Timpito*)

За рубежом этот очаровательный закавказский инструмент, если он там только встречается, известен лишь в качестве особой редкости какого-нибудь «Этнографического Музея». Курт Закс, упоминая об этом инструменте в своих «лексиконах», говорит о нём, как о *Dimplipito* или *Dimplipito*, тогда как на Кавказе его знают под названием *диплипито* и *тимплипито*, о чём, между прочим, достаточно ясно упоминается в известных «Трудах Музыкально-Этнографической Комиссии». Но каким образом могли проникнуть в русское издание «Музыкального Словаря» Хуго Римана (Riemann, 1849—1919) искажённые его названия — *димплипито* и *тимплипито*, — се-таётся невыяснимым. Из всего сказанного легко притти к выводу, что наименование, установленное в русских партитурах и с точки зрения «русского уха» есть, несомненно, лучшее по звучанию, хотя быть-может и не совсем правильное, если верить его грузинскому происхождению. Д. И. Аракишвили (1873—1953) указывает, что в Грузии и по-грузински его всё-таки называют *диплипито* — დიპლიპიტო, тогда как *тимплипито* остаётся его более простым и облегчённым русским произношением.

Некоторые армянские писатели, как например И. Е. Попов (1858—1917), при описании *сазандару* упоминают об ударных инструментах, входящих в их состав, и самый обыкновенный «тимплипито» называют «нагарой» или *табилибито*. Это в значительной мере сходится с тем, что делается или вернее — делалось поблизости. Так, персы, курды и арабы этот древний ударный инструмент именуют просто словом *накара* — نکار, или не совсем точным и, очевидно, местным *накарэ* — نکاره, а в старом Тифлисе его звали искажённым словом *нарапа*, что в конечном итоге подразумевает всё тот-же общеизвестный «тимплипито», у которого, как видно, так много похожих друг на друга и близких по звучанию наименований.

Итак, родина *тимплипито* — Ближний Восток, а точнее Персия, Грузия, Азербайджан и близле-

жащие страны Средней и Малой Азии. Своё происхождение он ведёт от древне-бенгальского барабана *нагара*, представляющего собою род туземных лягав — глиняного горшка, обтянутого кожей, и, в сущности говоря, является просто сдвоенной *нагарой* значительно только меньших размеров.

Устройство этих маленьких *азиатских* или, как их ещё иногда называют — *кавказских лягав*, не имеет ничего общего с устройством обычных барабанов. Скорее всего они могут напоминать игрушечные лягавы, медные полушиария которых заменены двумя глиняными горшечками, обтянутыми тонкой козлиной кожей или пузырём быка. Оба горшечка, обычно разных размеров, тесно соединены между собой кожаными ремешками и живописно раскрашены яркими цветами. Высота горшечков чаще всего не подчинена никаким уставам и всецело зависит от личных намерений строителя. В такой-же зависимости находится и отношение большего горшечка к меньшему — оно вполне произвольно, и дело музыканта подобрать для себя наиболее подходящий размер инструмента. Но лучшими из них должно признать самую крупную разновидность *тимплипито*, как более всего пригодную для применения в оркестре. По некоторым грузинским и немецким источникам высота обоих горшечков более или менее заметно отличается друг от друга, хотя на самом деле маленький горшечек почти никогда не бывает ниже большего. Разница в полудюйме — это уже редкость. Различие между горшечками заключается лишь в поперечнике среза горшечка и, следовательно, в объёме звучащей поверхности кожи. Поперечник большого горшечка обычно приближается к девяти дюймам, а поперечник малого — едва ли достигает шести.

Несколько суховатая, чуть пощёлкивающая звучность *тимплипито* отличается совершенно удивительной окраской и ни с чем не сравнимой прелестью. Играют на этом инструменте двумя тоненькими деревянными палочками, выточенными наподобие «кошьих ножек», а иногда просто паль-

циами, и в соответствии с музыкальным рисунком пользуются одним или двумя горшечками. Тут же любопытно заметить, что для настройки инструмента музыканты пользуются подогреванием горшечков, а европейцы — лёгким увлажнением кожи водой. Оба горшечка начинают тогда издавать звук, находящийся в отношении близком к квинте. В симфоническом оркестре оба эти способа не очень уместны, хотя и вполне возможны. На Востоке и, в частности, в Грузии, тимплипито принимает постоянное участие в оркестрах *сазандари*—*బაზანარი*. Эти народные оркестры состоят из членов всего из четырёх музыкантов-персов, игравших на тари, чианури, дайре и тимплипите. Если нет пятого участника оркестра — певца, то его обязанности исполняет обычно дайрист.

Allegretto grazioso

То же самое и с большей наглядностью легко может быть достигнуто условным направлением нитлей — хвостики вниз всегда подразумевают игру на большом горшечке, а хвостики вверх — на малом, или первые можно писать ниже шапки, а вторые выше, чтобы вполне равнозначно и иначе не менее наглядно.

При отсутствии и этой чисто внешней условности можно принять исполнение всех сильных или относительно сильных долей такта на большом горшечке, а всех слабых — на маленьком. Впрочем, композитору нет большой нужды заботиться о таких тонкостях. Исполнитель обычно сам легко разбирается в намерениях автора и наилучшим образом решает предложенную ему задачу.

Возможности применения тимплипита в симфоническом оркестре, к сожалению, весьма ограничены. Особенности инструмента и условия его происхождения таковы, что они, прежде всего, требуют *восточной музыки* в наилучшем значении слова. Но и эта музыка должна быть живой

Allegro energico

Trompettes en Sib
Timpipito
2º Violons
Altos

Определение «тимплипита», как уже было замечено, не совсем точно. Оно было впервые введено в 1894 году Ипполитовым-Ивановым в его партитуру *Кавказских эскизов*. Местное название — *димплипито* или *тимблипито* менее звучно, и, вероятно, только потому совершенно не привилось в оркестровом обиходе. Ипполитов-Иванов, воспользовавшись этим инструментом во второй части своих *Кавказских эскизов*, называет его *Ficcoli Timpani orientali*, и пишет для него ноты на пятилинейном стане с явным желанием подчеркнуть разделение его партии между двумя горшечками. В соответствии с этим, нижний звук, изображённый в виде *ja*, предназначен для большего горшечка, а верхний в виде *do* — для меньшего.

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Allegro energico (♩ = 80)

Hautbois
Clarinettes en La
Trompettes en La
Timplipito
Tambour Militaire
10 Violons
20 Violons
Altos
Violoncelles
Clar. en La

ff avec sourdines
saltando pizz. arco pizz. arco pizz. arco pizz.
pizz.
pizz.
arco pizz. arco pizz. arco pizz.

ТИМПЛИПИТО

Применение тимплипито совместно с другими ударными инструментами менее естественно, хотя и вполне осуществимо. Наиболее удачным сочетанием следовало бы признать соединение тимплипито с бубном, подобно тому, как это сделал

Ипполитов-Иванов во второй части *Кавказских эскизов*, — «В ауле». Бубен ближе всего напоминает звуки родственной тимплипито дайры и потому лучше всяких иных инструментов сливается именно с ним.

Allegretto grazioso (♩ = 66) SOLO

Hautbois
Timplipito
Tambour de Basque
Harpe
20 Violons
Altos
Violoncelles

mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf

10 Violons

Кстати, вот ещё любопытный образец, где тим-плипто участвует на равных основаниях с литаврами, треугольником, тарелками и большим барабаном.

баном. Этот достойный внимания отрывок встречается у Василенко в *Советском Востоке*, в той части сюиты, которая названа «Дагестаном».

Allegro con brio (♩ = 34)

9

Petite Flûte
1^e Flûte
2^e Flûte & 1^e Clarinette
2^e Clarinette
1^e & 2^e Cors

2 Hautbois

Cor Anglais
2 Bassons

Timbales

Triangle

Timpalito

Cymbales

Grosse Caisse

1^e Violons
2^e Violons

Altos

Violoncelles
Contrebasses

Участие тимплипто в симфонической музыке отнюдь не исчерпывается танцами и плясками. Вот один образец, где звуки тимплипто удачно воспроизводят стремительный бег газели, подражая острым ударам её ножек о скалистую почву. Он встречается в *Экзотической сюите* Василенко.

Allegro con fuoco ($\text{♩} = 100$)

Timplipito 2
4 *f* 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |

Harpe 2
4 *sf* *sf* |

sur la 4^e Corde 3 3 3 simile

20. Violons 2
4 *f* pizz. |

Altos 2
4 *f* pizz. |

Violoncelles 2
4 *f* |

Musical score page 5 featuring parts for Flûte, Hautbois, Clarinettes en La, and 10 Violins. The score consists of six systems of music. The first system starts with a dynamic *f*. The second system features woodwind entries with grace notes. The third system includes a bassoon part. The fourth system shows a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes. The fifth system continues the woodwind patterns. The sixth system concludes the page with a bassoon entry.

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

12

p

ТИМПЛИПИТО

Чтобы исчерпать, по возможности, всё, что есть для этого очаровательного восточного инструмента, можно привести ещё очень трудный пример использования тимплипито, требующий для своего воспроизведения весьма искусного и опытного исполнителя. Нет необходимости приводить его полностью — он слишком велик. Его лучше изучить по партитуре, но для известного представления о нём — вот его начало. Это — великолепная песня Василенко «Тоска», входящая составной частью в его небольшой сборник *Маорийских песен*.

Allegro non troppo

Hautbois

Tymplipito

Bassoon

CHANT

1° Violons

2° Violons

Altos

avec sourdines

pizz.

mf

div. pizz.

mf

Зай

marc.

ди - же, зай - ди солн - це! о пус -

тись в сво - ю пе - ще - ру, ты - из

1

2

Basson

глаз мо - их ма - нишь слё - зы, и

più f

sf

unis.

div.

2 Violoncelles

pizz.

sf

p

Clarinettes en Si^b

льют ся о - ни как во - да...

Один из наиболее поздних образцов применения тимплипито в оркестре встречается у Ипполитова-Иванова в *Тюркских фрагментах*. Этот случай в какой-то мере является «пере-

сказом» уже известного, и потому здесь достаточно удовольствоваться лишь выпиской одних ударных — литавр, бубна и тимплипито, воспроизводящего чёткий, строго размеренный узор.

The musical score consists of four staves. The top staff is for Timbales, showing notes on a bass clef staff with dynamics f, f, f, f. The second staff is for Tambour de Basque, showing eighth-note patterns on a bass clef staff with dynamics p, p, f, f. The third staff is for Timplipito, showing eighth-note patterns on a bass clef staff with dynamics mf, mf, f. The bottom staff shows a continuous eighth-note pattern on a bass clef staff with dynamics p, p, pp, pp, p, p, f, ff, f.

В сущности, этими немногими, но весьма живописными образцами вполне исчерпывается участие тимплито в современном симфоническом оркестре. Тем не менее, нельзя не напомнить, что тимплито до сих пор остаётся ещё весьма редким инструментом и далеко не каждый оркестр имеет его в своём распоряжении. Поэтому, трудно предрешить, каким инструментом сочли бы уместным заменить в помянутых произведениях эти маленькие литавры, если бы случай благоприятствовал их исполнению там, где тимплито могло бы отсутствовать. Вполне вероятно, что для

этой цели пришлось бы прибегнуть к содействию обыкновенного барабана со свободно опущенными струнами или к бубну без всяких побрякушек. И в том, и в другом случае исполнителю пришлось бы действовать на этих инструментах не пальцами, а самыми лёгкими деревянными палочками или лучше, — общеизвестными «кошими ножками».

Пожалуй, именно такая замена лучше всякой иной соответствовала бы истине и больше всего удовлетворила бы подлинного ценителя и знатока такой музыки.

В недавнем прошлом в русском языке этот инструмент назывался иногда *накрами* и принимался в качестве «восточных», преимущественно — *кавказских литавр*, а в настоящее время под этим именем известен весьма распространённый и очень любимый на Средне-Азиатском Ближнем Востоке ударный инструмент семейства барабанов. Накрами или реже — *нагарой* в Средние Века назывались общепринятые тогда литавры арабского или сарацинского происхождения, проникшие в Западную Европу во времена Крестовых походов. Самое же название этого инструмента — *накры*, есть, в сущности, искажённое арабское *nacareh* или персидское *naqqâra*, передаваемое теперь в Турции, Египте и Сирии через *naqqareh* — *نقاره*.

Современная *нагара* представляет собою глиняный горшок-полушарие, обычно средних размеров и чаще всего с несколько удлинённым низом. На верхнем срезе этого горшка натянута кожа, а звук извлекается деревянными палочками с небольшими закруглениями на концах. Иногда, вместо палочек пользуются особым ременным жгутом или просто пальцами. Накры, проникшие в Западную Европу через арабов и известные в Испании под именем *pásara*, имеют шарообразный деревянный или металлический кузов, срез которого так-же, как и средне-азиатской *нагары*, покрыт кожей. Эти накры чаще всего применяются парами и, если они не очень большие, то исполнитель легко удерживает их одной рукой за верёвку, соединяющую оба инструмента. Если-же они значительно больших размеров, то их ставили на землю или перекидывали через горб верблюда, или-же одевали на спину сопровождающего музыканта слуги. Как сообщает английский учёный Кэнон-Фрэнсис-Уильям Гэльпин (Galpin, 1858—1945), слово «накры» — *nakers* в английской литературе появились впервые лишь в XVI столетии, а Сэсиль Форсайт перечисляет ряд произведений, где действуют эти инструменты. Николэс-Камин Гэtti (Gatty, 1874—1946) в своей статье об ударных инструментах приводит знамени-

тое четверостишье Джэфри Чоусера (Chaucer, 1340?—1400) из его *The Knites Tale*, где автор обращается к накрам в таких выражениях.

Вот граждане и йомэны пешком
Валят толпой, и каждый с посошком.
Гудки и трубы, накры и рожки
Чей клич кровавый так бодрит полки.

Но в обиходе накры применялись уже значительно раньше. Так например, среди придворных музыкантов короля Эдуарда I Длинноногого (1239—1272—1307), Роджеро-трубача (*Rogere le Troumpour*) и Менестрэля Рэджис (*Menestrelus Regis*), числился ещё в 1304 году Джанино-накрист (*Janino le Nakerer*), а в 1349 году накры «способствовали прославлению Эдуарда III при его вступлении в Калэ». Что-же касается их применения в Британской коннице, то оно связано королю Хэнри VIII (1491—1509—1547), ещё тогда пославшему в Вену «за барабанами, на которых можно было бы играть верхом, перекинув их через шею лошади на венгерский лад». Упоминая о литаврах, Себастьян Вирдунг, несомненно, имел в виду накры, на которых, по его словам, «играли французские безбожники», знакомые с накрами во всяком случае ранее 1300 года.

В Эфиопии, накры или местные литавры, ещё с незапамятных времён были известны под именем *nagârîl* и долгое время служили знамением верховой власти. Так, сорок четыре литавристы, ехавших на мулах и бивших в восемьдесят восемь литавр неизменно сопровождали абиссинского негуса при торжественном выступлении его в поход. Эти-же накры, — иногда в количестве сорока, применялись и в самых важных местах абиссинского богослужения. Они-же служили и при обнародовании о вступлении к исполнению своих обязанностей нового наместника. Как легко можно было уже заметить, абиссинские *nagârîl* применялись обычно парами, причём левая всегда была больше правой. Били по ним деревянной колотушкой, кузов строили в соответствии с обы-

НАГАРА

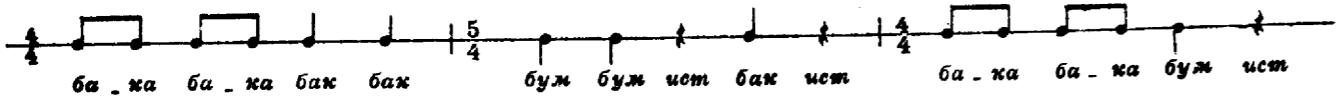
(по-фр. *Nacaires, Nasquere*, по-ит. *Naccheroni*, по-нем. *Nagara, Nagarah*, по-анг. *Nakers*)

чаем — из меди для правительственныех и церковных надобностей, а из дерева — для частного применения.

Итак, подлинная нагарà — всё-таки древне-бенгальского происхождения, хотя по преданию, изложенному в «Рисоляи», она была «изобретена» ещё Александром Македонским (356—336—323 до новой эры). Словом «Рисоляи» в Узбекистане называют «правила для музыкантов», изложенные в маленькой книжечке в рукописи на персидском языке. Её составил намаганский узбек молла Худай-Берди, а предисловие к ней написал Ханим Алинталис. В ней приведены любопытные разъяснения и правила для музыкантов, а также рассказано несколько легенд о происхождении музыкальных инструментов. Одна из них повествует об «изобретении» нагары. При завоевании Ирана и Турана царь Македонский Искандэр со-звал индийских и персидских учёных в количестве до четырёхсот человек, и приказал изобрести им музыкальный инструмент таких достоинств, чтобы звуки его были-бы слышны на расстоянии восемнадцати таш, что в современном представлении составляет сто сорок четыре версты. Учёные мужи долго думали и, наконец, придумали большую *Кус-Нагорà*, на горшках которой исполнители палками выбивали прославленное имя своего повелителя — «Искандэр! Искандэр!».

Котёл нагары, несколько удлинённый к низу, в зависимости от назначения, был глиняным или металлическим. Нагара, известная под именем *карадизамэля*, применялась в храмах Южной Индии. Она была значительно больших размеров с конусообразным, несколько затуплённым снизу котлом, а её разновидность — *маха нагара*, была знаменита тем, что достигала пяти футов высоты и применялась только в особо торжественных случаях.

В Средней Азии размер нагары не очень велик. Её поперечник обычно не превышает восьми дюймов, считая по звучащей поверхности кожи,— чаще всего кожи козла или молодого оленя. Горшки туркестанской нагары почти всегда делаются из глины и для лучшей звучности подогре-

Столь-же большие «кус-нагарà» по словам В. В. Крестовского (1840—1895) находились в прошлом столетии и в Бухаре на крыше «полицейской сборной сакли» — *курбасши-ханà*. Звук этих «кус-нагарà», — на них играло тогда два человека, — представлял собою, по свидетельству очевидцев, глухие удары, переходившие в громоподобные раскаты мелкой дроби.

Именно таким, столь любимым и ценимым инструментом народов Среднего Востока, представ-

ваются на жаровне тут-же, около исполнителя. Играют на нагаре двумя тонкими палочками с утолщениями на концах. Местные музыканты ча-

сто пользуются двумя горшками, из которых левый чуть меньше правого, что, кстати, и даёт различие в звучности инструмента. Впрочем, это различие легко может быть достигнуто ударами палочку края инструмента и в самую его середину, где получается звук более полный и зычный.

В среде знатных речевиков, а также за счёт гласных звуков произносить все персидские слова на свой собственный местный лад, нагарà или по-местному *нагорà*, очень распространена и так-же, как в Индии и Эфиопии, применяется во всех наиболее выдающихся событиях страны. Ещё до революции, в Туркестане нагарà служила для военных целей, но наряду с этим была и сдним из наиболее желанных участников во всевозможных шествиях, на свадьбах и на празднествах. Во времена больших пиршеств, известных у местных жителей под именем *томаша*, нагарà входила в состав туземного оркестра и наравне с сурнаем и чирмэндой придавала ему необычайную прелесть. Однако, большая пышность, блеск и торжественность такого *томаша* достигалась не столько соответственным увеличением количества исполнителей на всех этих инструментах, сколько добавлением струнных инструментов и, в особенности, — карная — знаменитой узбекской трубы, устрашавшей врагов и изобретённой, как говорит

Но и узбекская нагарà, подобно своей индийской прародительнице, нередко бывала огромных размеров, — в обхват человека, а то и больше. В. А. Успенский (1879—1949), — выдающийся исследователь музыкального искусства Средней Азии, рассказывает, что во время народных празднеств в Ташкенте нагарà помещалась на крыше дома вблизи мечети Шэйх-эн-таур, и ночью звук её был слышен за несколько вёрст. Под звуки же большой нагары совершался в своё время и торжественный выход эмира Бухарского. Его шествие сопровождалось тогда «военным» усулем — «усулем Сувари».

ляется теперь и современная нагара. Да это и понятно, если принять во внимание совершенно очаровательную призывающую торжественную, мощную и ни с чем не сравнимую звучность нагары. И удивительно только, что европейские музыканты-формалисты, столь жадные в поисках звуковой новизны явно сомнительного свойства, совершенно забыли или попросту не заметили художественных достоинств современной нагары.

Чтобы покончить с этим вопросом — несколь-

ко слов о начертании нот. Нет ничего проще пользоваться общепринятым и вполне уже устаревшим способом письма, наименее удобным в таких случаях. Ноты, предназначенные для большей нагары, пишутся обычно хвостиками вниз, а для малой — хвостиками вверх. Но Ал. Ф. Козловский в изложении своей партии нагарà, — кстати, в его партитуре она обозначена местным названием в современном правописании — *паојара*, — воспользовался чрезвычайно удачным нотным начертаньем, содержащим в своей основе безусловную наглядность, исключающую всякие сомнения. Он предложил удар по меньшей нагаре излагать нотой над ниткой, а удар в большую нагару — нотой под ниткой. В первую минуту такое начертание может показаться необычным и

несколько странным, но в действительности — дело только в привычке. Во всяком случае, при безупречной точности в намерениях автора, подобная нотопись занимает значительно меньше места и потому заслуживает несомненного поощрения.

Честь первого применения нагары в симфоническом оркестре принадлежит, несомненно, Райнгольду Глиёру, который отдал ей должное, воспользовавшись ею в произведении, посвящённом созданию Ферганского канала. Народное торжество по этому столь важному поводу не могло, конечно, обойтись без нагары и её участие в оркестре было не только очень кстати, но и весьма живописно. Вот небольшой отрывок из *Ферганского праздника* Глиёра, где участвует нагара.

Assez vif, solennel ♩ = 160

Clarinettes en Sib

Bassons

Cors en Fa

Timbales

2 Tambours

Nacaires

Grosse Caisse

Harpes

Piano

20 Violons

Altos

a3

a3

f

f

f

cresc.

4

4

mf

4

4

p

a2

mf

bien marqué

6

p cresc.

6

p cresc.

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Cors Anglais

192°

3° Clar. basse en Sib

f

a²

3°

193° 5°

204° 6°

Trombones as

f marqué

mf cresc.

mf cresc.

mf cresc.

mf cresc.

mf cresc.

Music score for Cors Anglais, Clar. basse en Sib, Trombones as, and Bassoon. The score consists of six systems of music. The first system starts with Cors Anglais and Clar. basse en Sib. The second system starts with Trombones as. The third system starts with Bassoon. The fourth system starts with Trombones as. The fifth system starts with Bassoon. The sixth system starts with Trombones as. Measure numbers 192°, 3°, 193°, 5°, 204°, and 6° are indicated above the staves. Dynamics *f*, *a²*, *3°*, *f marqué*, *mf cresc.*, and *mf cresc.* are also present.

НАГАРА

Music score for Nagara instruments. The score consists of six systems of music. The first system starts with Nagara instruments. The second system starts with Nagara instruments. The third system starts with Nagara instruments. The fourth system starts with Nagara instruments. The fifth system starts with Nagara instruments. The sixth system starts with Nagara instruments.

Особенно удачно пользовался нагарой Алексей Козловский.

Он не раз применил её в своей ферганской сюите *Лола*, посвящённой весеннему празднику тюльпанов. Очень живописно звучит нагара в

Allegro giusto

10 Flûte
Hautbois
Cor Anglais

Cors en Fa

Trompettes en Sib

Trombones

Timbales

Nacaires

Cymbales

Grosse Caisse

Petite Flûte
2^e Flûte
1^e Violons
2 Clarinettes en La
2^e Violons
Altos
2 Bassons
Violoncelles
Tuba
Contrebasses

Напротив, в «Шествии с тюльпанами» нагара, сплетаясь с литаврами, исполняет уже более за-

мисловатый рисунок, хотя и он, несмотря на полное *tutti* оркестра, ничуть не теряет в своей прелести и живописности. Вот и этот отрывок из той-же ферганской сюиты *Лола*.

Avec grandeur

a2

2^e Flûte et Hautbois
Cor Anglais
1^e Basson

1^e Flûte
2 Clarinettes en La

Cors en Fa

Trompettes en Sib

Trombones et Tuba

Timbales

Triangle

Nacaires

Cymbales

Grosse Caisse

1^e Violons

2^e Violons

Altos

Violoncelles

Contrebasses et 2^e Basson

Bassaz

20

Pte Fl. Hb. C. Angl.

Но ещё любопытнее использована нагара в *Улуг-беке*. Здесь, совместно с европейскими инструментами, она чрезвычайно красочно сопровождает выступление подлинных карнаев — в од-

ном случае звучащих за сценой, а в другом, в конце первого действия оперы, — на сцене. Вот эти примечательные образцы, заимствованные из рукописной партитуры того-же автора.

63

Allegro moderato

Garnâys
(за сценой)

Harpe

(Появляется свита Абдул-Аятира)

10 Violons

20 Violons

Altos

Violoncelles

Contrebasses

Musical score for 'УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ' (Drum Instruments). The score consists of eight staves of music. The instruments are:

- Clarinette basse en Si♭ (Bass Clarinet in B-flat): The first staff.
- Flûtes (Flutes): The second staff.
- Hautbois (Oboe): The third staff.
- Cor Anglais (English Horn): The fourth staff.
- Clarinettes en Si♭ (Clarinets in B-flat): The fifth staff.
- Clarinette basse en Si♭ (Bass Clarinet in B-flat): The sixth staff.
- Cors en Fa (Corns in F): The seventh staff.
- Trompettes en Si♭ (Trumpets in B-flat): The eighth staff.

Performance instructions include crescendos (cresc.) and dynamic markings such as pp (pianissimo), f (fortissimo), ff (fortississimo), and ff (fortissississimo).

Un peu plus animé

Musical score for 'НАГАРА' (Nagara). The score consists of ten staves of music. The instruments are:

- Garnäys (na scène) (Garnäys (on stage)): The first staff.
- Petite Flûte (Small Flute): The second staff.
- Flûtes (Flutes): The third staff.
- Hautbois (Oboe): The fourth staff.
- Cor Anglais (English Horn): The fifth staff.
- Clarinettes en Si♭ (Clarinets in B-flat): The sixth staff.
- Clarinette basse en Si♭ (Bass Clarinet in B-flat): The seventh staff.
- Cors en Fa (Corns in F): The eighth staff.
- Trombones et Tuba (Trombones and Tuba): The ninth staff.
- Timbales (Timpani): The tenth staff.

Performance instructions include crescendos (cresc.), dynamic markings (ff, f, ff, fff), and specific rhythmic patterns like marcato (marc.) and marcissimo (marcissimo).

Ничуть не менее любопытно использована на-
гарà и в начале третьего действия той-же оперы.
Здесь нагарà ведёт основную линию рисунка и
до вступления полного оркестра выстукивает
свои узоры в содружестве с одними ударными —

инструментами «европейского оркестра», — малыми барабанами, тарелками и там-тамом. Кстати, здесь-же, нагаре за сценой, противопоставлена, сменяющая её, нагара в оркестре. Звучит всё это очень выразительно и красочно.

Sur la Scène Vite, mais pas trop

Tam-Tam $\frac{4}{4}$

Nacaires $\frac{4}{4}$

Tambours Militaires $\frac{4}{4}$ a8
f sans timbre

Orchestre Cymbales

Cymbales

Nacaires

Несмотря на то, что нагара принадлежит к разряду военных ударных инструментов Востока, она способна сдержать свой «воинский пыл» и превратиться в совершенно безобидный барабан, наделённый удивительными звуковыми качествами. Сочные, гулкие удары нагары сохраняют всю свою выразительность и в нежнейшем *pianissimo*,

особенно в тех случаях, когда ей приходится сопровождать какой-нибудь пленительно-нежный танец. Именно такой пример можно встретить в «Танце Невольниц», вошедшем составной частью в *Танцевальную сюиту* Анушавана Тэр-Гевондяна (*Տեր-Ղևոնդյանի պարապատ*, 1887—), составленной им из своего балета *Анаит*.

Andante
1° SOLO

Hautbois *mp gracieux*

Tambour de Basque

Nagara

Cors a2
pp

Harpe

Vc.

Bon

Cb. pizz. *p*

Altos

После Глиёра и Козловского нагару использовал сначала Сергей Василенко и вслед за ним Максимилюан Штейнберг.

Как тонкие знатоки оркестра, они не могли не оценить музыкально-художественные достоинства нагары и применили её в произведениях, написанных для театров Ташкента. Менее удачно довелось воспользоваться нагарой Василенку. Его балет *Ак-билик*, написанный в 1942 году в основном для европейского оркестра, располагает особым списком лишь одной увертюры, предна-

значенной для одних местных восточных инструментов. Поэтому, любопытнее участие нагары у Штейнберга, где совместно с восточными народными инструментами она действует на равных основаниях с европейскими. Другой вопрос, что автор «на всякий случай» вписал партии этих инструментов европейскому оркестру, но так или иначе, — нагара уже звучит и может звучать в его *Симфонии-рэпсодии на узбекские напевы*, написанной в 1943 году во время пребывания автора в Узбекистане.

Très vite

Hautbois

Cor Anglais

Bassons

Cors en Fa

Trombones

Tuba

Timbales

Nagara

1er et 2e Violons

Altos

Violoncelles et Contrebasses

diminuendo poco a poco

a2

Tuba

dim.

diminuendo poco a poco

dim.

mf

p

p marcato

a4

mf

p

pp

mf

p

p

mf

p marcato

ДОЛИ

(по-фр. *Dholi*, *Dhol*, по-ит. *Doli*, *Dol*, *Dholi*, *Dhol*, по-нем. *Dholi*, *Dhol*, по-анг. *Dholi*, *Dhol*)

Инструмент, о котором будет идти речь, ведёт свою родословную из Дагестана. Он распространён среди всех горских народностей как Предкавказья, так, в особенности, и Закавказья. Тем не менее, история этого барабана отнюдь не столь бедна, как это могло бы показаться в первую минуту. Под именем *dhol* или *dohol* — — этот инструмент был уже известен курдам и персам, а под именем *dhol* или *dholi* — — жителям Бенгалии. В Грузии чаще всего его называют просто *doli* — , а в Армении *dol*, *doxol* или *dol*, — . Но тут же любопытно заметить, что *doli* или *dol* ведёт своё происхождение с незапамятных времён, и название этого барабана, ныне сохранившееся ещё вベンгальском языке, встречается уже в санскритском языке. Разновидностями *doli* является *Dholaka*, и маленький *dol* — *Dholki* или *Dholaki*, как производное от *Dholaka*.

В нынешнее время *doli* или *dalabandi* — — распространён в странах Ближнего Востока и есть ни что иное, как прямой барабан, выдолбленный из невысокого обрубка дерева с обтянутыми кожей краями. Играют на *doli* чаще всего пальцами, а иногда довольно длинными палочками с небольшими утолщениями на концах, причём верхняя часть бывает более увесистой и немного изогнутой, а нижняя — тонкой. Высота *doli* не превышает обычно тринадцати дюймов, тогда как поперечник срезов, примерно на полтора-два дюйма больше. Длина палочек чаще всего соответствует ширине поперечника инструмента, но обычно они оказываются чуть короче.

Народные музыканты Закавказья пользуются долем различно. Чаще всего они подвязывают его на перевязи и играют с обеих сторон, а иногда зажимают локтем и играют обеими руками только с одной стороны его. Если долем пользуются по всем правилам искусства, то на верхнюю сторону приходится обычно сильный удар с ударением, а на нижнюю — слабый и более сухой. При желании получить более лёгкий и красивый удар исполнитель пользуется руками, причём ладонь

соответствует сильному удару, а пальцы — слабому. В народных оркестрах, а вернее, просто в сочетании с зурнами, когда звучность требуется сильная и звонкая, на доле играют палочками. Напротив, при участии дудуки на доли играют всегда только ладонью и пальцами, дабы получить звучность более мягкую и изысканную.

Два разныхベンガльских *доля* или *дбли*, соединённые своими основаниями вместе, по своему устройству очень напоминают известный уже тимплипто. В Индии этот инструмент получил название *Yôrâghâyî* и во время игры при помощи перевязи одевается на шею исполнителя, который бьёт по правому, большему долю палочкой, а по левому, меньшему — пальцами. Совсем, как в Армении при игре на обыкновенном доле.

В странах Закавказья доли, так же как и тимплипто является непременным участником местных народных оркестров, но в данном случае только не «сазандари», а *мезурнэ* — . Так по ту сторону Кавказа называли странствующих музыкантов, игравших на дудуки и доли. Подобное соединение состоит обычно из трёх музыкантов, из которых двое играют на дудуки или чаще на зурне, а третий на доли. Русское определение *зурначи* вполне тождественно понятию *мезурнэ*, хотя и не очень любимо местными музыкантами, видящими в этом названии для себя чуть ли что-то не обидное. Третий музыкант в таком соединении является не только исполнителем на доли и вполне независимым музыкантом, но на нём, в сущности, удерживается вся острота музыкального исполнения. Доли богат своим весьма привлекательным и необычайно красивым звуком и возможностью отвечать малейшим намерениям исполнителя, изобретательность которого вообще не знает никаких пределов. Если бы *мезурнэ* довольствовалась только одними дудуки или зурнами, то они никогда не смогли бы покорить сердца своих восторженных слушателей. Своему успеху они обязаны почти исключительно обладателю доли и его исполнительскому искусству.

В симфоническом оркестре доли появится, ве-

роятно, не ранее 1905 года, когда этим инструментом воспользовался Ипполитов-Иванов. Во второй сюите своих «Кавказских эскизов», в *Иверии*, — именно здесь встречается доли, — автор для первого раза применил малоудачное итальянское наименование его. Понятие *Tamburo ori-*

entale, по сути дела, весьма растяжимо и, если в данном случае, подразумевается именно доли, то только потому, что он участвует в «Лезгинке», а также в музыке, носящей древнее название Грузии и явно возникшей на основе грузинских народных напевов.

Pas trop vite (♩ = 80)

The musical score consists of ten staves of music for an orchestra. The instruments listed on the left are Hautbois, Bassons, Timbales, Dâyra, Dhôli, 1° Violins, 2° Violins, Altos, Violoncelles, and Contrebasses. The score is titled "Pas trop vite" with a tempo marking of ♩ = 80. The music includes various rhythmic patterns, dynamic markings like mf, p, f, and pizz., and a instruction "mettez les sourdines" (put on mutes) for the violins. The score is divided into sections by vertical bar lines and measures.

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1° et 2° Viol. unis.

26

1° et 2° Cors en Fa

ДОЛИ

étez les sourdines

27

étez les sourdines

Musical score page 92 featuring ten staves of music. The instruments include:

- Top staff: Bass drum (p), Snare drum (p), Bass drum (p).
- Second staff: Bass drum (p), Snare drum (p), Bass drum (p).
- Third staff: Bass drum (p), Snare drum (p), Bass drum (p).
- Fourth staff: Bass drum (p), Snare drum (p), Bass drum (p).
- Fifth staff: Bass drum (p), Snare drum (p), Bass drum (p).
- Sixth staff: Bass drum (p), Snare drum (p), Bass drum (p).
- Seventh staff: Bass drum (p), Snare drum (p), Bass drum (p).
- Eighth staff: Bass drum (p), Snare drum (p), Bass drum (p).
- Ninth staff: Bass drum (p), Snare drum (p), Bass drum (p).
- Tenth staff: Bass drum (p), Snare drum (p), Bass drum (p).

 Dynamics: *p*, *p*, *p*, *p*, *p*, *p*, *p*, *p*, *p*, *p*. Measure numbers: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Ровно двадцать лет спустя, доли появился на страницах Эриванских этюдов Спендиарова, где автор очень предусмотрительно указывает, что в случае отсутствия доли он должен быть заменён бубном и покрытым барабаном. Нетрудно предположить, что подобная замена при всех своих выгодах крайне неудачна. Доли обладает совершенно неповторимым звуком и его гулкость ни в какой мере не может быть воспроизведена звенящими ударами бубна. В этом случае к особенно-

стям инструмента несколько лучше подходит маленький барабанчик со свободно опущенными струнами, но и его *искусственная блёклость* очень ещё далека от той звонкой блёклости, которая так свойственна восточным барабанам вообще, а закавказскому долю, китайскому том-тому или сенегальскому барабану в особенности. В своём произведении Спендиаров пользуется древним названием инструмента, исключая тем самым возможные сомнения или недоразумения.

Musical score page 93 featuring ten staves of music. The instruments include:

- Hautbois: *Vif*, *f*.
- Cor Anglais: *f*.
- Cors en Fa: *f*.
- Dhol: *f*.
- 10 Violons: *f*.
- 20 Violons: *f*.
- Violoncelles: *pizz.*
- Contrebasses: *f*.

 Dynamics: *Vif*, *f*, *f*, *f*, *f*, *f*, *pizz.*, *f*. Measure numbers: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

18

Совсем недавно, всего лишь несколько лет тому назад, доль зазвучал и в чисто-симфонической музыке, когда им воспользовался современный армянский композитор Аро Степанян (*Испытанный*, 1897—).

В партитуре его *Второй симфонии* есть народная пляска, где долю в полном соответствии с местным обычаем поручена «ведущая партия». Вот небольшой отрывок из этого не очень известного ещё произведения.

Allegretto grazioso

Hautbois *soit* *mf*

Cors en Fa *f* *p*

Dhol *pizz.*

20 Violons *pizz.*

Altos *mf*

Violoncelles *div.*

Hautbois *f*

Cors en Fa *f*

Dhol *f*

20 Violins *f*

Altos *f*

Violoncelles *f*

Bassons *p*

Trompettes en Sib *p* *avec sourdines* *p*

Contrebasses *p* *arco* *p*

В сочинениях местных композиторов, — грузин, армян и некоторых других, доль, к сожалению, появляется всё ещё довольно редко. Тем не менее, его очень удачно, с полным знанием дела, использовал грузинский композитор Шалва Мшвелидзе (Мцхета, 1904 —) в своей симфонической поэме *Эвиадаури*.

Он так-же, как и его предшественники применил его в музыке танца, стремительность которого вовсе не обязательна. Вообще-же говоря, чем музыка порывистее, чем она горячее, тем красивее звучит доль. Ему не очень свойственна «мен-

ланхоличность» — она может иметь место лишь в нежных наигрышах дудуки, когда доль лёгким прикосновением пальцев только едва поддерживает ритмический узор напева. Его-же настояще место в задорной, головокружительной пляске, когда присутствующие, будучи не в состоянии сдержать себя, начинают прихлопывать в ладоши и выкрикивать ободряющие возгласы. Впрочем, небольшой отрывок из только что поименованной поэмы даст известное представление о применении доли в современном симфоническом оркестре.

Moins vite (Mouvement d'une Marche)

71

Flûtes Hautbois
Clarinettes en Sib
Trompettes en Sib
Trombones
Dhôli
1° Violons
2° Violons
Violoncelles Contrebasses
Fl.
Hb.
1° Viol.
2° Viol.

Cor Anglais
Clarinette basse en Sib
Bassons
Cors en Fa
Alto

Несомненно, в музыке для театра, — опере и балете, — написанной на сюжеты народного сказания или легенды, доля займёт очень почётное место и примет, вероятно, участие не только в стремительно-задорных мужских плясках; но и в медленных, поэтичных и напевных танцах деву-

шек. Именно такой случай имеет место в балете Тэр-Гевондяна *Анаит*. Здесь, в «Танце Девушек», затейливый ритмический узор *долля* или, как его называет автор, — *доолла* сопровождает нежный, немного ленивый напев второго произведения пляски.

*1^e Flûte et 1^e Hautbois
Cor Anglais et 1^e Clar. en La
1^e Basson*

Cors es Fa

Dhol

Grosse Caisse

Harpe

1^e et 2^e Violons

Altos, Violoncelles et Contrebasses

1^e Hb

1^e Trompette p

На этом смело можно было бы закончить повествование о доли. Но, тем не менее, остаётся ещё сказать несколько слов об одном ударном инструменте, родственная связь которого с доли заключается лишь в том, что его держат под локтем и бьют по нему пальцами. Это арабский барабан *дарабукка* — «» — представляющий собой красиво разрисованную вазу из глины или дерева. Горло этой вазы удерживается локтем исполнителя, а дно, затянутое кожей молодого ба-

рашки, оказывается именно той поверхностью, по которой исполнитель бьёт пальцами обеих рук — правой по коже, а левой по краю. Жозеф Баггэрс, упоминая об этом барабане, называет его словом *darbouka*, что представляет собою лишь иное прочтение одного и того же арабского начертания слова. Иной раз этот барабан называется «индийским барабаном» — *darabukkeh*, что подразумевает, несомненно, одну и ту же разновидность инструмента.

В Африке и странах Дальнего Востока словом *том-том* принято называть множество разнообразных видов барабанов, устройство которых не идёт далее понятия, заключающего в себе определение самого простого и убогого устройства. Курт Закс упоминает даже о том-томе, как об инструменте народов Новой Гвинеи, где этот барабан делается с рукояткой из толстого ствола бамбука с затянутой по срезу кожей ящерицы. Но в современном оркестре это название присвоено только одному представителю многочисленного семейства том-томов — двухстороннему барабану китайского происхождения.

Подлинный китайский том-том, ведущий свою родословную из провинции Чи-Фу, является произведением рук искусных местных кустарей. Он строится в двух видах и в соответствии с обычаем бывает трёх размеров. Обыкновенный том-том имеет не очень высокий — от четырёх до шести с половиной дюймов; — плюский деревянный кузов, открытая поверхность которого затянута настоящей живописно раскрашенной свиной кожей, прикреплённой к стенкам инструмента причудливо выточенными от руки гвоздями. Звук том-тома — острый и ясный, чуть суховат. Он превосходно сочетается с инструментами современного симфонического оркестра, не говоря уже о концертных ансамблях, где участие его столь же необходимо, как и присутствие тарелок или гонга. В зависимости от размеров, — а их, как сказано, три, — звук том-тома соответственно изменяется, делаясь более сочным, полным и заметным. Выбор размера том-тома вполне зависит от намерений автора, склонности исполнителя и, пожалуй, больше всего — от действительных возможностей оркестра и уклада самой музыки.

Вторая разновидность китайского том-тома, известная под именем *гигантского*, отличается удивительно густым, низким, несущимся звуком, и своим видом напоминает чугунный котелок, срез которого затянут хорошо выделанной свиной кожей. Выточенный из дерева, кузов «гигантского» том-тома покрыт искрящимся глубоким чёр-

ТОМ-ТОМ

(по-фр. *Tom-Tom*, по-ит. *Tom-Tom*, по-нем. *Tom-Tom*, по-анг. *Tom-Tom*)

ным лаком, а кожа, на этот раз не раскрашенная, прикреплена к нему точно такими же крупными гвоздями ручного производства. Гигантский том-том, подобно обыкновенному, строится также в трёх размерах, отличающихся друг от друга только полнотой и значительностью звука. Но тут же любопытно отметить существенное различие между этими, так сказать, «основными» видами том-тома. Если поперечник звуковой поверхности гигантского том-тома почти в точности соответствует таковому же обыкновенного, — в одном случае он только на один дюйм больше, а в другом — настолько же меньше, то всё дело заключается именно в высоте кузова, порождающего столь заметную разницу в звучании этих инструментов. Высота «гигантского» том-тома почти в три раза больше высоты обыкновенного, и если маленький том-том в одном случае имеет четыре дюйма высоты, а в другом — тринадцать, то самый большой оказывается уже в шесть с половиной и шестнадцать дюймов.

Наконец, третьей разновидностью том-тома следует признать собственно *американскую* подделку, построенную из тех соображений, что-де подлинный китайский том-том лишился возможности противостоять превратностям американского и, в особенности, европейского климата, где влажность или сухость воздуха бывает часто чрезмерной. Вполне вероятно, что именно эти важные наблюдения действительно весьма губительны для поведения подлинно-китайского том-тома, но если речь идёт о точности высоты звука, то едвали она так нужна именно для этого инструмента. Тем не менее, в Америке построили такой вид «гигантского» том-тома, в котором кожа может быть, подобно литаврам, подтянута шестью винтами до любой высоты. Но нужно ли доказывать, что несмотря на самые восторженные отзывы американских мастеров и исполнителей, именно эта разновидность теряет всю свою «экзотическую» прелест, свойственную подлинному китайскому том-тому. И каковы бы ни были качества американского том-тома, они, в лучшем случае, оста-

нутся лишь более или менее удачным подражанием и подделкой.

Играют на том-томе одной или двумя деревянными палочками обычного «барабанного» образца. Ноты для него пишутся на «ниточке», а самый инструмент укрепляется на особом держателе или покоятся на маленьком треножнике. Впрочем, последний применяется обычно для «гигантской» разновидности, но, в случае отсутствия надлежащих приспособлений,— может служить также и для «обыкновенной». Вот, собственно, и всё, что следует знать об этом инструменте.

В симфоническом оркестре том-том не получил ещё, к сожалению, ни должного признания, ни, тем более, — распространения. Его поле деятельности ограничено пока только *jazz'ом*, хотя попытка ввести его в симфонический оркестр имела уже место довольно давно. Пример, о котором

в данном случае идёт речь, встречается во второй части сюиты *Листиана*.

Второй случай применения том-тома в оркестре встречается у Василенко в *Туркменской сюите*, но автор явно не доверяет этому инструменту, вернее, — он боится, что в нужную минуту том-тома может не оказаться на месте и его нечём будет заменить. Поэтому, на случай его отсутствия он предлагает воспользоваться обычными кастаньетами, что, разумеется, решительно противоречит природе том-тома. Но этого ещё мало. Хуже всего то, что и самую партию том-тома он излагает так, как то следовало бы сделать для самой упрощенной разновидности оркестровых кастаньет. При таких условиях лучше не пользоваться инструментом, художественным возможностям которого автор почему-либо не верит.

Впрочем, вот этот случай в том виде, в каком он дважды встречается в партитуре.

Un peu plus animé

a2

Hautbois

Cor Anglais

Clarinettes en La

Bassons

1° et 2° Cors en Fa

Tom-Tom

1° Violons

2° Violons

Altos

Violoncelles et Contrebasses

(mf)

(mf)

(mf)

mf dim.

Un peu plus animé

Petite Flûte

Flûtes

Hautbois

Cor Anglais

Clarinettes en La

Clarinette basse en La

Bassons

Cors en Fa

Trompettes en Sib

Trombones et Tuba

Timbales

Triangle

Tom-Tom
(ou Castagnettes)

Tambour Militaire

Harpe

Violons

Altos

Violoncelles

Contrebasses

В самое последнее время двумя том-томами воспользовался в *Торгбутском танце* Кнудогэ Риагэр. Он ввёл эту острую и в меру «экзотическую звучность» в узор сопровождения весьма своеобразной в своём мелодическом строении народной торгбутской песенки, сложенной в честь белой лошади, почитаемой торгбутами «священной». В пояснение сказанному, вот небольшой отрывок из этой чрезвычайно редко встречающейся партитуры.

Но как всё-таки сильны нелепые предрассудки и всякого рода увлечения! Некоторые исполнители современных оркестров договорились до того, что при содействии литавр и «усовершенствованного» американского том-тoma можно вообще заменить весь набор ударных инструментов — и корейские колокола, и деревянные китайские коробочки, колокольцы и чуть-ли не маримбу. Какое вредное стремление к упрощению! Даже самое совершенное мастерство, основанное на противопоставлении различных ударов, при всей своей изысканности и изощрённости, никогда не

сможет заменить разнообразных красок, рожденных «вытесняемыми» теперь инструментами.

Однако, справедливость требует признать, что столь порочные настроения зародились только в оркестрах *jazz'a* и симфонического оркестра не коснулись. Современный *jazz-band*, очевидно, достиг уже той ступени своего развития, когда всё «новое» неизменно становится старым и отсталым. При таких условиях, разумеется, он не в силах влиять на жизнь симфонического оркестра, и дальнейшее развитие деятельности том-тoma теперь уже в руках только будущего.

народной торгбутской песенки, сложенной в честь белой лошади, почитаемой торгбутами «священной». В пояснение сказанному, вот небольшой отрывок из этой чрезвычайно редко встречающейся партитуры.

Барабан, называемый теперь *тамбурином*, известен с незапамятных времён. Его можно встретить на Юге Франции и в Индии, в Мексике и Срединной Африке, на островах Полинезии и в Азии, — словом, различные народы отдали дань этому замечательному инструменту. Но тамбурин, о котором пойдёт речь именно здесь, ведёт своё начало из Прованса и Земли Басков, где, как говорит Геварт, он применяется в сочетании с самодельной дудочкой — *galoubet*. Самый инструмент обычно на перевязи надевается через плечо и тамбурист бьёт по тамбурину маленькой палочкой, которую держит правой рукой, тогда как левой — играет на *galoubet*, придерживая в то же время и тамбурины.

Это забавное обстоятельство породило общизвестную французскую поговорку — *Ce qui vient de la flûte, s'en va par le tambour*, и ещё со времён Средних Веков слово *tabourin* или *tambourin* всегда вызывало представление о содружестве двух инструментов — флейтами и барабана, а музыкант, игравший на них, неизменно назывался «тамбуринистом». Поэтому, вследствие такого причудливого «скрепления» двух разнородных инструментов, звуки флейты всегда слышались в сопровождении тамбурина и едва флейта успевала просистеть свою попевку, как вслед за ней её тотчас-же отстукивал и барабан.

Шарль-Мари Видор, упоминая об этом инструменте на страницах своей книги, говорит, что он «отличается от обыкновенного барабана сильно вытянутой внешностью и отсутствием резкого звука», а Жозеф Баггэрс добавляет, что он не только длиннее и уже обыкновенного барабана, но, в противоположность ему, имеет струны, натянутые поверх кожи, что и придаёт тамбурину свойственную ему «несколько гнусавую глуховатость». Напротив, французский военный дирижёр М.-А. Суайе (*Soyer, 18?? — ?*) острожнее. Он просто объединяет эти положения и утверждает, что тамбурин обладает «очень длинным кузовом и часто бывает без струн — *sans timbre*».

Итак, надо признать, что в приведённом опре-

ТАМБУРИН

(по-фр. *Tambourin, Tambourin provençal, Tambour de Provence*, по-ит. *Tamburo Provenzale*, по-нем. *Klein-trommel, Tamburin*, по-анг. *Tabor*)

делении особенностей есть некоторое расхождение. Всё это происходит от того, что разновидностей тамбурина даже на Юге Франции не одна и, в зависимости от местности, он несколько видоизменяет своё устройство. Так, подлинный *провансальский тамбурин* вовсе не имеет струн и звук его, чуть глуховатый, повидимому, всецело зависит от объёма инструмента — его высоты и ширины. Наоборот, тамбурин со струнами, о котором также упоминает и Курт Закс, принадлежит к *гасконским* или точнее — к *бэарнским тамбурина* и имеет семь кинеских струн, закреплённых колками и настроенных в отношении произвольной квинты с таким расчётом, что все нечётные струны звучат тоникой, а чётные — его доминантой. В остальном, его устройство и применение ничем не отличается от обычного тамбурина.

Более обстоятельно говорит о тамбурине Сэсиль Форсайт. Он также подтверждает, что кузов этого барабана по отношению к его попечнику очень длинен. Он делается из орехового дерева, и вырезается и разукрашивается всевозможными затейливыми узорами. Оба среза тамбурина затянуты — по преимуществу — тончайшей телячьей кожей. Поперёк верхнего среза, поверх кожи, протянута или струна, или шёлковый шнур, или, что значительно вернее, — простой пеньковый грубый жгут, плотно соприкасающийся при помощи крюков-колков с поверхностью кожи. Особенность данного обстоятельства заключается в том, что этот жгут пересекает не нижнюю поверхность кожи, а именно верхнюю, по которой исполнитель бьёт палочкой. Как было уже замечено, в этом отношении имеются некоторые расхождения, бесспорную точность которых едва ли удастся установить. Форсайт подкрепляет свои наблюдения описанием того инструмента, которым располагал писавший для него шотландский композитор и музыкoved Уильям Уоллес (*Wallace, 1860—1940*).

Почему-же слепо допускать, что мнение Форсайта есть безупречное, тогда как свидетельства Видора и Баггэрса — суть заблуждения? Правы, конечно, в равной степени все, — дело всё только

Вот и всё. Ни рисунков, ни более обстоятельного описания нет. Надо думать, поэтому, что оба эти инструмента в основном вполне тождественны, так-же, впрочем, как и пресловутая *Rute* времён Малера и Штрауса. Кстати, о «прутях» в в моцартовском значении Хаупт не обмолвился ни словом.

Каким-же «приспособлением» располагает теперь современный оркестр? Из всего сказанного ясно, что этим инструментом оказывается только *кнут-хлопушка*, называемый французами — *fouêt*, а итальянцами — *frusta*. Он производит пронзительно-резкий звук и в таких произведениях

ях, как *Фортепианный концерт* Мориса Равеля, где так много остроумной выдумки и «звуковой щутки» в части оркестровых сочетаний, кнут-хлопушка — *frusta* оказался весьма кстати. В данном произведении он использован дважды, — острый ударом кнута начинается первая часть *Концерта в Sol* и им-же сопровождается второе проведение финала. В этом последнем случае особенно пронзительный по своей резкости сухой удар кнута производит более, чем неожиданное впечатление. Тем не менее, этот щелчёк не лишил своеобразного чисто-оркестрового остроумия в духе позднейшего «французского импрессионизма».

7 Presto (Vif)

Cors en Fa

Trompette en Ut

Fouêt (Frusta)

10 Violons

20 Violons

Altos et Violoncelles

МАРАКАСЫ

(по фр. *Maracas*, по-ит. *Maracas*, по-нем. *Maracas*, по-анг. *Maracas*)

Родина этой побрякушки — остров Куба и подлинным *маракасам* в оркестре почти нет места — их обычно заменяют очень удачной и более простой подделкой.

В своей первооснове маракасы, в сущности, не идут дальше обыкновенной трещётки или погремушки, и их разновидности встречались уже и у других народов Западного полушария. Так например, трещётка Южно-американских племён Пара, известная под именем *maraca* или *точнее*, — *marraga*, представляла собою насаженную на рукоятку колбасу, начинённую сухими семенами. Словом *maraká* называли также сосудообразную трещётку индейского племени *Canella* центрального Маранхао. Подобной-же погремушкой-трещёткой пользовались в сопровождении танго и вэст-индские креолы. Разница лишь заключалась в том, что их *maruga*, — так назывался этот инструмент, — являясь точно такой-же колбасой, как и *maraca*, была начинена дробинками или маленьенькими камушками. Применялась *maruga* всегда в содружестве с *гвиро* и вместе с ним вела основную линию сопровождения.

Бот, собственно, и всё, что сейчас известно о ближайших родственниках маракасов. А современные подлинные маракасы, — это, в сущности, только выдолбленные из тыквы шари, начинённые побрякушками и прикреплённые к рукояткам. Но в таком виде они очень хрупки и недолговечны, вследствие чего, американцы, добиваясь большей прочности, делают их теперь из особого синтетического пластика и в звучании достигают полного совпадения с подлинными. Легко отвинчивающаяся рукоятка позволяет исполнителю пересыпать дробинки по своему личному усмотрению и желанию. Не трудно согласиться, что от количества их зависит не только вес инструмента, но и его звук, что очень существенно при игре на нём в оркестре.

Однако, русские авторы, не имевшие достаточно точных сведений о современных усовершенствованных маракасах, столкнулись прямо с европейской подделкой их и в своих описаниях дали не совсем верное представление о подлинных

маракасах. Так, Прокофьев, воспользовавшийся маракасами, как известно, одним из первых среди русских композиторов и имевший возможность познакомиться с ними в Париже, говорит, что маракас есть «кубинский» ударный инструмент, употребляемый при исполнении эстрадных танцев, и состоящий из крупных орехов, наполненных сухими семенами. А Купинский, давая ещё более условное описание, утверждает, что маракасы представляют собою «пару пустых тонкоконечных деревянных шаров, выточенных из выдержанного сухого дерева» с насыпанным во-внутрь высушенным горохом. Но как-бы там ни было, настоящие маракасы с острова Куба, выточенные из тыквы и теперь уже великолепно усовершенствованные Людвигом и Лиди, применяются в румбе, фокстроте и танго, а также в испанских и латино-американских произведениях, где непрерывная поддержка размеренного движения является самой характерной и наиболее отличительной чертой этого рода музыки. И, как ни странно, их несколько глухое, шелестящее позвякивание или похрустыванье отнюдь не утомительно. Напротив, оно действует как-то умиротворяюще в танцах, где жгучая мелодия и пряная гармония увеличивают воодушевление танцующих. Как скверно, поэтому, следовать дурному совету заменять маракасы при их отсутствии «круглой деревянной коробочкой с мелкими гвоздиками». При таких условиях лучше всего от них отказаться, чем пользоваться «заменителем», лишённым всякой прелести и обаяния. Но «заменитель» маракасов может, тем не менее, действительно понадобиться, и тогда значительно приятнее воспользоваться лёгким щипком-*glissando* по струнам обычного барабана.

Словом, это «экзотический» инструмент, который имеет все основания проникнуть в симфонический оркестр без всякой необходимости быть непременно связанным с породившей его музыкой. Более того, маракасы оказались настолько созвучными современному оркестру, что не сохранили даже смутного представления о своём про-

ский французский инструмент в Дрезден и Петербург, где он играл на нём и так хорошо, как истый француз».

Поистине досадно, что многие музыканты и особенно дирижёры своевременно не были осведомлены о существовании столь примечательного повествования! Многое заблуждений было-бы вовремя разъяснено и, несомненно, меньше ошибок было-бы тогда допущено!

Итак, в русской музыке тамбурин совершенно не встречается. В тех-же немногих случаях, когда некоторые русские композиторы пытались воспользоваться им, они неизменно называли его словом *tamburino*, что в русском представлении значит «бубен», а вовсе не «тамбурин» или «барабанчик». Тем самым создавался ряд самых досадных недоразумений, приводивших обычно к полному отказу от его применения. Это удивительное непризнание законных прав тамбурина настолько сильно внедрилось в сознание русских исполнителей и дирижёров, что они ещё до сих пор считают совершенно естественным заменять его обычным барабаном. При этом не без сожаления следует заметить, что некоторое приглушение, достигаемое обычным опусканьем

струн, они относят за счёт особенно чуткого понимания художественных намерений автора. Более того, французское слово *Tambourin* они заменяют зозвучным немецким *Tamburin*, переводят его итальянским *Tamburino*, и минуя барабан, поручают партию подлинного провансальского тамбурина искалеченному бубну. Доказательством только что сказанному служит неизменно *ложное* исполнение «Фарандолы» в танцах четвёртого действия *Кармэн*. Кажется не было ещё случая, чтобы хоть один русский дирижёр призадумался над достаточно точным указанием автора и взял на себя смелость отказаться от военного барабана или бубна в пользу *доподлинного* провансальского тамбурина. Бизе, несомненно, преследовал совершенно определённую художественную цель, и потому безусловно непростительна нерадивость, столь обильно расточаемая современными истолкователями его чудесной музыки.

Но вот, кстати, этот замечательный образец, где тамбурин, первоначально зазвучал на страницах *Арлезианки* и где настойчиво сопровождает танцующих фарандолу на площади цирка в Севилье... Как известно, в оперу *Кармэн* этот танец вошёл в несколько сокращённом виде.

Vif et décidé

Flûte
Clarinette en La
Tambourin
10 Violons
20 Altos
Violoncelles
Contrebasses

Petite Flûte
Bassons
en La
Cors en Ré

Musical score for 'Danse Bohémienne'. The score includes parts for Flute (Fl. et Fl. (a3)), Bassoon (Basse), and Tambourin. The score consists of two systems of music. The first system shows the Flute and Bassoon parts with various dynamics and articulations. The second system shows the Tambourin part with a continuous pattern of eighth-note strokes. The vocal parts 'ore - scen - do' are written above the bassoon line.

Второй отрывок заимствован из «Danse Bohémienne». Он введён в четвёртое действие оперы *Кармен* в качестве второго танца балетного дивертисимента и, по существу дела, представляет собою переоркестровку для хора и оркестра сред-

него проведения «Pastorale» второй сюиты *Арлезианки*. Мерные постукивания тамбурина именно здесь столь-же привлекательны и живописны, как и сухие удары его в «Фарандоле — Boléro» тех-же произведений.

Musical score for 'Pas trop vite'. The score includes parts for Grande Flûte, Clarinette en La, Bassons, 4 Cors en Fa #, Tambourin, 2e Violons, Alots, and Violoncelles. The score consists of two systems of music. The first system shows the Flûte, Clarinette, Bassons, and Cors parts with dynamics like 'p soutenu' and 'f'. The second system shows the Tambourin, Violins, Alots, and Cello parts with dynamics like 'arco' and 'p'.

Musical score for 'Tambourin'. The score includes parts for Petite Flûte, Hautbois, Tambourin, and Basson. The score consists of two systems of music. The first system shows the Flûte, Hautbois, and Tambourin parts with dynamics like 'ff' and 'p'. The second system shows the Basson part with a continuous pattern of eighth-note strokes. Measure numbers 10 and 20 are indicated above the Hautbois and Tambourin parts respectively.

Однако, действительно впервые тамбурин с неизменным *galoubet* появился только в 1803 году, в опере *Алина, королева Голькондская*. Её автор Анри-Монтан Бэртон (Berton, 1767—1844), воспользовавшись этим бесхитростным, но полным своеобразного очарования сочетанием, стремился, очевидно, подчеркнуть на подмостках театра именно провансальский характер происходящего действия. Это обстоятельство вызвало, между прочим, предположение, что тамбурин, в качестве участника очень распространённого в Средние

Века сочетания «дудки и барабана» — *pipe and tabor*, только нашёл своё последнее убежище в Провансе, откуда в самом начале XIX столетия был извлечён Бэртоном и блестательно описан барабанщиком Бюссоном, посланным Мистралем из Прованса в Париж с поручительствами к Теофилу Готье (Gautier, 1811—1872), Альфонсу Додэ (Doudet, 1840—1897) и Филисьену-Сезару Давиду (David, 1810—1876). Франсуа-Огюст Геварт привёл этот любопытный отрывок в своей известной книге *Новый курс инструментовки*.

Pas trop vite (Allegretto)

В новейшее время, уже после Бизе, тамбурином воспользовался только один Уильям Уоллес в своей симфонической поэме *Villon*. О дальнейшем проникновении тамбурина в современный симфонический оркестр пока ничего не известно и

пользуются ли им сейчас сказать трудно. Во всяком случае, за последние тридцать-сорок лет тамбурины в наиболее распространённых и особенно хорошо известных оркестровых партитурах не встречался.

ФРАНЦУЗСКИЙ БАРАБАН

(по-фр. *Caisse Roulante*, по-ит. *Cassa Rullante, Tamburo Rullante, Tamburo a Roll*, по-англ. *Tamburo Vecchio*,
по-нем. *Wirbeltrommel, Rührtrumme, Rolltrumme*, по-нем. *Tenor Drum*)

Относительно этой разновидности барабана всё ещё нет единодушного и вполне установившегося мнения. Несомненным остаётся только одно,— этот барабан занимает «промежуточное» положение между обычным, военным барабаном и большим или, так называемым, «турецким барабаном». Всё различие, в конце-концов, определяется только его размером и устройством. Именно эти существенные особенности данной разновидности и служат предметом нескончаемых споров и разногласий, всё ещё имеющих место.

Несколько увеличенный, цилиндрический, или как его теперь называют, «французский» барабан был построен для получения новой оркестровой звучности — более мрачной и глухой, чем это оказалось возможным осуществить на малом барабане, и менее впечатльной, чем на большом. Вполне вероятно, что поводом к тому послужила опера *Alcyone* знаменитого в своё время гамбиста Марэна Марэ (Marais, 1656—1728). Это произведение, выполненное в 1706 году, замечательно звуковой картиной бури, разражающейся в четвёртом действии при самом деятельном участии обычных барабанов со слабо натянутой кожей. Но поскольку искусственные и, в данном случае, противоестественные способы изменения звука мало желательны, легко можно допустить, что возникло желание закрепить обретённое более прочным путём. Так возникла мысль о создании барабана — *caisse sombre* в отличие от имеющегося уже барабана — *caisse plate* или *caisse claire*. Правда, Курт Закс считает, что эта разновидность барабана, как более отсталая по отношению к современному военному барабану, сохранила в себе черты времён XVIII столетия. Вполне вероятно, что родоначальником всех барабанов был именно «цилиндрический», если вспомнить, что у первобытных народов кузов барабана редко бывал уменьшенных размеров. На против, они,— эти народы далёкого прошлого,— стремились создать такой инструмент, который был бы способен производить изрядный шум, слышимый далеко за пределами видимости. Сле-

довательно, если отбросить историю проникновения в Европу литеавр, как потомков древних «тимпанов» и «накр», то барабан утвердился на Западе в виде довольно впечатльного сооружения, устройство которого совершенствовалось весьма последовательно. Именно этот барабан около 1515 года был принят указом французского короля Франсуа I (1497—1515—1547) в войсках. Именно он был священной принадлежностью мушкетеров и именно он проник в «потешные полки» Петра Великого. Они возникли, как известно, из «Петрова полка», созданного царём Алексеем Михайловичем (1629—1645—1676) из «малых робяток» для забав царевича.

Но чтобы избежать неясности, необходимо напомнить, что этот барабан, именуемый теперь во Франции *caisse roulante*, первоначально был без струн. Кожа его накручивалась на деревянные «обруччики», которые вставлялись затем в оба среза барабана и натягивались верёвкой. Степень напряжения верёвок, перехватывавших обруччики в десяти-двадцати местах, соответственно обусловливала напряжение кожи, устанавливая, таким образом, уровень звучания, — его большую остроту и ясность или некоторую блёкость и глуховатость. Не трудно согласиться, что столь сложное воздействие на кожу барабана вскоре должно было привести к более удобному усовершенствованию. Оно и явилось в виде струн, пересекших поперечник нижней поверхности кожи и породивших с одной стороны название *tambour à tringles*, а с другой — стремление заострить достигнутое нововведение. Это последнее в первую очередь коснулось верёвок, уступивших место металлическим стерженькам,— отсюда *tambour à tringles*, а во-вторых,— усечённому кузову и возникновению современных разновидностей барабана,— *caisse plate* и *caisse claire*. Не вдаваясь сейчас в дальнейшие подробности, достаточно только заметить, что барабан — *caisse plate*, известный в Англии и Германии под именем *tarolle*, в два раза ниже классического барабана *caisse roulante*, а *caisse claire* — выше *caisse plate* на одну третью

часть высоты между двумя последними. Именно из этих соображений в произведениях многих авторов возникло различие между *caisse plate* и *caisse claire*, получившее отражение в новых наименованиях — *caisse claire petite taille* и *grande taille*, что в точности соответствует малому барабану обычного вида и с чуть увеличенным кузовом. Цилиндрический-же или «французский барабан» в царствование Люи XVI (1754—1774—1793) также видоизменился и вырос на одну треть своей первоначальной высоты. Другими словами, он оказался одного роста с двумя поставленными друг на друга обыкновенными барабанами *grande taille*.

Вот именно об этих двух разновидностях «цилиндрического» или *французского барабана* и повествуют все наиболее выдающиеся теоретики оркестра. Одни — Закс и Суайе, принимают за основу первый, определяя его как «несколько более высокий». Другие, — Бэрлиоз, Геварт и Риччи, говорят о нём, как о барабане «несколько удлинённом», «продолговатом» или «более высоком и широком». Наконец, трети, — Гров и Форсайт, упоминают о нём, как о барабане, стоящем «на полупути в своих размерах между военным и большим». Видор склонен присоединиться к последним, полагая его «значительно выше» обыкновенного барабана. Словом, даже в размерах этого инструмента нет единодушия, но надо согласиться, что большая высота его во всяком случае желательнее меньшей.

Вторая часть несогласий касается присутствия струн и материала, из которого сделан французский барабан. В общем, все сходятся на том, что «цилиндрический» или французский барабан, как современная его разновидность, не имеет струн и кузов его сделан из ясень-дерева. Только Закс даёт противоречивые сведения. В 1913 году он думал так-же, как и все, полагая, что цилиндрический барабан «несколько более высокий, чем малый, без трескучей струны и с деревянным кузовом», а в 1923 году он утверждал, что «его кузов, более продолговатый, часто делается из дерева и звучит он более глухо, причём стремление сделать его как можно более несходным с малым барабаном привело к тому, что в нём часто ослабляют дребезжащую струну».

Теперь, однако, общепризнано, что современный «цилиндрический» или *французский барабан* является простейшей разновидностью обыкновенного барабана, сделан он из дерева, не имеет струн и способен воспроизвести всё, что доступно обыкновенному барабану. Его звучность — несколько мрачная и глухая, делает его малопригодным для более широкого применения в оркестре. Тем не менее, он обратил уже на себя внимание Глюка и подсказал ему звучность, столь уместную для воспроизведения в оркестре ликования дикарей-скифов в четвёртой сцене первого действия *Ифигении в Тавриде*. Геварт по этому

поводу приводит любопытное свидетельство одного современного журнала, дисавшего в 1781 году, что «этот странный звук, как-бы перенёс зрителей в среду людоедов, пляшущих вокруг столба, к которому привязана их жертва».

Несколько иначе определяет звучность «цилиндрического» барабана Бэрлиоз. По его мнению глуховатый звук этого инструмента очень похож на звучность барабанов без струн — *sans timbre* или на звучность заглушённых барабанов — барабанов с покрытой кожей. Витторио Риччи несколько уточняет последнее положение и говорит, что звучность «цилиндрического барабана», лишённая блеска обыкновенного барабана, всё-же мягче и сочнее «расстроенного» барабана — *tamburo scordato*. Следовательно, в звучании французского барабана нет необходимости искать сходства с обыкновенным барабаном. Его мрачные раскаты служат как-бы отзыком резкой дроби малых барабанов. Именно в этом различии, вернее, — в соотношении силы и яркости звучания обоих инструментов и заключается их основная прелесть. В симфоническом оркестре французский барабан встречается довольно редко, тогда как в оркестрах военной музыки он был призван исполнять обязанности литавр. К сожалению, этот не плохой обычай совершенно не привился на русской почве, хотя на Западе он и сейчас имеет место. Но особенно широкий простор французский барабан получил в общественной жизни Запада, главным образом, благодаря своей мрачной и, как говорит Закс, — устрашающей звучности. Достаточно вспомнить, что в ту минуту, когда Люи XVI взошёл на эшафот и с высоты его восклинул — *«Je meurs innocent!»*, его голос был заглушен глухой дробью этих барабанов. А Сэсиль Форсайт рассказывает о любопытной подробности воспроизведения погребенья короля Хэнри V (1387—1413—1422) в карнавальном шествии англиканской церкви, имевшем место в 1909 году. Именно здесь французские барабаны произвели неизгладимое впечатление. Погребальное шествие сопровождалось равномерными глубокими ударами низкого колокола, тотчас-же подхватывавшимися тяжеловесной дробью трёх или четырёх таких барабанов. Это сочетание сочных ударов колокола и глухих раскатов французских барабанов продолжалось на подобие какого-то *ostinato* на протяжении всего действия. Одновременно, большой мужской хор пел *Dies Irae*, а «медь», вполне независимо, исполняла в *pianissimo* отрывок из *Requiem'a*. Легко согласиться, что ощущение от подобного представления оказывалось более, чем потрясающим...

Французский барабан при содействии Глюка проник в симфонический оркестр и, появляясь там довольно редко, утвердился всё-же с достаточной прочностью. Сначала французский барабан встретил сочувствие у Бэрлиоза, а затем — у Вагнера, оказавшего ему большое внимание. Он

воспользовался им чуть-ли не во всех своих операх, и его легко обнаружить как в *Валькирии*, так и *Гибели богов*. Этот-же барабан встречается в *Лёэнгрине* и в *Риэнци*, где он выступает в содру-

жестве с военным барабаном. Вот, кстати, и пример из *Лёэнгрин*. Здесь французский барабан сопровождает, раздающиеся с левой стороны сцены, «фанфары труб».

The musical score extract shows a section of a symphony movement. It includes parts for Trompettes en Mi, Trompettes en Do, Caisse Roulante, Tambours, Violins, and Cellos. The tempo is indicated as 'Vif (Allegro vivace)'. Various dynamics such as ff, f, p, cresc., and decresc. are used throughout the score. The score is written on multiple staves with corresponding clefs and time signatures.

В представлении русских и, отчасти, советских музыкантов старшего поколения «цилиндрический» или *французский барабан* несколько отличается от определения, данного ему Бэрлиозом, Гевартом, Заксом и Риччи. Их мнения сходятся скорее с определением Видора и Форсайта, которые усматривают в этом инструменте, очевидно, ближайшего родича провансальского тамбурина, а не военного барабана в узком современном смысле слова. Но, как было уже сказано, некоторый свет в данном направлении проливает М.-А. Суайе, различающий две разновидности французского барабана, из которых одна носит название *caisse roulante à tringles*. Особенностью этого вида барабана является, по его словам, не значительная по сравнению с военным барабаном высота и присутствие железных винтовых стержней, управляющих напряжением кожи. Так-же, как и военный барабан, он *снабжён* струнами, что и даёт основание усматривать в нём одну из разновидностей обыкновенного «военного» барабана, а отнюдь не «французского» в современном его определении.

Размеры подлинного «цилиндрического» или *французского барабана*, широко известного среди почти всех первобытных народов, примерно в два, два с половиной раза превосходит рост обыкновенного или, так называемого, «военного» барабана — *grande taille*.

Его кузов, сделанный только из дерева, резко именует окраску звука, и он, лишённый свойст-

венной обыкновенному барабану *трескучести*, отличается значительной глубиной и округлостью. Более того, некоторая глуховатость, скорее кажущаяся, чем действительная, — она является следствием отсутствия струн, — даёт основание сравнивать его с «закрытым» барабаном — *tambour voilé*, что, впрочем, не совсем удачно. Звучность собственно «закрытого» барабана, вернее — *покрытого барабана*, несколько суховата, тогда как звучность французского барабана, наоборот, обладает весьма приятной «гулкостью», способной в известных обстоятельствах производить острое, неповторимое и вполне неотразимое впечатление.

Среди семейства барабанов симфонического оркестра французский барабан занимает вполне самостоятельное место, не имеющее ничего общего ни с военным барабаном, ни, тем более, с большим, «ухающим» и «громоподобными» ударами, которого совершенно не свойственны его природе. Его назначение в оркестре, — дать мрачные раскаты дроби, иной раз гулкие, а иногда и злобящие, и исполнять подвижный ритмический рисунок, не всегда доступный большому барабану или почему-либо мало желательный в воспроизведении обыкновенного барабана. Именно это обстоятельство и послужило, вероятно, поводом к его иностранному наименованию, вызвавшим, кстати сказать, некоторые неточности. Словом *Rürtrommel* Праут, а *Wirbeltrommel* Фольбах ошибочно называют *обыкновенный военный или малый барабан — Kleine Trommel*.

В русской оркестровой действительности за «цилиндрическим» барабаном удержалось довольно удачное, но едва ли соответствующее истине название *сенегальского барабана*, заменённое теперь более точным определением *французского барабана*. Его можно было встретить в своё время в некоторых гвардейских частях прежних армий и, в частности, в колониальных войсках западных областей Африки, или, что проще,— на сцене любого оперного театра. Однако, по поводу устройства этого барабана всё ещё нет полного согласия особенно в среде самих «ударников». Так, в противоположность изложенному, некоторые полагают, что «цилиндрический» барабан обладает ростом в шестьдесят сантиметров и снабжён слабо натянутой двойной струной, придающей звучанию инструмента,— низкому и глуховатому,— дребезжащий оттенок, нисколько не похожий на звук обыкновенного барабана. Всё это было бы относительно верным, если бы речь шла о современной разновидности *провансальского тамбурина*, но приведённое описание резко противоречит *свойству* и самому *существу* французского барабана. Если сказанное перевести на язык сравнений, то окажется, что этот барабан более чем в два раза превышает высоту общеизвестного старинного «мушкетерского» барабана, и на добрую четверть — размеры так называемого «гвардейского» барабана. Кроме того, участие «слабо натянутых струн» на барабане таких размеров совершенно не нужно. Для того, чтобы струна имела возможность отвечать ударам палочек, она должна либо плотно прилегать к нижней или верхней поверхности кожи, подобно тому, как это имеет место на тамбурине, либо отсутст-

вовать совсем, как то засвидетельствовано теперь подавляющим большинством учёных. Струны же, *слабо натянутые*, превращают французский или цилиндрический барабан в худшую разновидность «расстроенного» барабана, в чём с чисто-художественной точки зрения нет никакой необходимости. Однако, справедливость требует сказать, что французский барабан мог бы быть и столь увеличенных размеров,— в том нет ничего дурного,— но он должен быть безусловно без струн. Это является его отличительной и наиболее характерной чертой.

Русские композиторы изредка пользовались французским барабаном, но при этом всегда обозначали его неправильным итальянским наименованием — *tamburo*. В лучшем случае они прибегали к содействию одного из немецких названий. Ноты для него, так же как и для всякого другого инструмента без определённого звука, пишутся на «ниточке», без каких-бы то ни было ключей.

Среди композиторов конца XIX и самого начала XX века *французский* или *сенегальский* барабан отнюдь не пользуется особым вниманием.

Услугами французского барабана дважды воспользовался Василенко. В первый раз под именем *Tamburo cylindrico* он заставил его зазвучать в «Народном празднике» *Индусской сюиты*, составленной из лучших танцев балета *Ноїл*, а во второй раз — в *Китайской сюите*, где он неправильно назван *Tamburo coperto*, что доподлинно известно со слов самого композитора.

В данном случае приводятся две выписки. Одна — небольшая из *Китайской сюиты*, и другая — более обширная из *Туркменских картин*.

Vif d.: 160

10 Hautbois
10 Clarinette en Sib
Bassons
Triangle
Caisse Roulante (Tamburo coperto)
22 Violons
Altos
Violoncelles

pizz.
p
div. pizz.
p

(Китайская сюита)

Vif d.: 88

2

Petite Flûte
Flûtes
Hautbois
Clarinettes en Sib
Bassons
Cors en Fa
Trompettes en La
Triangle
Tambour de Basque
Caisse Roulante
12 Violons
22 Violons
Altos
Violoncelles

a3
ff bien marqué
mp
10
a2
marqué
mp
div.
sf
unis.
div.

Musical score page 10, measures 30-35. The score consists of four systems of music. The top system has treble clef, 2 sharps, and dynamic ff. It features eighth-note patterns and sustained notes. Measure 30 starts with a2, followed by a3. The second system has bass clef, 3 sharps, and dynamic ff. It contains sustained notes and eighth-note patterns. The third system has treble clef, 2 sharps, and dynamic mp. It includes eighth-note patterns and sixteenth-note patterns. The bottom system has bass clef, 2 sharps, and dynamic ff. It features eighth-note patterns and sustained notes. The vocal parts are labeled unis. and div.

Около того-же времени, французским барабаном под именем *Tamburo coperto* воспользовался, как известно, Спендиаров. Этот чрезвычай-

но живописный и великолепно звучащий в оркестре образец встречается в «Персидском марше» его оперы *Алмас*.

Vif marqué

Petite Flûte
Grande Flûte

Hautbois

Clarinettes en La

Bassons

Trompettes en Do

Trombones et
Tuba

Timbales

Tambour

Cymbales

Grosse Caisse

1er Violons

2es Violons

Altos divisi

Violoncelles

Contrebasses et
Centre-Basson

Из новейших западно-европейских композиторов так называемым «цилиндрическим» барабаном воспользовался Рихард Штраус. По этому поводу Эрхард-Вальтер Хаупт говорит, что Штраус требует два маленьких барабана, из которых

первый обозначен как *военный* или *высокий барабан*, а второй — как *низкий* или *большой «цилиндрический» барабан* — *Röhrtrommel*, или как *«закрытый барабан»* — *Tamburo vecchio*, что значит буквально — «расслабленный», «вялый», «ста-

рый» барабан. Далее он поясняет различие между этими барабанами. Оно заключается, по его мнению, в том, что у барабана, названного «высоким» или «военным», кожа натянута туже и поэтому звучит он светлее, чем более низкий и объёмистый *Rühtrommel*, кузов которого больше и выше. Это последнее обстоятельство и порождает стало-быть более глубокую, тёмную окраску звука. Легко признать в этом описании не подлинный цилиндрический или французский барабан, а самый обыкновенный военный барабан с более высоким кузовом, именуемый во Франции *caisse claire grande taille*. Отсюда ясна теперь и «неточность», допущенная Праутом и Фольбахом, называющих малый военный барабан именем *Rühtrommel* и *Wirbeltrommel*. По всей вероятности, в Германии две разновидности обыкновенного малого барабана имели три наименования, тогда как простейшая разновидность «цилиндрического» или французского барабана,— по европейским понятиям она только несколько превышает высоту обыкновенного барабана,— включает в себя и два дополнительных наименования и одно новое — *Rolltrommel*. К сожалению, ни один

немецкий учёный не даёт точного соотношения высот этих разновидностей барабана, полагая, очевидно, возможным пользоваться на разных основаниях как собственно «цилиндрическим» или французским барабаном, так и несколько увеличенным военным барабаном.

Но если такую «неточность» в обозначении инструментов в *Кавалере Роз* допускает Рихард Штраус, то несколько ранее то же самое делал и Рихард Вагнер. В *Валькирии* он пользуется «шипидрическим», вернее,— обыкновенным барабаном, как инструментом с «низкой настройкой» — *tief gespannt*, и с «распущенной кожей» — *schlaff gespannt*, что в точности соответствует понятию *Tamburo scordato* — барабану без струн или барабану с опущенными струнами — *avec les cordes relâchées*. Правда, такое положение воспринимается теперь, как требование французского барабана, но, строго говоря, оно не совсем точно

Двумя французскими или «цилиндрическими» барабанами воспользовался однажды Вагнер. В *Риэнци* он требует шесть военных барабанов и два французских для придания наибольшего блеска и великолепия «военной сцене».

ФРАНЦУЗСКИЙ БАРАБАН

Надо думать, что приведёнными образцами далеко не исчерпывается применение французского барабана в современном симфоническом оркестре. Его всё чаще и чаще используют для продолжительной, гулкой дроби в каких-нибудь «декоративных сценах» или больших драматических проведениях оперы, балета или «программной» симфонии.

«программной» симфонии.

Теперь в заключение, несколько слов об американском «цилиндрическом» барабане. В Америке «цилиндрический» или «французский» барабан, называемый *tenor drum*, почти в два раза выше самого высокого военного барабана. Его рост достигает двенадцати дюймов или двадцати восьми сантиметров, а поперечник — восемнадцати дюймов или сорока трёх с половиной сантиметров. Этот барабан никаких струн под коже не имеет, а звук из него извлекается при помош-

двоих палочек с довольно крупными и плоскими войлочными наконечниками.

Точно такая же разновидность, но с поперечником от пятнадцати до семнадцати дюймов и со струнами под кожей в странах Западного полушария имеется парадным барабаном «чемпионов», «барабанчиков» или «часовых», и «триумфальным барабаном» или просто «уличным барабаном» — *street drum*. Цилиндрических или «французских» барабанов в двадцать три с половиной дюйма или в шестьдесят сантиметров высоты, о котором говорит К. М. Купинский, не только зарубежное, но и ни одно отечественное производство ещё не знает. Это — чистейший провансальский тамбурин, ничего общего с «цилиндрическим» или французским барабаном не имеющий. Досадная истинность, чреватая в оркестре большими непорядками...

БОЛЬШОЙ БАРАБАН

(по-фр. *Grosse Caisse*, по-ит. *Gran Cassa, Cassa grande, Cassa, Tamburo grande, Tamburo grosso*,
по-нем. *Grosse Trommel*, по-анг. *Bass drum*)

Трудно установить теперь, какова история возникновения большого барабана. Тó, что его родина — Африка, Индия, Китай и Острова Архипелага,— это несомненно, но что и в Европе он появился чуть-ли не во времена Римской Империи— это тоже бесспорно. Более или менее достоверно известно, что в Древнем Риме *большой барабан* был обычным спутником бродячих музыкантов. У народов Востока большой барабан был постоянным участником религиозных церемоний, а несколько позднее, как в Индии и Средней Азии, сделался достоянием властителей, которые всякое проявление своего могущества сопровождали звуками большого барабана. Собственно, не «большого барабана» в современном восприятии этого понятия, а *восточного большого барабана*. Обязанности его, как известно, в этих странах исполняет *нагарà*, а *европейский большой барабан* проник туда вместе с европейскими войсками. В императорском Китае этот барабан имел вид огромного бочёнка. Он подвешивался к деревянной перекладине или устанавливался на особой подставке на уровне человеческого роста. В него били в особо важных случаях или «когда хотели знать правду». В Сиаме этот-же барабан был шире и ниже, был красиво разукрашен и назывался «клёнг-йи» — *klong-yai*. В Средневековой Европе большой барабан имел весьма приметное распространение. Он вскоре проник в войска, где стал вначале применяться в качестве сигнального инструмента. На Руси большой барабан известен с начала XVI столетия и в те времена он назывался *набатами* или *тулумбасом*. Но общее мнение сходится, тем не менее, на том, что большой барабан получил особо широкое распространение в Турции, где стал неотъемлемой принадлежностью янычарского войска, а следовательно, и так называемой «турецкой музыки». Трудно сказать, когда именно янычарское войско стало пользоваться «музыкой», состоявшей из инструментов, «в которые дуют и в которые бьют», но предположительно можно только допустить, что произошло это отнюдь не в первые годы существования «но-

вого войска», образованного в 1330 году, а вероятнее всего в годы наивысшего расцвета Турции, совпавшего с деятельностью Солимана Великолепного (1495—1520—1566), или в годы крайнего разгула «янычарской вольницы», начавшегося уже чуть-ли не со времён Байэзида Молниеносного (1347—1389—1402—1403). Но так или иначе, всё, что шумело, рычало или трещало в Европе стало называться «турецкой музыкой», что едва ли вполне соответствовало действительности. По словам графа Люиджи-Фэрнандо Марсилии (*Marsigli*, 1658—1730), заимствованным из переведённой в середине XVIII века на русский язык его книги *Stato militare dell'Imperio Ottomano*, «сии инструменты, кроме одного, больше служат к церемониальному великолепию, нежели к возбуждению сердец», а «разные звуны от всех сих инструментов жестоки-бы были к слышанию, ежели бы не умягчал оные великой барабан. Но когда на всех сих инструментах совокупно играют, то концерт бывает довольно приятен».

Оставляя в стороне всю действительную наличность «сих инструментов», достаточно только обратиться к дальнейшему повествованию графа, из которого явствует, что «из инструментов, в которые бьют на брани, есть у них два рода барабанов. Большой барабан, называемый *даул*, в три фута вышиною, барабанщики возят на лошади с покрышкою из красного сукна». Бьют по верхней части такого барабана «толстою буковою палкою, а по исподней — небольшим прутом, стучая по той и другой части по переменам с великим искусством и важностью, что весьма к слышанию есть приятно». Итак, *большой барабан* или по-турецки — *дауль* (داوں) отнюдь не был столь устрашающим слух «орудием». Напротив, он способствовал известной «приятности звучания» и ни в какой мере не заслуживал того обидного прозвища «турецкой музыки», которым его наделили европейцы.

Современный оркестровый *большой барабан* существует в двух разновидностях. Одна из них— двухсторонняя, принятая в военных оркестрах,

jazz'е и всеми странствующими музыкантами Западной Европы. Другая,— односторонняя,— возникшая во Франции, пребывает в подавляющем большинстве симфонических оркестров, за исключением Америки, где принята первая «двухсторонняя» разновидность.

Первая, «военная» разновидность большого барабана состоит из деревянного или металлического кузова, известного под странным наименованием — *кадло*. Дерево теперь совершенно уступило место железу, меди или алюминию, причём алюминиевый кузов даёт самый хороший по качеству звук. Верхний и нижний срез такого *кадла* затянут накрученной на деревянные обручи телячьей кожей. Обручи при посредстве верёвки, а теперь стяжных винтов, прикреплены к кузову, и, в зависимости от силы напряжения способны подстраивать кожу. Размеры такого барабана различны. Высота его кузова делается обычно трёх величин и колеблется между двенадцатью и шестнадцатью дюймами, а поперечник кожи — между двадцатью и тридцатью четырьмя.

Русские кустари в своё время строили большие барабаны в несколько иных соотношениях. Приблизительная высота этих барабанов колеблется в пределах от десяти с половиной до шестнадцати с половиной дюймов, а поперечник их — от двадцати шести до двадцати восьми с половиной. Французские мастера, наоборот, избрали один единственный размер и все остальные почитают недомерками. Их барабаны имеют тридцать дюймов в поперечнике и почти двенадцать в высоту.

Чтобы покончить с этим вопросом, любопытно заметить, что американцы чрезвычайно увлекаются большими барабанами и строят их в непомерных размерах. Эти инструменты *monster*, в качестве «боевиков», находят применение в университетских, карнавальных и цирковых оркестрах, в оркестрах «товарищеских объединений», многолюдных общественно-политических сходках и в «корпусах барабанщиков». Не вдаваясь в дальнейшие подробности, достаточно заметить, что съё в 1928 году производство ударных инструментов «Ludwig and Ludwig» строило четырнадцать разновидностей таких барабанов, сократившее их к 1933 году до пяти, причём размах большого барабана «класса» *Leviathan* достигает в поперечнике шести футов и при своём передвижении возится на особой повозочке.

Самое существенное отличие большого барабана, помимо его роста, заключается в том, что он не имеет струн под кожей и звук из него извлекается не палочкой, а большой колотушкой. Колотушка большого барабана состоит из деревянной рукоятки с большим обтянутым войлоком шарообразным наконечником на конце. Такая колотушка пригодна для отдельных ударов вспышительной мощности, но для более сложных ритмических рисунков применяется колотушка с

двумя наконечниками, из которых один побольше, а другой поменьше. Но более обстоятельно об этом — чуть позже.

Вторая, «оркестровая» разновидность большого барабана впервые была предложена во Франции в целях облегчения общеизвестной разновидности. Этот барабан имеет узкий обруч и только одну кожу с одной стороны. По этому поводу М.-А. Суайе замечает, что недостатком такого барабана оказалась его удивительная стройность, вследствие чего им неудобно было пользоваться в оркестре из-за несовпадения его звучания не только с главным строем данного музыкального отрывка, но и со всеми проходящими модуляциями. Исходя из этих соображений, Суайе советует при применении такого «одностороннего» барабана пользоваться им либо как самыми обыкновенными лягушками, либо, в крайнем случае — подстраивать его в тонику или доминанту главного строя.

Сомневаться в том, что на первых порах так именно и было,— очевидно не приходится, тем более, что и у Бэрлиоза есть случай, где он требует настройки именно такого барабана, преувеличая водрузить его между двумя стульями. Но, если следовать Видору, то все известные попытки настройки большого барабана «оказались недостаточно ценными» и потому своевременно были оставлены. Это произошло, вероятно, вовсе не потому, что музыканты согласились терпеть в оркестре столь неприятного соседа, а потому, что строители нашли правильное сечение поперечника, которое и дало возможность инструменту освободиться от своего крайне неспособного недостатка. Кстати сказать, давно уже не приходится слышать нареканий на большой барабан такого обряда, и, как видно, всё обошлось более, чем благополучно. Современный большой односторонний барабан, называемый во Франции *simplex*, имеет в соответствии с французскими данными поперечник в тридцать дюймов, а обруч в три с половиной дюйма шириной. Большой односторонний барабан в русских симфонических оркестрах куда как больше. Его поперечник чуть-чуть переходит за сорок дюймов, а ширина обруча немного не доходит до восьми. Во многих других странах такой барабан не применяется, но обычно в оркестре бывают по нему точно такой-же колотушки, как и по двустороннему.

Но вот, что было ещё не так давно и теперь, к счастью, уже оставлено вполне. Было время, когда к большому барабану привинчивалась одна тарелка, по которой исполнитель ударял другой, свободной. Это было терпимо только тогда, когда большой барабан вместе с тарелками назывался «турецкой музыкой» и исполнял, за самыми незначительными исключениями, однородный рисунок. Более того, странствующие музыканты, носившие большой барабан не по-военному — «вперед себя», а за спиной, ухитрялись так при-

ладить тарелку, что могли играть на ней левой ногой. Но всё это в далёком прошлом. Теперь уже партии большого барабана и тарелок никогда не объединяются в руках одного и того же исполнителя, а если и приходится иногда пользоваться этим устаревшим приёмом, то автор должен безусловно оговорить своё намеренье. Иначе он не будет точно понят исполнителем.

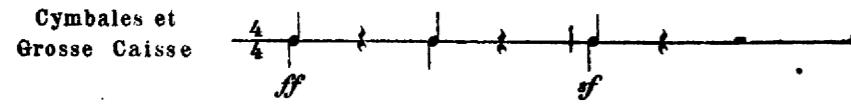
Удивительно зло, живописно и просто восхитительно говорит по тому же поводу и Эктор Берлиоз. Полагая, что писать для большого барабана так, как это делали некоторые композиторы его времени нельзя, он гневно восклицает. «Применять его во всех оркестровых отрывках оперы, во всех финалах, в пантомимических хорах, в плясках, даже в каватинах — это предел безрассудства, и, чтобы назвать вещи своими именами, — есть по-просту музыкальное скотство, тем более, что композиторы такого направления, вообще говоря, не имеют даже для оправдания своих действий вполне самостоятельного, самобытного ритма, который-бы они могли считать возможным выставить на показ и среди побочных — сделать его главенствующим. Нет, ничуть не бывало! Они с поразительной откровенностью отбивают сильные доли каждого такта, они подавляют оркестр, они изничтожают голоса. Нет больше ни мелодии, ни гармонии, ни рисунка, ни, тем более, выразительности. Хорошо, если ещё кое-как удерживается тональность! И эти композиторы простодушно полагают, что они сотворили *сугубо-выразительную* инструментовку и сделали нечто превосходное!... Бесполезно добавлять, что большой барабан, при-

менённый в таком роде, почти никогда не выступает без сопровождения тарелок. Можно подумать, что оба эти инструмента в своей основе как-будто неразлучны. Более того, в некоторых оркестрах на них играет даже вообще только один единственный музыкант, что оказывается возможным потому, что одна из тарелок, будучи неподвижно укреплённой на большом барабане, позволяет исполнителю ударять по ней другой, которую он держит в левой руке, тогда как правой свободно действует колотушкой, ударяя её наконечником по коже большого барабана. Но столь нарочито бережливый образ действий совершенно не выносим. Тарелки, теряя всю свою настоящую звучность, производят только шум, который можно было бы сравнить лишь с треском, возникающим от падения мешка, переполненного старым железным ломом и битым оконным стеклом. Подобное звучание, лишённое подлинного великолепия и блеска, избито и обыденно. И самое большое, на что оно способно — это только заставлять плясать обезьян и сопровождать выступления фокусников, канатных плясунов и пожирателей сабель и змей на многолюдных площадях да самых грязных перекрёстках».

Итак, в качестве инструмента без определённого звука, большой барабан пишется на «плитке», вполне удовлетворяющей всем художественно-техническим возможностям его. В то время, когда большой барабан и тарелки излагались в одной партии и на одной линейке, тогда большому барабану отводилась нижняя плоскость, а тарелкам — верхняя.

Но в такой записи нет, в сущности, никакой необходимости. Ничуть не меньшая наглядность при сокращённом вдвое количестве нотных головок достигается и направлением только одних хвостиков. Это, пожалуй, даже удобнее, а в нотах такое письмо будет выглядеть так —

Когда-же пользовались пятилинейным нотоносцем и ключём Fa, тогда партия большого ба-

рабана изображалась на месте ноты do, а тарелки — на месте ноты mi.

Если-же действовал самый скверный способ нотописания и несколько ударных инструментов размещалось на одном единственном пятилиней-

ном стане, то тарелки и большой барабан, оказываясь в ключе Sol, изображались на месте звуков la и fa.

Сейчас всё это ушло в область предания, и теперь, как большому барабану, так и тарелкам отводится отдельная обособленная «ниточка» или «крючёк», вполне удовлетворяющие всем необходимым требованиям.

Остаётся сказать несколько слов о способах исполнения.

Soutenu

В более ускоренной последовательности ударов такой способ исполнения заменяется другим. Исполнитель не отводит уже колотушку ни вверх, ни вниз, а бьёт по коже под прямым углом к её плоскости.

Звук от такого удара получается немножко сущее и острее, что иногда бывает весьма уместным и желательным. При коротких и отрывистых сухих ударах самой неприятной помехой является чрезмерная продолжительность звучания кожи. Для устранения этого «недуга» применяется её заглушение, достигаемое мгновенным наложением всех пальцев левой руки. В тех-же случаях, когда такие удары следуют друг за другом слишком спешно, пальцы левой руки остаются на всём время исполнения данного отрывка музыки прижатыми к коже барабана, что в данном случае является как-бы его сурдиной. В нотах эта особенность исполнения не требует обычно никаких дополнительных обозначений, хотя слово «сухо» — sec! или secco было бы весьма кстати.

Дробь или tremolo на большом барабане ис-

полняется двумя способами. В одном случае исполнитель пользуется обыкновенной колотушкой и бьёт попеременно, — то тампоном, то рукой. Но такая трель не очень хороша. Она грешит некоторой неровностью. В другом случае, он применяет колотушку с двумя головками. Такая трель лучше первой, но и она всё-таки подлинного tremolo не даёт. Сейчас оба эти способа исполнения tremolo признаны устаревшими и потому, когда требуется глухое рокотанье, — его неизменно воспроизводят палочками от литавр. В нотах они обозначаются общепринятыми способами начертания и исполняются всегда одинаково.

Очень частая смена ударов в таком tremolo невозможна, да и по существу дела едва ли нужна, коль скоро кожа инструмента приходит в достаточно сильное сотрясение и даёт особенно мощное гуденье. Римский-Корсаков, когда в своём чудесном «Вступлении» к симфонической картины и опере-былине Садко воспользовался этим приёмом, несомненно, хотел передать в музыке необъятную ширь «окиян-моря».

Largo d = 44 (d = 132)

Clarinettes en Si♭ Clar.basse en Si♭ Bassons et Contre-Bassoon Grosse Caisse 19 et 20 Violons Altos et Violoncelles Contrebasses

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Собственно говоря, перечисленными способами вполне исчерпываются все основные приёмы игры на большом барабане, включая сюда и все возможные степени силы звука от *pianissimo* до громоподобного *fortissimo*. Место удара так же, как и на малом барабане, определяет качество звука и большой барабан звучит тем громче, чем больше приближается удар к самой средине кожи и, наоборот, тем глушше, чем больше колотушка приближается к обручу инструмента.

Но в действительности всех этих приёмов сов-

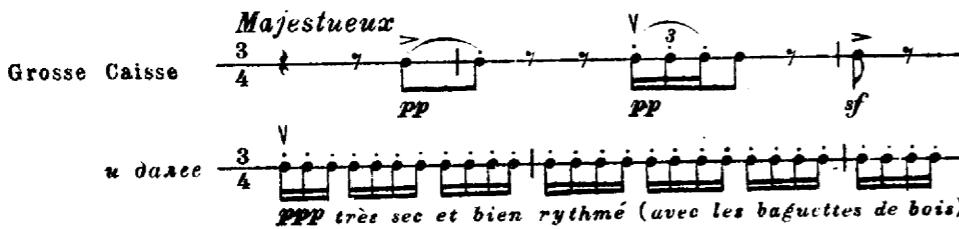
сем недостаточно и исполнительские возможности большого барабана значительно шире. Для получения мягкого, сочного и вполне округлого *trémolando* исполнители пользуются теперь палочками от литавр с жёсткими наконечниками. При таких условиях им удаётся получить красивую, ровную дробь, сильно отличающуюся от несколько грубоатой и неуклюжей дроби обыкновенной колотушкой. В нотах этот приём требует обязательного указания «палочками от литавр» — *avec les baguettes de Timbales*, и дело исполнителя выбрать наиболее удобную разновидность их.

Некоторые авторы очень любят пользоваться утончённой разновидностью этих палочек и требуют палочки от литавр не с жёсткими наконечниками, а с губками — *avec les baguettes d'éponge*. Но надо отдать справедливость, эти палочки больше существуют на бумаге, чем на деле. Они являются, так сказать, ничем иным, как «оркестровым понятием»... Суть вся в том, что авторы особенно впечатлительные, полагают, что

изысканнее и смелее звучит другой приём. Когда требуется сухая, но вместе с тем сочная и гулкая размежевенная дробь, тогда можно оставить в стороне все палочки с войлочными наконечниками и взять жёсткие палочки от малого барабана. В этом случае у исполнителя окажутся занятые обеими руками, чтобы барабан не гудел, ему придётся бить в кожу у самого обруча. Само собою разумеется, что пользоваться при таких обстоятельствах отдельными ударами не имеет ни-

совсем в ином роде начинает звучать большой барабан, когда исполнитель заменяет свою колотушку хорошей жёсткой щёткой, которой обычно чистят лошадей. Впервые «щётка» была применена Рихардом Эйленбергом (Eilenberg, 1848—1936?) в очень милой музыкальной шутке *Мельница в лесу*. Это забавное звучание в своё время привлекло внимание Максимилиана Штейн-

обыкновенных палочек от литавр недостаточно и они не способны воспроизвести нежнейшее *pianissimo*. Это не совсем так. Опытный исполнитель любую степень силы звука воспроизведёт самыми негодными средствами и с величайшим успехом осуществит любые намерения автора. В крайнем случае, он заменит обыкновенные палочки от литавр более лёгкими палочками с меньшими наконечниками.

какого смысла. Ясно также, что и при переходе через *crescendo* от *pianissimo* к *forte* ему приходится отступать немножко от обруча к середине, но не настолько, чтобы сделать звучание барабана скверцым и слишком резким.

В нотах удары деревянными палочками можно теперь обозначать словами *avec les baguettes de bois* или условным знаком «галки» над первой нотой рисунка подобно тому, как это сделано в последней части *Шопенианы*.

БОЛЬШОЙ БАРАБАН

Tranquille ♩ = 60

Grandes Flûtes

Flûte alto en Sol

Grosse Caisse

Tело Адониса превращается в ванемон
div.

Violoncelles

p (son harmonique)

Прежде, чем перейти к дальнейшему, полезно напомнить об очень распространённом в драматических театрах «шумовом эффекте», достигаемом пошлопыванием по коже большого барабана или литавр металлической метёлкой, известной под именем *Synko-jazz stick* или *Ha-cha vive brushes*. Правда, в симфоническом оркестре успех этого открытия не удалось ещё исследовать, но на плёнке, особенно после надлежащих искажений через микрофон и фотоэлемент — впечатление резкого шипенья получается, поистине, неотразимое!... При желании воспользоваться французским определением, можно предпослать слова — *avec un balai* или по-итальянски — *colle verghe*

или *colla scopetta* — что значит «маленькой метёлкой».

Как уже известно из предыдущего, кожа большого барабана звучит различно. В середине её звучание отличается внушительностью, а ближе к обручу — резко ощущимой сдержанностью. Это свойство большого барабана не без успеха использовано в оркестре новейшего времени. Как известно, «технически» этот приём достигается очень просто. Середина кожи требуется словами *au milieu*, а её край — *au bord*. Условно, ноты, предназначенные «в середину», можно писать хвостиками вниз, а «в край» — хвостиками вверх, или наоборот.

M.M. ♩ = 112

au milieu

au bord

Grosse Caisse

Cymbales

f

Наконец, совсем недавнее открытие, сделанное сначала в виде шутки, а затем и вполне обдуманно, заключается в ударе в кожу большим пальцем. Такой способ извлечения звука возможен только в *pianissimo* оркестра, когда возникает необходимость в сочных, долго не смолкающих размеренных ударах большого барабана. Колотушка в этом случае представляется слишком громоздкой, палочки от литавр со своими жёсткими головками — черезчур определёнными, и

только «большой палец» оказывается единственным возможным орудием, способным воспроизвести чёткий, глубокий и вместе с тем мягкий, красиво-несущийся удар. В нотах этот приём должен быть соответственно оговорён либо словами «большим пальцем» — *avec le pouce*, либо условным знаком. Этим последним был предложен ассирийский «клинушек», напоминающий своим видом «укол», большим пальцем, но ничто не мешает ввести и другой, ещё более наглядный знак.

Assez lent (Majestueux)

Grosse Caisse

pp avec le pouce

p(mf)

mf

Вот, пока и всё, что известно из новшеств в игре на большом барабане. Теперь остаётся напомнить только о старине. В Германии был обычай пользоваться при игре на большом барабане самым обыкновенным берёзовым веником, называемым в партитуре словом *Ruthe* — «прутом»

или «розгой». Этот веник применялся обычно совместно с колотушкой и, исполняя мелкие длительности рисунка, служил как-бы дополнением к колотушке, которой поручались тогда все основные доли такта. Так, в своё время, поступил Моцарт в *Похищении из Серала*.

The musical score for Gustav Mahler's Second Symphony, Movement II, page 126. The score includes parts for: Petite Flûte, Hautbois et Clar. en Do, Bassons, Cors en Do, Trompettes en Do, Timbales, Triangle, Cymbales, Grand Tambour, 1^e et 2^e Violons, Altos, Violoncelles et Contrebasses. The score shows various rhythmic patterns and dynamics, including dynamic markings like *f*, *a2(a4)*, *a2*, *p*, and *pp*. The instrumentation is typical of Mahler's rich orchestration.

В 1895 году Густав Малер попытался воскресить этот своеобразный приём, но уже воспользовался им несколько иначе. Во *Второй симфонии*, где он впервые применил «розги», он требует от них ударов шестнадцатыми, а обязанности колотушки передаёт литаврам. В том-же случае, когда Малер пользуется веником в полном соответствии с янычарской «классической традицией», он и здесь старается быть нелепым до предела. Как легко заметить из авторского изложения, боль-

шой барабан и его принадлежность записаны у Малера чаще на разных нотоносцах, чем на одном и том-же, но при всех обстоятельствах с разными наименованиями — *Ruthe* и *Grosse Trommel*. Всё это даёт повод предполагать, что сам автор не отдавал себе достаточно ясного отчёта в своих намерениях и если он всё-таки случайно достиг цели, то это заслуга не его, а его последующих истолкователей. Впрочем, вот все те случаи, о которых шла здесь речь.

The musical score for Gustav Mahler's Second Symphony, Movement II, page 127. The score includes parts for *Ruthe* and *gr. Trom.* The dynamic marking *pp* is indicated. The score shows a rhythmic pattern of eighth-note pairs followed by a measure of rests.

34

In ruhig fliessender Bewegung

The musical score for Gustav Mahler's Second Symphony, Movement II, page 127, section 34. The score includes parts for *Ruthe* and *1. Pauke*. The dynamic marking *pp sempre* is indicated. The score shows a rhythmic pattern of eighth-note pairs followed by a measure of rests.

The musical score for Gustav Mahler's Second Symphony, Movement II, page 127, section 29. The score includes parts for *Ruthe* and *Gr. Trommel*. The dynamic marking *p* is indicated. The score shows a rhythmic pattern of eighth-note pairs followed by a measure of rests.

но эта вполне, казалось-бы, доступная «вольность» породила недоразумения сначала у самого Малера, который уже в *Третьей симфонии* пользуется «веником» для ударов не по коже, а по обручу большого барабана и, тем самым, в корне меняет суть дела, а в *Шестой симфонии* предписывает «венику» такие обязанности, на которые тот во всяком случае не способен, если очевидно перед тем не успел превратиться из «прутев-веника» в «кнут-хлопушку». Ещё больше, как будет видно из дальнейшего, запутал дело Курт Закс своим крайне туманным и неточным разъяснением.

Вопрос о «прутях» или «берёзовом венике» достаточно подробно рассмотрен в своём месте и сейчас остаётся только ещё раз подтвердить, что «прутев-веник» никогда не был *самостоятельным* инструментом. Во времена Моцарта они служили *дополнительной колотушкой* большого барабана в прямом значении слова, о которой так неудачно поминает Закс. Как ни странно, наибольшую ясность в данном направлении вносит Якоб фон-Штэлин, наблюдавший «янычарскую музыку», при дворе Елизаветы Петровны (1709—1741—1761). Рассказывая в подробностях об этой музыке, он говорит, что один из исполнителей играл «на двух маленьких литаврах, которым, словно бас, вторил громадный барабан, в верхнюю часть кожи которого ударяли большой колотушкой, по нижней-же проводили пучком прутьев, попаременно чередуя оба удара». Легко согласиться теперь, что этот «обычай» был известен не только в Германии, но и далеко за пределами её. Это вне всякого сомнения. Кстати, здесь-же полезно ещё раз напомнить об использовании этих «прутев» у себя на родине, в Османской империи, о чём достаточно красноречиво повествует граф Марсили, познакомившийся с этой принадлежностью на деле значительно раньше Штэлина. В полном согласии с его сообщением, по верхней части большого барабана барабанщик бьёт «толстою буковою палкою», а «по исподней

не большим прутом, стучя по той и другой части по переменам с великим искусством и важностию, что весьма к слышанию есть приятно».

Возвращаясь к прерванному повествованию должно заметить, что большой барабан также, как и все прочие виды этого семейства, принадлежит к инструментам без определённого звука, с тою только разницей, что относительная высота его звучания охватывает самые низкие просторы общего оркестрового объёма. Если бы оказалась, поэтому, необходимость сопоставить «звукность» большого барабана с бубном, малым барабаном, французским барабаном и всеми остальными более редко встречающимися представителями «барабанной породы» инструментов, то в самом низу оказался бы, несомненно, большой барабан. Его густой, несколько тяжеловесный звук в *piano* и *pianissimo* при всей своей округлости и мягкости, действует иногда крайне впечатляюще. Более того, отдельные удары большого барабана в *pianissimo* звучат сумрачно и угрожающе, тогда как в содружестве с тарелками они содержат в себе нечто величественное и торжественное. Но в этом последнем случае удары большого барабана и тарелок отнюдь не должны следовать друг за другом слишком часто. Излишеством и поспешностью в некоторых случаях достигают особых «звуковых ощущений». В одном случае удары большого барабана и тарелок могут оттенять наиболее значительные точки мелодической линии, сообщая ей необходимую стремительность и горячность. В другом, напротив, удары большого барабана и тарелок способствуют величественности той или иной части данного музыкального произведения.

Первый случай использования большого барабана и тарелок встречается во *Второй симфонии* Чайковского, а второй — в *Первой симфонии* Рахманинова. Поскольку этот последний образец уже был приведён по другому поводу, то здесь даётся лишь его «отзвук» в виде нескольких тактов. Их достаточно, чтобы составить себе представление о существе этого приёма.

Vif

Timbales *ff sempre*

Cymbales *ff sempre*

Grosse Caisse *ff sempre*

Orchestre *ff sempre*

(Чайковский — Вторая симфония)

The image shows a page from a musical score. At the top left, there are five labels for percussion instruments: Timbales, Triangle, Tambour Militaire, Tambour de Basque, and Cymbales. Each label has a corresponding staff below it with rhythmic notation. The first four staves (Timbales, Triangle, Tambour Militaire, Tambour de Basque) are in common time (indicated by '4') and have a tempo marking of 'Plus vite d = 160'. The fifth staff (Cymbales) is also in common time. To the right of these staves, there is a large section labeled 'Orchestre' with its own staff, which is in common time and has a tempo marking of 'd = 160'. The music consists of various notes and rests, with some notes having stems pointing up and others down. The overall style is that of a classical symphony score.

(Рахманинов - Первая симфония)

Впрочем, именно такое излишество может принести иногда богатейшие плоды, если частота ударов доведена до предела, а сила звука не оставляет желать ничего большего. Кому не памятаен звучный, стремительный «Чардаш» Чайковского из балета *Лебединое озеро* или «Финал» его *Четвёртой симфонии*, заключительные такты которого звучат особенно пышно и звонко.

Само собою разумеется, чем более ограничено во времени подобное «излишество», тем лучше. При этом никак нельзя забывать, что сила воздействия резких и особенно острых ударов большого барабана и тарелок тем более действует на художественно-эстетическое чувство и воображение слушателя, чем короче его продолжительность. Это — несомненно.

48 *Très vite (Vivace)*

Petite Flûte

1e Flûte et 1e Violons
2e Flûte et 2e Violons

Hautbois,
Clarinettes en La
et Altos divisi

Cors en Fa et
Trompettes en Fa

Pistons en La,
1e et 2e Trombones

Timbales

Triangle

Cymbales et
Grosse Caisse

Bassons,
3e Trombone et Tuba,
Violoncelles et Contrebasses

Musical score for orchestra and percussion. The score includes parts for Timbales, Triangle, Cymbales et Grosse Caisse, and Orchestre. The tempo is Allegro con fuoco. The score shows various rhythmic patterns and dynamics (e.g., ff) across four measures.

Но и *crescendo*, достигнутое точно таким же поспешностью, что легко почувствовать на основании приводимого ниже отрывка из той же Четвёртой симфонии Чайковского.

Allegro con fuoco

Тем не менее, такой способ усиления звука встречается довольно редко. Значительно чаще, пожалуй, попадается попеременное применение последовательных ударов большого барабана и тарелок на сильных и слабых долях такта. Быть может такое сочетание этих инструментов звучит ещё увлекательнее, но оно очень опасно. Оно быстро приедается и невольно приводит на память одно и того же исполнителя.

B plus vif

Ясно, конечно, что столь немногими определениями далеко ещё не исчерпываются все худож-

ского художника всё это не так страшно. Свидетельством тому служит чудесный отрывок из музыки Грига к драме Хэнрика Ибсена (Ibsen, 1828—1906) *Пэр-Гюнт*.

Вот, кстати, один такой случай удачного использования этого приёма. Он встречается в «Пещере горного духа», где большой барабан и тарелки соединены с несомненным успехом в руках одного и того же исполнителя.

ственные возможности большого барабана. Их неизмеримо больше, хотя в основном они врашают-

ся в указанных пределах с незначительными отклонениями в ту или иную сторону. Впрочем, несколько случаев из живой действительности быть может смогут более красноречиво пояснить сказанное.

Бэрлиоз в своём *Рэкивеме* применил большой барабан без тарелок, но с двумя колотушками. Исполнитель, ударяя по инструменту с обеих сторон,—так получается лучше, когда имеется в виду двухсторонний барабан старого образца,—

M. M. ♩ = 72

Grosse Caisse
Frappes avec deux tampons $\frac{4}{4}$ *alternativement de chaque côté* *dim.* $\frac{6}{4}$

Двумя же колотушками воспользовался и Чайковский. В его *Буре* большой барабан в размеренном рисунке раскатывается в длительном *trémolando*, начинающемься в каждой новой «ритмической фигуре» сначала. Вот подлинный морской прибой — зловещий, страшный и угрожаю-

щий разразиться жестокой бурей!... Впрочем, автор не предусматривает здесь последовательного раската *crescendo*, но на большом барабане каждое такое *trémolando* неизменно вызывает более или менее значительное и столь желанное всегда усиление звука.

Andante con moto ♩ = 72

Grosse Caisse $\frac{3}{4}$ *pp* $\frac{4}{4}$ *pp* $\frac{3}{4}$ *pp* $\frac{4}{4}$ *pp* $\frac{3}{4}$ *pp* $\frac{4}{4}$ *pp* $\frac{3}{4}$ *pp* $\frac{4}{4}$ *pp* *и так далее*

А Римский-Корсаков в своей инструментовке *Ночи на Лысой горе*, таким же образом сопро-

вождает всякую «нечисть», в диком вихре поспешиющую на ночной шабаш...

Allegro feroce

Flûte, 1° Violons, Clarinettes en Si b

Hautbois, 2° Violons

Grosse Caisse $\frac{2}{2}$ *p* $\frac{2}{2}$

Bassons, Trombones, Alors, Violoncelles, Tuba, Contrebasses

В *forte* большой барабан звучит величественно и немножко вызывающе, а отдельные удары его подобны глухим и как-бы отдалённым выстрелам больших пушек. Нечто подобное встречается у Чайковского в его торжественной увертюре *1812 год.*

Но в несколько более сложном изложении отдельные удары большого барабана ещё ближе напоминают пушечные выстрелы и потому вполне уместны в музыке, призванной воспроизводить в звуках либо грохот сражения, либо торжест-

венное шествие, где блеск и пышность доведены до предела. Бетховен в своём *Сражении при Виттории* воспользовался двумя большими барабанами, не считая оркестрового, дабы воспроизвести в звуках гул сражения и подражать артиллерийской перестрелке двух неприятельских армий.

Правда, такое «натуралистическое» звукоподражание в известной степени лишено высокой художественности, но как «мера воздействия» на слушателя иногда не только терпимо, но и вполне допустимо.

Vif (Allegro)

• Пушки на английской стороне

• Пушки на французской стороне

Несколько иначе воспользовались «пушечными выстрелами» большого барабана Бэрлиоз и Римский-Корсаков. Здесь нет звукоподражания в прямом значении слова — здесь всё поставлено на службу блеску и великолепию общего музикального замысла и, надо отдать справедливость, Римский-Корсаков задачу «пушечной пальбы» в

оркестре решает, несомненно, тоньше Бэрлиоза, который очень мудро говорит о ней, но пользуется ею немножко плоско и обычно. Но Бэрлиозу многое простительно! Он слишком смел и самобытен, а в оркестре даже нов и необычен. Впрочем, вот эти отрывки из *Осуждения Фауста* и из *Сказки о царе Салтане*.

Vif marqué d=88

Bassons

Timbales

Grosse Caisse

2e Violons

Altos

Violoncelles et Contrebasses

Moderato alla breve d=72

135

Hautbois et Clarinettes en La

Bassons

Cors en Fa

1° Trombone

Timbales

Grosse Caisse

Пушки на сцене

НАРОД

Кра-со-та, ле-по-та в гра-де сем, Пол-но-та,

1° et 2° Violons

Altos

Violoncelles et Contrebasses

Хороши отдельные удары большого барабана и в ином преломлении. Кто не помнит вихревой, головокружительной пляски в Половецком стане, когда большой барабан своими ухающими вздохами, как-бы подбадривая танцующих, «подливает масла в огонь» и доводит дикую стремитель-

ность пляски половецких девушек и юношей до предела? В постановках Большого театра, осуществлённых в последние годы, только Касьяну Голейзовскому (1892—) удалось воплотить в танцах всю страсть вдохновенной музыки Бородина.

Vif (Allegro)

Timbales
Tambour Militaire
Grosse Caisse
ПОЛОВЦЫ (sopranos, altos, ténors et basses)
Orchestre

(общая пляска)
Пой-те песни

В крайнем *forte* отдельные удары большого барабана приобретают значительную внушительность. Его ударами сопровождает Чайковский полное призыва и величия вступление трубы, под-

готавливающее слушателей ко второму проведению «темы вражды» Монтэки и Капулетти, которую сам автор в одном из своих писем называет просто «дракой».

Allegro giusto

Timbales en Mi, Si et Fa
Cymbales
Grosse Caisse
Orchestre

Полной противоположностью звучат отдельные удары большого барабана в медленном движении. В его звучании нет уже никакого задора, никакой стремительности... Точно вся его горячность провалилась куда-то в преисподнюю и на её место выступает некая вялость, умиротворённость, быть-может даже суровая сосредоточен-

ность... Впрочем, на «окраску» большого барабана больше всего влияет сама музыка и, особенно, её содержание.

Вот, для примера, медленное вступление к одной из народных плясок Спендиарова, где с явной очевидностью проступает то ощущение, о котором было только что сказано.

2 Andantino pastorale ♫ = 112

Cors en Fa
Grosse Caisse
Flûtes, Hautbois,
1er Violons divisé
Clarinettes en Si b,
Bassons et 2e Violons
Altos
Violoncelles, Contrebasses,
Trombone et Tuba

Нежнейшее *pianissimo* отдельных ударов большого барабана, поддержанных злобным скрежетом там-тама, способно вызвать ощущение леденящих звуков отдалённого погребального колокола. Именно таким сочетанием этих ударных инструментов заканчивается в Шопениане про-

никновенный «Ноктюрн» Шопена, столь дерзко переведённый на язык оркестра и потерявший вследствие этого так неожиданно всю свою фортепианно-исполнительскую природу, почтившиеся исполнителями чуть-ли не самым дорогим достоинством его.

Très lent
SOLI

Cors en Fa
Clarinette basse en Si b
Bassons et Contre-Bassoon
Trombones et Tuba
Timbales
Grosse Caisse
Tam-Tam

Нечто вполне противоположное, — не столь страшное и удручающее, порождает удар большого барабана в *pianissimo* в сочетании с тарелками. Шарль-Франсуа Гуно воспользовался таким соединением инструментов в *Faustе*, дабы подчеркнуть таинственную звучность того отрывка, где Маргарита, восхищённая подарком, не верит

своим глазам. «Не правда ли сколько величия, сколько, поистине, исключительного благородства!...», восклицает по этому поводу Видор.

В самом деле, звучность приведённого отрывка великолепна, но в оркестре, к сожалению, мало поводов к тому, чтобы пользоваться подобным сочетанием чаще.

Pas trop vite (Allegretto)

Bassons
Cors en Mi
Timbales
Cymbales
Grosse Caisse

MARGUERITE
C'est la fil - le d'un rot,
pizz.

Violoncelles et Contrebasses

Справедливость, тем не менее, требует признать, что часть этого изобретения принадлежит, как известно, Майербэру. Это замечательное применение большого барабана и тарелок в *pianissimo* впервые было введено именно этим композитором, который больше, чем кто-либо иной, смело и самоотверженно искал новых путей в звучании оркестра и почти всегда с успехом находил их. В данном случае, «из под скрипок с сурдинами, мелодические рисунки которых возносятся к

небу и волнуются как облака кадильного дыма, таинственный отзвук флейт звучит, как отдалённый звук трубы, и в то же самое время глухой шум тарелок и большого барабана вызывает представление о всенародном торжестве, окружённом пышностью и блеском».

Эти слова принадлежат, как известно, Геварту, который с особенным восторгом относился к оркестровке *Пророка*, — его партитуру он всегда ставил очень высоко.

Pas trop vite (Andante ♩ = 88) *soutenez beaucoup le son*

Grande Flûte
Clarinettes en Sib
10 Violons

avec sourdines

БОЛЬШОЙ БАРАБАН

10 Timbales
Cymbales et Grosse Caisse
10 Violons
20 Violons avec sourdines

Violons
Altos JEAN
Sous les vas - tes ar - ceaux d'un tem - ple ma gni - fi - que
Violoncelles et Contrebasses

pp

Необыкновенное и совершенно новое ощущение порождает сочетание большого барабана с фаготами и контрафаготом. Какое изумительное впечатление, полное причудливой таинственности и очарования, производят это удивительное «вступление» в конце *Девятой симфонии*. Жаль только, что оно так быстро рассеивается с появлением тарелок и треугольника. Впрочем, и это новое сочетание ударных полно изысканной прелести и обаяния.

Allegro assai vivace ♩ = 64

Clarinettes en Sib
Bassons
Contre-Bassoon
Grosse Caisse

pp

Cors en Sib

Участие большого барабана и тарелок в «воинственной музыке» — приём не только общеизвестный, но и просто уже сильно надоевший в оркестре. Поэтому нет большой необходимости останавливаться на нём, и вполне достаточно привести два примера, чтобы показать «размах» действия их именно в этом направлении.

Майербер очень любил пользоваться таким сочетанием в «военных песенках» *ниф-паф*, ничего общего не имевших с подлинно-военной песней того времени. Именно над ними не раз с таким ожесточением и не без остроумия издевался А. Н. Серов.

Вот один такой пример из *Гугенотов*.

M. M. ♩ : 176

Petite Flûte

Bassons

Tambour Militaire

Grosse Caisse

МАРСЭЛЬ

1° et 2° Violons

Altos

Violoncelles et Contrebasses

poco cresc.

poco cresc.

pif, naif,

paff, naif,

pif, naif, naif, naif,

arco
pizz.

pizz.

arco
pizz.

poco cresc.

poco cresc.

Другой, — совсем в ином роде, хотя тоже из «военной области», но, как всегда у Римского-Корсакова, ближе к истине, а, следовательно, — и к художественной правде.

Это — отрывок из симфонической картины «Сеча при Керженце» из глубоко вдохновенного *Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронье*.

Vif (Allegro $\text{d} = 188$)

Petite Flûte et Grandes Flûtes

Hautbois

Clarinettes en Si \flat

Cors en Fa

Trompettes en Si \flat

Trombones et Tuba

Triangle

Tambour Militaire

Cymbales et Grosse Caisse

1^e Violons

2^e Violons

Violoncelles

Altos, Bassons,
Contre-Bassoon et
Contrebasses

Более или менее продолжительная дробь большого барабана в *piano* вызывает представление о шуме морского прибоя, а в *fortissimo* — рёв бури, готовый принести с собою страшные бедствия.

чательной баллады Шумана *О паже и королевне*, заново наоркестрованной по всем правилам современного искусства. Большой барабан вместе с

раскатами малого барабана, струнных и духовых призван здесь подражать набегу морской волны, шумно разбивающейся о прибрежные скалы.

Modéré ♩ = 102

Flûtes
Hautbois et Cor Anglais
Clarinettes en La
Bassons et Contre-Basson
SOLI
Trombones et Tuba
Timbales
Tambour Militaire
Grosse Caisse
Harpe
19 et 20 Violons
Altos
Violoncelles et Contrebasses Clarinette basse

23

Теперь уже большой барабан не боится появляться и в концертно-симфонической музыке, где не так еще давно он был под запретом. Ведь,

в конце-концов, большой барабан, как и всякий другой ударный инструмент, принадлежит к «украшающим» средствам оркестра. Следовательно,

его обязанности лежат, по преимуществу, в области такой музыки, где «выразительность» и «воздействие» в смысле «красочности» оказывается на первом месте. Тем не менее, Прокофьеву, в

его *Втором скрипичном концерте*, удалось найти для большого барабана такое применение, о котором во всяком случае следует иметь некоторое представление.

*Vif, bien marqué
un peu plus vite*
mp bien rythmé

Grosse Caisse

Приведёнными образцами, в сущности, можно было бы и закончить данное повествование. Но, как не трудно было заметить, ближайшим спутником большого барабана оказываются тарелки. Поэтому, повествуя о тарелках, невольно приходится упоминать и о большом барабане, а при разговорах о большом барабане — нельзя не вспоминать и о тарелках. Короче говоря, сейчас возникли уже все основания к тому, чтобы дополнить сказанное объединением этих инструментов.

Итак, тарелки и большой барабан, применённые вместе, чаще всего и, несомненно, в подав-

ляющем большинстве случаев, способствуют блеску, пышности и великолепию той музыки, в которой они призваны действовать. В подтверждение сказанному, достаточно привести несколько образцов, чтобы стало ясно, о чём, собственно, идёт речь. Тарелки и большой барабан всегда будут на месте там, где требуется только сила звука и торжественность, то есть там, где автор не преследует никаких особых целей, кроме вышеназванных. Примеров в таком роде великое множество, но здесь достаточно привести один из *Арагонской хоты* Глинки и один из *Шестой симфонии* Чайковского.

Encore plus vite M. M. d = 92

Flûtes
Hautbois et Clarinettes en Si b
Bassons
Cors en Mi b
Trompettes en Mi b
Trombones et Ophicléide
Timbales
Grosse Caisse
1e et 2e Violons
Altos et Violoncelles
Contrebasses

Très vite (Allegro molto vivace d = 152)

Cymbales
Hautbois et Clarinettes en La
Bassons
Cors en Fa
Trompettes en La
Trombones et Tuba
Timbales
Grosse Caisse
Altos
Violoncelles
Contrabasses

EE

P-te a²
Fl. a²
Cl. fff
Cymbales
1° et 2° Violons
fff (III, 2, 4)

Там, где это содружество инструментов может быть истолковано несколько иначе, — можно говорить о нём уже в ином разрезе. Впрочем, при *forte* основным мерилом суждения всё равно остаётся блеск и сила. Особенно удачно звучит в оркестре сочетание тарелок и большого барабана

в плясах и, прежде всего, — в плясах скоморохов.

Вот два таких случая, принадлежащих первым русским авторам. Один заимствован из «Пляски скоморохов» Римского-Корсакова, а другой — из «Пляски скоморохов» Чайковского.

W Vif (Vivace d = 160)

Cors en Fa
Trompettes en Si b
Trombones et Tuba
Tambour de Basque
Cymbales
Grosse Caisse
1° et 2° Violons
ff
ff energique
ff energique

Vif (Allegro vivace)

Petite Flûte et 1° Grande Flûte
2° Flûte, Hautbois et Clarinettes en La
Cors en Fa
Trompettes en Ré
Trombones, Tuba et Bassons
Triangle
Tambour de Basque
Cymbales
Grosse Caisse
1° et 2° Violons, Altos
Timbales, Violoncelles et Contrebasses
Basses

Прекрасное впечатление оставляет сдержанное позывкивание тарелок и лёгкое уханье большого барабана *piano*. Если в таком случае нет *crescendo*, — а его, несомненно, быть не должно, — то такой приём даёт ощущение огромной силы звука, готовой вырваться наружу и в какое-то мгновение прозвучать с особенной остротой.

Такой способ изложения встречается не часто и применять его кстати и удачно — задача не из лёгких. Подобное сочетание инструментов даёт возможность автору при наименьших затратах добиваться наибольших успехов в *crescendo*, особенно, когда ему удаётся постепенным введением более сильных и звонких инструментов добраться до невероятного *fortissimo*.

Одинокий удар в большой барабан и тарелки *fortissimo* способен оставить неизгладимый след тогда, когда внутреннее напряжение музыки доходит до предела и неудержимо требует какого-то разрешения... Нечто подобное встречается у Рахманинова в потрясающем дуэте Франчески и Паоло. Их чувства достигают предела своего нарастания, а музыка не только поддерживает это ощущение, но и придаёт ему ещё большее воодушевление. И вот, в то самое мгновение, когда острота музыки достигает своей наивысшей точки, — тогда на помощь приходит жгучий удар в тарелки и большой барабан. Правда, сам Рахманинов в какой-то мере упустил из виду это необычайное средство художественного воздействия и в

шартитуре оно присутствует только частично — в виде короткого удара одних тарелок, но его предусмотрительно вписал Н. С. Голованов (1891—1953), не раз исполнявший *Франческу да Рими-*

ни в концертном изложении. Такое добавление пришлось кстати и оказалось достаточно удачным. Вот оно, введённое для большей ясности в прямые скобки.

Très vite (Presto)

Cors en Fa 19. 20.

ФРАНЧЕСКА В ТВО - ИХ объ - Я - ТЬЯХ за - МИ -
ПАОЛО МО - Я и в сча - СТЬИ и в стра -

10 Violons
20 Violons
Altos

F1.
Hb.
Cl. en Sib
Trmp ettes
Trb.
Cors Bons
Trb. et Tuba
Cymbales
Cymb. et
Gr. Caisse

ра - я, Что мне до
дань - ях... Bes - де, всег -

Vc. div.
Cb.

Количество хороших примеров легко, конечно, преумножить. Но пусть начинающий автор сам предложит что-нибудь новое, тем более, что возможности, которыми он может располагать — совершенно необъятны. Его дело проявить в таком случае известную предприимчивость, а может

быть даже и некоторую изобретательность. Однако, при всех условиях он должен помнить, что действительным достижением окажется не только новизна приёма, его качество и звуковая острая, но и его художественно-эстетическая оправданность.

КАСТАНЬЕТЫ

(по-фр. *Castagnettes*, по-ит. *Castagnette, Nacchere*, по-нем. *Kastagnetten*,
по-англ. *Castanets, Bones*)

В настоящее время нет уже возможности установить истинное происхождение этого инструмента. Одни думают, что кастаньетами пользовались мавры, которые при завоевании Испании так пленили сердца испанцев, что последние приняли «дар варваров» и впредь не сочли возможным отказаться от них даже в своих исконных народных плясках. Другие полагают, что кастаньеты последовали за великим мореходом Христофором Колумбом (Colombo, по-испански — *Colón*, 1446? — 1506) в дни его возвращения на родину после открытия «Нового Света» в 1492 году. Наконец, третий утверждают, что во времена Римской Империи кастаньетами пользовались андалузские танцовщицы. Словом, нет ещё единого мнения по этому поводу и вопрос о происхождении кастаньет остался, в сущности, открытым. Известно только одно, что кастаньеты в виде хорошо отточенных камушков известны чуть ли не всем народам вселенной. Даже сейчас, под именем *кайрак*, такими кастаньетами пользуются многие народы Средней Азии, уровень музыкального развития которых уже достаточно высок. И тем не менее, среди музыкантов, твёрдо установилось мнение, что *кастаньеты* — инструмент испанского происхождения. Правда, они забывают, что в Срединной Италии кастаньеты были известны с незапамятных времён и итальянцы справедливо оснаряют свою преемницу владеть правом первенства. Однако, справедливость требует согласиться с действительностью, — итальянцы не располагают столь обширным выбором разнообразных рисунков, какие в изобилии могли бы предложить испанцы. Это существенное обстоятельство даёт основание думать, что в Испании кастаньетами пользовались шире, чем в Италии, и пусть поэтому они останутся «испано-мауританским» инструментом. Суть дела от этого не пострадает, если принять во внимание, что в оркестре «подлинными» кастаньетами теперь уже никогда не пользуются.

Современные кастаньеты, если они действительно «настоящие», выдолблины наподобие ство-

рок морских ракушек из твёрдого, чаще всего гренадильного или палисандрового дерева, а точнее, — из чёрного эбенового дерева, букса, пальмы и даже самшита. Однако, Форсайт немного уточняет «производственную» сторону вопроса и говорит, что в Испании «они делаются не из латуни, а из каштана — *castaño*, и под именем *castañuelas* превратились в характерный инструмент испанского крестьянства». Но если придраться к английскому слову *chestnut*, имеющему двоякое значение «каштана» и «бабки», то можно предположить, что кастаньеты делаются также и из кости, — конечно, не лошадиной, а слоновой, что, кстати сказать, вполне подтверждается свидетельством Жозефа Баггэрса. Однако, современные мастера заменили дерево таким сплавом, который вполне отвечает своему назначению и ничуть не уступает самым жёстким породам дерева.

Итак обе створки имеют на ушках крохотные отверстия, сквозь которые пропущена шёлковая шнурочка, позволяющая исполнителю прочно укрепить кастаньеты в своей ладони. Это делается очень просто. Большой палец каждой руки пропускается в петлю снизу и снаружи между шнуром и ракушками. Шнур натягивается, и верхние концы — плавнички-выступы кастаньет — тесно смыкаются, тогда как самые створки их чуть-чуть расступаются. Свободные четыре пальца руки поочередно и вполне произвольно постукивают ракушками, отвечая в полной мере намереньям исполнителей, — вернее исполнительниц, — испанских девушки, владеющих искусством игры на кастаньетах с незапамятных времён и передающих его по наследству из поколения в поколение чуть ли не с младенческого возраста.

Старинные кастаньеты, которыми пользуются испанские танцоры и танцовщицы, делались всегда двух размеров. Кастаньеты больших размеров назывались *macho*, держались левой рукой и отбивали основное движение танца — *el golpe*, тогда как кастаньеты меньших размеров — *hembra*, находились в правой руке и выбивали весьма разнообразный и замысловатый рисунок — *el re-*

doble, которым, собственно, и отличалось сопровождение различных танцев и песен. В этих последних кастаньеты выступали только в качестве отыгрыша, — во время перерыва в партии голоса.

Франсуа-Огюст Геварт приводит ряд особенно распространённых в Испании сопровождений к танцам. Вот некоторые из них в наиболее скжатом изложении.

BOLEO

SEGUIDILLAS MANCHEGAS

JOTA ABAGONEZA

Все эти ритмические построения, как справедливо замечает Шарль-Мари Видор, в общем «мало разнообразны», но тем не менее они значительно сложнее того, что пишется современными композиторами под видом «испанской» музыки. Сэ- силь Форсайт ещё резче упрощает эти рисунки и сводит их вообще к трём «основным» трёхдольным построениям, могущим повторяться, по его мнению, *ad finem et naufragium* — «до бесконечности и отвращения»...

Да это и понятно. Овладеть сложным искусством свободной игры на этой разновидности кастаньет далеко не так просто и отнюдь не каждому современному исполнителю не-испанцу удаётся достичь подлинного совершенства в этом направлении. Именно по этой причине, для северян и были созданы «упрощённые» или *оркестровые кастаньеты*, крайне далёкие от того, что так пленяло в жгучих испанских и цыганских плясках. Современные *оркестровые кастаньеты* бывают как из дерева, так и из металла. Деревянные ка-

станьеты состоят из маленькой, удобно помещающейся в ладони исполнителя рукоятки, с одной или двумя сторонами которой, в зависимости от разновидности, неподвижно укреплены две долики, так же напоминающие своим видом створки морских ракушек. Одна или две другие долики, — по одной на каждую сторону, — приложены с таким расчётом, чтобы мгновенно отвечать на малейшее, несколько судорожное движение руки исполнителя и свободно выступивать столь памятные своим острым пошёлкиванием, ритмические построения

отнюдь не затейливого склада. Здесь же уместно заметить, что «односторонние» кастаньеты, состоящие из рукоятки и двух долек только с одной стороны её, не располагают большой силой звука ни в отдельных ударах, ни в *trémolo*, тогда как «двухсторонние», снабжённые двумя парами долек, расположеными либо рядом, либо на противоположных концах, напротив, способны дать звучание значительной силы. Металлические кастаньеты, по своему устройству ничего, конечно, не имеющие общего с собственно кастаньетами, сделаны ещё проще. Они очень близко напоминают самые обыкновенные щипчики для сахара с той только разницей, что их плоские лапки заменены здесь крохотными мисочками. Но ни те, ни

другие не идут дальше убогой побрякушки и ни в какой мере не могут соперничать с подлинными кастаньетами. Тем не менее, эти «оркестровые кастаньеты», которые во время игры исполнитель держит правой рукой за ручку и, встряхивая ими, заставляет ударяться чашечками друг о друга, — вполне удовлетворяют всем несложным требованиям так называемой «испанской музыки», столь щедро разбросанной в произведениях целого ряда композиторов. Вот, кстати, и несколько образцов, заимствованных из пришедших без всяких усилий на память некоторых партитур. Превосходно использованы кастаньеты Глинкой в его двух «испанских увертюрах» — *Арагонская хота* и *Ночь в Мадриде*.

4 Vif (Allegro d. : 66)

(Арагонская хота)

LA JOTA*Vif modéré (Allegro moderato d. = 72)*

19 Cor en Ré

Triangle

Castagnettes

19 et 20 Violons

Altos

Violoncelles et Contrebasses

(Ночь в Мадриде)

Столь-же смело и выразительно воспользовались кастаньетами и другие русские композиторы. Так например, Римский-Корсаков поручил им ответственную партию в самых порывистых частях

своего *Испанского капричо*, а Глазунов вспомнил о них в испанских плясках балета *Раймонда*, где использовал их не только с большим блеском, но и с достаточной долей сложности.

(Испанское капричо)

239 *Vif (Allegro)*

Clarinettes en Si b
Bassons
Cors en Fa
Trombone et Timbales
Castagnettes

Harpe

1° Violons
2° Violons

Altos

Violoncelles et Contrebasses

Cors en Fa

(Раймонда)

Сергей Василенко воспользовался звучностью кастаньет в завершающей второе действие балета *Цыганы* «Озорной пляске». Именно здесь он, очевидно, не имел в виду «испанскую принадлежность» кастаньет в прямом значении слова, но коль скоро в музыке «цыганское» часто объединяется с «испанским», то кастаньеты отнюдь не противоречат художественному замыслу опера.

Le plus vite possible

Instrumental parts listed on the left:

- Petite Flûte et Grandes Flûtes
- Hautbois et 3e Trompette en Si b
- Clarinettes en Si b et 2 Trompettes en Sib
- Bassons
- Cors en Fa
- Trombones et Tuba
- Timbales
- Castagnettes
- Cymbales
- Grosse Caisse
- 10 Violons
- 20 Violons
- Altos
- Violoncelles
- Contrebasses

Из «народных плясок» заслуживают внимания две — «испанская» *Фанданго* Эдуарда Направника (1839—1916) и «Бассанале» — в опере Верди *Травиата*. Морис Равель чрезвычайно тонко использовал кастаньеты в своей небольшой симфонической поэме — *Альборада дэль грасьозо*.

Vif $\text{d} = 80$

Instrumental parts listed on the left:

- 10 Flûte
- 10 Clarinette en La
- Bassons
- Triangle
- Castagnettes
- Harpes
- 10 et 20. Violons
- Altos
- Violoncelles et Contrebasses

(Фанданго)

Allegro vivacissimo

Instrumental parts listed on the left:

- 2 Petites Flûtes
- 4 Clarinettes en Do
- 2 Cors en Ré
- 2 Trombones
- Castagnettes et Tambours de Basques
- Sopranos et Ténors [Coro interno]
- Basses

Lar goal que dru pe de sir del la fes ta, di fio rie pam pini cin ta la tes ta,
Ши ре раз дай теса, и дёт царь ве се лъя. Хм лем по витон до зой ви по град ной!

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

lar goal più do ci le d'o gni cor nu to, di cor ni e pif fe ri ab bia il sa lu to.
Me стоско реи е му ро го нос чу! — Все соз да вай мено чём е му долж ии!

Assez vif ♩ = 92

Clarinettes en Si b
Bassons
Contre-Bassoon
Cors en Fa
Castagnettes
Cymbales
10 Violons
20 Violons
Altos
Violoncelles
Contrebasses

КАСТАНЬЕТЫ

Trombones et Tuba
(Alborada del gracioso)

Castagnettes
Trombones et Tuba
Violoncelles et Contrebasses

Чайковский пользовался кастаньетами очень редко и, насколько известно, применил их только два раза в «Испанских танцах» балетов *Лебединое озеро* и *Щелкунчик*. Приводимый ниже

образец,— отрывок из великолепной испанской пляски сказочного «Царства сладостей»,— увлекательно-разнообразного и многокрасочного дивертишента второго действия *Щелкунчика*.

Vif, brillant ♩ = 69

Trombones
Castagnettes
10 et 20 Violons
Violoncelles et Contrebasses

19 Hautbois

Cor Anglais

19 Clarinette en Si b

cresc. *mf*

f cresc.

cresc.

cresc.

(Щелкунчик)

Количество приведённых образцов легко может быть преумножено, но есть ли в том нужда? Не лучше ли упомянуть о кастаньетах, применённых несколько иначе и отнюдь не под углом зреяния «испанской музыки». Сэн-Санс, например, пишет довольно капризную партию кастаньет в *Самсоне и Далиле*, ничуть не преследуя «испанских» целей. Ему, повидимому, нужна только *постукивающая* звучность, сходная с современным деревянным барабанчиком и отсутствовавшая в его время. Кроме того, в той же опере автор очень удачно противопоставляет оба вида современных кастаньет — деревянных и металлических, необычайно искусному чередованию ударных инструментов вообще. «Они,— как справедливо замечает Видор,— то заменяют друг друга, то снова сходятся, то сливаются все вместе в одно целое, чтобы общими усилиями достичь наивысшей степени напряжения».

Этот любопытный случай встречается, как известно, в «Вакханалии» только что помянутой оперы *Самсон и Далила*. Но всё дело в том, что *металлические* кастаньеты имеются далеко не в каждом оперном театре, и потому небесполезно

F 19 Mouvement $\text{d} = 120$

Castagnettes de bois et de fer

pp

cresc.

Совсем в ином роде,— значительно тоньше и изящнее — воспользовался кастаньетами тот же

указать здесь средство, каким можно заменить их отсутствие. Легче всего, в этом случае, прибегнуть к простой оркестровой тарелке, заглушенной мягкой тканью, наброшенной на сиденье обыкновенного стула. Исполнитель, выступивая тогда двумя палочками от барабана назначенный автором ритмический рисунок, получает звучание не совсем точно воспроизводящее постукивание долек «металлических кастаньет», но всё же довольно близко отвечающее задуманному. Что же касается «деревянных кастаньет», то для осуществления того же ритмического узора, их следует уложить на плотной, в несколько раз сложенной материи и бить по их чашечкам двумя костяными или деревянными молоточками, подобно тем, которыми пользуются при игре на колокольчиках. При поспешном или стремительном переходе от одних кастаньет к другим, следует пользоваться какой-нибудь одной разновидностью палочек — либо молоточками от колокольчиков, либо, наоборот, — палочками от барабана. Качество звучания кастаньет подскажет исполнителю необходимость отдать предпочтение молоточкам, как более выгодным при игре на обычных кастаньетах.

вершенно далёкие от каких-либо сравнений, выступают на правах маленького барабана или трели такта.

Castagnettes $\text{d} = 72$

Orchestre

29 et 39 Bassons

Contre-Bassoon

Cors en Fa (avec sourdines)

Tambour de Basque

Castagnettes

19 Violons

29 Violons

Altos

Cor Anglais

Violoncelles

Как ни странно, кастаньетами,— этим *испанским* инструментом,— меньше всего пользуются самими испанцами. Так например, Мануэль де-Фалья (de Falla y Matheu, 1876—1946), воспользовавшись кастаньетами в *Треугольке*, обошёлся совершенно без них в своих «симфонических впечатле-

ниях» *Ночи в садах Испании*. Даже Кармэн, и та, забывая свои кастаньеты у себя дома, танцует седилью без них. Она постукивает осколками битой посуды и ничуть не смущается этим. Тем не

менее, Бизэ вводит кастаньеты в оркестр и дарит искусству один из самых очаровательных образцов применения подлинных испанских кастаньет, заменяемых теперь их обычной подделкой.

329 Pas trop vite (Allegretto ♩ = 108)

Castagnettes: 4/4 time, dynamic *mf*, instruction: (Танцует под звуки кастаньет) *mf*

Кармэн: 4/4 time, lyrics: La toujours pizz.

10 Violins: 4/4 time, dynamic *pp*, lyrics: toujours pizz.

20 Violins: 4/4 time, dynamic *pp*, lyrics: toujours pizz.

Altos: 4/4 time, dynamic *pp*, lyrics: toujours pizz.

Violoncelles: 4/4 time, dynamic *pp*, lyrics: toujours pizz.

Contrebasses: 4/4 time, dynamic *pp*

330

Flûtes: 4/4 time, dynamic *p*

Clarinettes en La: 4/4 time, dynamic *mf*

Castagnettes: 4/4 time, dynamic *f*

10 et 20 Violons: 4/4 time, dynamic *f*

Altos: 4/4 time, dynamic *f*

Violoncelles et Contrebasses: 4/4 time, dynamic *f*

Наконец, существует ещё и третий способ воспроизведения звука на современных оркестровых кастаньетах. В этом случае исполнитель берёт инструмент правой рукой, кладёт нижнюю дольку-чашечку на пальцы левой руки и удерживая ру-

коятку большим пальцем, отстукивает свободно лежащими пальцами правой руки рисунок любой ритмической сложности. Именно таким способом установился обычай исполнять приводимый ниже отрывок из *Третьего фортепианного концерта*

Прокофьева. Нечто подобное применяется и в *церта*. Вот, как эти случаи выглядят в нотной записи.

Castagnettes: 4/4 time, dynamic *pp*, instruction: *Vif*

Second staff: dynamic *pp*, dynamic *p*, dynamic *cresc.*

В оркестре «малых форм» кастаньеты почти не участвуют. Во всяком случае их применение ограничено именно «испанской музыкой», отнюдь не столь настойчиво предъявляющей свои права. Большая часть танго исполняется без кастаньет. Но они безусловно обязательны в ряде аргентинских песен, сопровождение которых поддерживается почти исключительно назойливой и крайне настойчивой трескотней кастаньет. Вообще же говоря, этим инструментом надлежит пользоваться очень осмотрительно. Малейшее преувеличение,— и их участие превращает данную музыку в утомительное звучание, очень мало желательное при всех обстоятельствах.

Ноты для кастаньет пишутся на «нитке» и, обычно, не имеется в виду подлинно испанский инструмент. В современном оркестре принимает участие только одна пара кастаньет. Она свободно справляется с любым предписанием автора, изобретательность которого не идёт дальше самого простого и обычного. Впрочем, это уже не совсем так. Современные «оркестровые» кастаньеты, при всём внимании к ним, никак не могут по силе и красоте звука сравниться с подлинно испанскими кастаньетами. Поэтому, некоторые ис-

Flûtes: 2/4 time, dynamic *a2 f*

Clarinettes en La: 2/4 time, dynamic *mf*

Castagnettes: 4/4 time, dynamic *f*

10 et 20 Violons: 2/4 time, dynamic *f*

Altos: 2/4 time, dynamic *f*

Violoncelles et Contrebasses: 2/4 time, dynamic *f*

Ещё более верным и тонким способом подражания игре на подлинных испанских кастаньетах служит новый приём исполнения, предложенный в оркестре совсем недавно, всего несколько лет тому назад. Для этой цели две дольки ручных испанских кастаньет укрепляются на отдельном стерженьке таким образом, чтобы нижняя лолька оказалась утверждённой неподвижно, а верхняя, подвязанная к ней струной, чуть пружинила. При таких условиях положение кастаньет приобретает нечто общее с положением их в руках танцовщицы, когда нижняя долька получает удар верхней, свободно управляемой пальцами играющего. Стерженёк, с укреплёнными на нём указанным способом дольками кастаньет, привинчивается к спинке стула и исполнитель действует во время игры уже не молоточками, что слишком грубо и резко, а только пальцами, выбивая любой сложности ритмический рисунок. Подобный способ исполнения не только очень красив и точен, но и живо напоминает звучание подлинных испанских кастаньет, чего, как известно, никогда не удаётся достичь на обыкновенных упрощенных оркестровых кастаньетах.

В оркестре этот *новый* приём исполнения применяется уже с успехом в «Испанских плясках» *Щелкунчика* и, особенно, — *Лебединого озера*, где «мелодический узор» кастаньет достаточно сложен и затейлив. Точно таким-же способом исполнения пользуются в оркестре и в том случае,

когда танцующая в таверне Лильяс Пастья Кармэн не в состоянии преодолеть трудности сопровождения своего напева одновременной игрой на кастаньетах.

Теперь для конца ещё только несколько слов об узбекских кастаньетах. Как было уже помянуто, кастаньеты в Средней Азии носят название *кайрак* — قایرالق — и представляют собою четыре хорошо отточенных гальки. По преданию, кайрак избрели девушки-танцовщицы, и во времена танца, — в содружестве с дайрой, — услаждали слух местных жителей. В основном кайрак вполне сходен с обычновенными кастаньетами и пользуются ими точно так-же. Но за последнее время возникла разновидность *каменного* кайрака. Его стали делать из литого чугуна с тем, чтобы его звук получился-бы более резким, острым и своеобразным. Эта удачная разновидность кайрека, несомненно, могла-бы найти приложение в современном симфоническом оркестре, но всё ещё действующее предубеждение против «народных инструментов» вообще, является тому существенной помехой. В сравнении с металлическими кастаньетами европейского оркестра, сделанными из лёгкого металла и напоминающими ложечки для мороженого, чугунный кайрак имеет значительные преимущества. Он звучит сочно и вибрирует, и в нём нет того тупого постукивания, которым наделены современные металлические кастаньеты.

ТРЕЩЁТКА

(по-фр. *Crécelle*, по-ит. *Raganella*, *Tabella*, по-нем. *Ratsche*, *Schnarre*, по-англ. *Rattle*)

Среди музыкантов ещё до сих пор существует убеждение, что трещётка принадлежит к числу новейших ударно-шумовых инструментов, введённых в оркестр совсем недавно. В самом деле, чуть-ли не впервые трещётка была применена Рихардом Штраусом в *Забавных приключениях Тилля Эйленштигеля* на исходе 1894 или в начале 1895 года, и именно ему была ошибочно приписана честь стать первым. Но никто тогда не вспомнил, что несколькими годами раньше, в 1891 году, этим инструментом воспользовался уже П. И. Чайковский в своём балете *Щелкунчик*. Автор, со свойственной ему скромностью осторожно указал на страницах своей замечательной партитуры, что трещётка «есть инструмент, употребляемый в детских симфониях Хайдна и Ромбэрга, и что достать её можно в каждом музыкальном магазине». И никто, вероятно, не вспомнил, что та трещётка, которой издавна пользовались в «детских симфониях» и которую так прославил сначала Иозеф Хайди, а затем в подражание ему и Бэрнхард Ромбэрг (*Romberg*, 1767—1841), и которой относительно так недавно воспользовались в оркестре Чайковский и Штраус, насчитывает за собой чуть-ли не одиннадцать столетий... О Бетховене здесь не приходится говорить, — о нём вообще забыли, и если упомянуть о том, что среди европейских симфонистов он, несомненно, раньше всех воспользовался трещёткой в *Сражении при Виттории*, то такое утверждение легко может показаться досужей шуткой. Но на самом деле это действительно так и есть.

Тем не менее, справедливость требует признать, что трещётка, под именем *систра*, была известна уже в Египте. Как гласит история, египетский систр состоял из подковки, в стенках которой было просверлено несколько боковых отверстий со вставленными в них металлическими стерженьками, упизанными тремя или четырьмя кружками. Снаружи стерженьки были загнуты так, что при сотрясении производили постукивающий шум. Первоначально систр участвовал в древне-египетских богослужениях и его шумом

молящиеся женщины — по их поверию — отгоняли от себя злых духов. Впоследствии систр получил распространение почти у всех народов, населявших берега Средиземного моря, не говоря уже о народах Северо-Восточной Африки и Юго-Восточной Азии. Однако, собственно трещётки в прямом, вернее, — современном смысле у греков не было. Систр, судя по его устройству, долженствовал производить некий постукивающий или позывающий шум, и, принимая участие как в священных, так и народных празднествах, явился прообразом многих инструментов подобного рода.

Тем не менее, самая история возникновения трещётки несколько необычна. Во времена предкования первых христиан османами, последние запретили им пользоваться колокольным звоном, но поскольку колокола входили составной частью в круг церковного уложения, и без них не могло обойтись ни одно богослужение, то пришлось искать каких-то иных средств заменить колокола. Надо думать, что этим «заменителем» в первую очередь оказался *сэмантэрион* — σαμαντηριον, — развившийся, повидимому, из более древнего *клепала* или *колотушки*, и к XV столетию превратившийся в французы, именно трещётка в собственно трещётку. Позднее, сэмантэшётка, — они отождествляют эти понятия, — из греко-восточных монастырей перешла в католическую церковь и под именем трещётки — *Raganella*, прочно вошла в ритуал пасхальной недели. Трудно теперь вполне точно проследить именно это преобразование и с полной несомненностью сказать, когда колотушка или трещётка перестала выполнять обязанности запрещённого мусульманами колокола и когда она перекочевала в лоно католической церкви, став там, наряду с бубенцами, участником пасхального богослужения. Возможно, что именно в этом случае и не было никакого заимствования, но по ходу событий того времени едва-ли будет ошибкой допустить указанную преемственность. Попутно любопытно заметить, что в Нидерландах трещётка не так-её давно применялась для мене «возвы-

шепниых» целей — ею пользовались в качестве звукового сопровождения, сопутствовавшего перевозке мусора, а в Англии трещёткой ещё с давних пор пользовались ночные сторожа.

Возвращаясь к затронутому вопросу, можно сказать, что если Чайковский искал в трещётке только безобидную детскую игрушку, способную иносказательно звук, сходный с пощёлкиванием орешков, то Штраус, напротив, был весьма далёк видеть в ней невинную забаву. Он стремился к монументальному и усовершенствованному «орудию производства нарочитого шума», могущего своим жёстким похрустыванием расколоть всю упругую звучность оркестра на-двою... Правда, Курт Закс даёт совершенно «очаровательное», но безусловно не известное русским людям название трещётки именно в русском языке — «триетка» (*trisetka*) и «грешотка» (*gresotka*) — пытается убедить читателя, что в монастырях применялась «большая трещётка», а в детских симфониях — «маленькая», и только у Штрауса в *Тиле Эйленштигеле* была использована «средняя» её разновидность.

В конечном итоге дело ведь не в том, каких размеров трещётка у Штрауса. Вопрос стоит глубже, коль скоро касается в большей степени художественной стороны музыки, а не техники воспроизведения звука. Чаще всего участие трещётки в симфонической музыке представляется мало желательным. Её звук — грубый или нежный, — всегда порождает ощущение её полной несовместимости с общим содержанием данного отрывка музыки. Трещётка во всех случаях вносит некий разлад и порождает некую легковесность и поверхностность, и трудно представить себе случай, чтобы этот инструмент вполне соответствовал смыслу какого-нибудь особенно проникновенного произведения вроде *Патетической симфонии* Чайковского или *Поэмы огня* Скрябина. Область её участия оказывается в значительной мере ограниченной содержанием самой музыки и её место в оркестре в лучшем случае там, где больше всего преследуется разнообразие и острая звучания в самом широком смысле слова. Именно в таком направлении можно пользоваться трещёткой более или менее свободно, но при этом никогда не придётся забывать, что впечатление ею воспроизводимое, может оказаться далеко не тем, каким оно представлялось первоначально. Это — несомненно.

Устройство трещётки очень просто. Она представляет собою прямоугольный ящичек, а теперь часто шестигранную или круглую коробочку, с помешанным внутри деревянным зубчатым колесом, прикреплённым к маленькой рукоятке. В одной из стенок этого ящика сделан прорез, в отверстии которого неподвижно укреплена тонкая упругая деревянная или металлическая пластинка. Свободный конец её, покоясь на зубце шестерёнки, с треском щёлкает, как только последняя

приводится в движение. Тут-же полезно заметить, что звук трещётки, в соответствии с весьма удачным замечанием Курса Закса, не столько *потрескивает*, сколько *пощёлкивает*, а сила звука — зависит не только от размеров ящичка, заменяющего собою в данном случае *резонатор*, но и от величины зубцов, упругости пластинки или проще — силы её давления на зубцы шестерёнки, и скорости вращения ящичка вокруг рукоятки, позволяющей соответственно увеличивать частоту обрыва пластинки. Ясно, конечно, что *скорость* вращения именно при этих условиях всегда прямо-пропорциональна силе звука.

Но для большей точности и в дополнение к тому, что было уже сказано, можно ещё только заметить, что обе разновидности трещётки по-разному достигают цели. Первая, которая звучит грубо и очень произвольно, держится рукою исполнителя так, чтобы резким взмахом заставив вращаться ящичек, сделать требуемое количество оборотов. Напротив, вторая, применяемая сейчас в небольших оркестрах, укрепляется неподвижно и приводится в действие при помощи маленькой рукоятки. Её звук напоминает отдалённое стрекотанье жнеек, он значительно мягче и изящнее, и потому лучше вяжется с общей оркестровой звучностью. Наконец, современная трещётка, построенная Людвигом в ту пору, когда оба брата — Уильям-Фредерик и Тэобальд-Рудольф Людвиг (Ludwig, 1889—1917) были созвладельцами всемирно известной фирмы ударных инструментов, — выглядит несколько иначе. Первая разновидность, известная под именем *Rotary Rattle*, своим видом очень напоминает большую рулетку. Она сделана из стали и браса — сплава меди и цинка, а сверху покрыта тонким слоем никеля. Звук её обладает большой силой и действует она значительно лучше всех прочих трещёток. Вторая разновидность, в отличие от первой называемая *Wood ratchet* или *Wood rattle*, применяется в малых, шуточных, детских и радио оркестрах, и обладает задорным, несколько поверхностным звуком. Устройство этой трещётки сложнее. Она представляет собою зубчатое колесо с рукояткой, укреплённое на вершине четырёх, наклонно установленных в виде греческой буквы *Λ* деревянных пластинок, действующих последовательно. Всё это сооружение, в котором все деревянные части выточены из каменного клёна — *rock maple*, заключено в стальную коробочку, верхняя поверхность которой отсутствует и, следовательно, открывает всю действующую часть инструмента. При помощи винта и плечика эти трещётки легко прикрепляются к большому барабану или, если это не очень удобно, — а в большом симфоническом оркестре это не всегда уместно, — к спинке обыкновенного стула.

Как ясно уже из всего предыдущего, трещётка в оркестре имеет самое скромное применение. Вероятно, раньше других трещёткой воспользово-

валася в симфоническом оркестре Бетховен для передачи в звуках треска ружейной перестрелки. В *Сражении при Виттории* участвуют две трещётки, — по одной с каждой вражеской стороны

Vif (Allegro)

Flûtes
Hautbois
Clarinettes en Si b
Bassons
Cors en Mi b
Cors en Do
Trompettes en Ré
Trompette en Mi b
Trombones
Crécelle
Crécelle
10 Violons
20 Violons
Altos
Violoncelles et Contrebasses

● Пушки на английской стороне.

○ Пушки на французской стороне.

Много лет спустя трещёткой в *Щелкунчике* воспользовался Чайковский. Здесь, в соответствии с пожеланием самого автора, действует маленькая детская трещётка, призванная передать в звуках щёлканье орешков. Чайковский пишет её короткими длительностями со «змейкой» поверх нот. В партитуре трещётка записана по старому

способу — на пятилинейном стане с ключём *Sol*, на месте ноты *do* первой октавы.

В приводимой ниже выписке она изложена уже по общепринятым способу нотной записи для всех без исключения ударных инструментов без определённой высоты звука -- на «ниточке» и без ключей.

Più allegro $\text{d}=92$

Cor Anglais Crécelle 1e Violons 2e Violons Altos Violoncelles

Bassons 1e et 2e Cors en Fa Contrebasses

Весьма внушительной по своим размерам трещёткой воспользовался Рихард Штраус. Он ис-

пользовал её в *Тиле Эйленшпигеле*, где сила се звука доведена до явной грубости.

Toujours très agile

Petite Flûte

Grandes Flûtes

Hautbois

Cor Anglais

Petite Clarinette en Ré

Clarinettes en Si b

Bassons

Cors en Fa

Trompettes en Fa

Grande Crécelle

10 et 20 Violons

Altos

Violoncelles et Contrebasses

Наконец, похрустывающим звуком трещётки воспользовался и Василенко в *Китайской сюите*. Здесь она не звучит так угрожающе, как у Штрауса, а скорее напоминает шутливые потрескивания детской трещётки. В этой изящной, не очень глубокой и почти внешней, но довольно острой и превосходно оркестрованной музыке трещётка звучит очаровательно.

Poco Sostenuto

10 et 20 Violons

Altos

Violoncelles

Contrebasses

Советские композиторы изредка пользовались трещёткой также и в театральной музыке. Среди них можно назвать Оранского с его *Дамой-Невидимкой*, где трещётка в сочетании с бутылками и прочими «украшающими инструментами» звучит достаточно игриво и задорно. Этот любопытный случай в полной партитуре был уже приведён несколько раньше по другому поводу и потому именно здесь не имеет смысла повторять его ещё раз.

Читателю известно, что в китайской музыке трещётка звучит достаточно игриво и задорно. Этот любопытный случай в полной партитуре был уже приведён несколько раньше по другому поводу и потому именно здесь не имеет смысла повторять его ещё раз.

ДЕРЕВЯННЫЕ КОРОБОЧКИ

(по-фр. *Wood-block*, по-ит. *Wood-block, Tamburo di legno*, по-нем. *Holz-trommel*, по-анг. *Wood-block, Wooden-block*)

История этого инструмента, — если оставить в стороне чуть-ли не доисторическую давность его происхождения, — по своей деятельности в оркестре отнюдь не богата событиями. Звучание деревянных коробочек или деревянного барабанчика известно с давних пор, и в своё время деревянными коробочками особенно широко пользовались народы Дальнего Востока. Так, к числу самых древних и священных инструментов этого рода принадлежал китайский «чжу» — 木 (си) или японский «шоку» (shoku), давно забытый и уже неизвестный даже знатокам. Этот инструмент имел вид четырёхугольной удлинённой деревянной коробочки открытой сверху и подновлённой снизу, причём одна из стенок её была просверлена круглой дырочкой. Это своеобразное сооружение покоялось на резной подставочке перед храмом Конфуция или по-китайски — Кун Фу-цзы (孔夫子), 551—479 до новой эры), с северо-восточной стороны его. Сторона инструмента с дырочкой была обращена на Запад, и исполнитель, ударяя со стороны Востока, бил маленьким молоточком «чжи» — 𠮩 (chih) по внутренней поверхности северной стенки коробочки — «чжу». Перед каждой строфой «Конфуциева гимна», по установленному чину, полагалось три удара. Во времена царствования династии Сун-Sung (宋, 960—1278) этот молоточек был прикреплён к основанию инструмента и чтобы произвести звук исполнитель должен был просунуть свою руку сквозь указанную дырочку, в стенке коробочки.

В Китае и вообще странах Дальнего Востока существовало немало разновидностей этого инструмента. Известна, например, китайская деревянная рыба «му-юй» — 木魚 (mi-yü), распространённая также и в Японии под именем «мо-кугё» — 木 球 (mo-kug-yo), а в Аннаме — под названием «каи-мо» (caï-mo). Она представляла собою выдолбленный клинообразный и выкрашенный в красную краску чурбан, по которому били колотушкой жрецы во время молитвы. Разновидностью «му-юй» являлся огромный до семи

футов длины «юй-панг» (yü-pang), с разрезом в тыловой части и с шаром в раскрытом пасти. Этот «юй-панг» обычно подвешивался и применялся в храмах и монастырях, а в несколько изменённом и упрощенном виде — в качестве обычной принадлежности ночных сторожей.

Но в тех странах, где бамбуковое дерево являлось всеобщим достоянием, — там деревянные коробочки делались именно из него. Это была уже следующая ступень и более близкая на пути к европейскому симфоническому оркестру, хотя известно, что деревянные яички-коробочки, в виде обыкновенных колотушек издавна применялись ночных сторожами во всех странах Европы. Но проникновение в оркестр именно этой слишком «вульгарной» разновидности деревянных коробочекказалось слишком простым и, очевидно, мало убедительным. Поэтому, когда точно такая же «колотушка», выточенная из бамбукового коленца и принятая во всех странах Малайского Востока вплоть до Сиама и Борнео, проникла в Европу, то такой инструмент, несмотря на своё безусловное убожество, оказался самым желанным, — он был «заморской диковиной», да и носил замысловатое и заманчивое название какого-нибудь «каляха» (kalah), «панга» (pang) или «пэлён-чонга» (pelon-chung), и потому имел все права на самое достойное признание, искреннее к себе уважение и пристальное внимание. Однако, в своем звучании он не очень понравился более утонченному уху, и потому в очень скромном времени спустя, музыканты обратили свои взоры на Африку и Центральную Америку, где деревянные коробочки были столь же распространены, как и на Дальнем Востоке. Эта разновидность коробочек больше подошла по вкусу, так как выдалбливавшаяся из звонких пород дерева и имела вид очень красивых коробочек. Впрочем, в действительности, всё это оказалось значительно сложнее и симфонический оркестр получил деревянные коробочки, на правах общепризнанного оркестрового инструмента, значительно позже — уже после возникновения *jazz'a* и его широкого и крайне

нагубного распространения по Западной Европе и Америке.

Итак, первые и, конечно, достаточно робкие шаги этого инструмента в симфоническом оркестре в своё время не встретили никакого сочувствия ни среди дирижёров, ни, тем более, среди музыкантов. Звучание сухих ударов палочек по обручу обыкновенного барабана они исключительно относили к области неуважительного воспроизведения намерений автора, некстати к тому же искаченному неуместной выходкой исполнителя. Но, как в таких случаях почти всегда бывает, удачная «музыкальная шутка» очень скоро находит своих последователей и из случайного звукового приёма быстро превращается в постоянный. Особенно благодарной почвой для дальнейшего развития деятельности деревянных коробочек оказался оркестр балета, где нечто подобное получило наибольшее применение. Скромные удары деревянных палочек по обручу большого или военного барабана сначала перешли на жёсткое сиденье обыкновенного стула, а немного спустя — и на особо предназначенный для этих целей прибор. Когда именно произошла такая замена и кого должно почитать первым поборником нового оркестрового инструмента, — сказать, конечно, трудно, особенно, если вспомнить, что народы Восточной Азии, Островов Океании, Западной Африки, Центральной и Южной Америки пользовались деревянными коробочками ещё задолго до «незапамятных времён».

Вполне вероятно, что при общезвестной неповоротливости, сопутствующей любому большо-

му симфоническому оркестру в деле принятия новых инструментальных звучностей, развитие деревянных коробочек или деревянного барабанчика дальше обруча или дощечки вообще-бы не пошло. Положение вещей резко изменилось в период иссаждания новых оркестровых звучностей и установления новых видов эстрадных оркестров. Новая и безусловно занятная звучность деревянных коробочек нашла здесь немедленное приложение и, что значительно важнее, — существенное усовершенствование. Ни обруч барабана, ни, тем более, деревянная дощечка, несмотря на свою относительную силу звука, не могла противостоять по-всему оркестру эстрады, зычные инструменты которого требовали по меньшей мере равных средств шумового сопровождения.

Именно такой ударно-шумовой инструмент имеет в виду, вероятно, Густав Малер.

Его произвольное наименование — *Holzklapper*, отсутствует в списках принятых в оркестре ударных инструментов, и в буквальном переводе значит — «деревянная колотушка», «стуколка», «погремушка» и даже *трецётка*. Трудно предугадать, что именно подразумевал под этим понятием Малер, но вполне возможно, что в годы сочинения *Пятой симфонии* и, особенно, *Шестой симфонии*, «деревянный барабанчик», позднее превратившийся в *wood-block*, вообще не имел никакого названия.

Оказавшись в явном затруднении, Малер воспользовался первым, наиболее подходящим по его мнению определением и ввёл не очень благозвучное понятие — *Holzklapper*.

Ne traînez pas (Nicht schleppen)

Bassons et Contre-Bassoon

Trompettes en Sib

Wood-Block (Holzklapper)

1er et 2de Violons

Altos et Violoncelles

Contrebasses

Lourd

4 Flûtes
Petite Clarinette en Ré
1er et 2de Violons

4 Hautbois
Clarinettes en La

8 Cors en Fa

Trompettes en Si b

Trombones et Tuba

Cymbales

Wood-Block (Holzklapper)

Altos

Clar. basse en La
4 Bassons
Violoncelles

Contre-Basson
Contrebasses

C. Bon

Сейчас *Holzklapper* Малера едва-ли будет заменён каким-нибудь другим инструментом, хотя, строго говоря, его подлинные намерения оставляют довольно большие просторы для всевозможных сомнений. Если почему-либо окажется нежелательным остановиться на собственно колотушке, какой когда-то пользовались ночные сторожа, то есть ещё возможность призвать к действию обыкновенный «кнут-хлопушку». Таким образом оказывается, что *Holzklapper* Малера может быть с равным успехом воспроизведён тремя различ-

ными способами — колотушкой в прямом значении слова, довольно близкими к ней деревянными коробочками и кнутом-хлопушкой, если автор подразумевал резкие и острые удары, следовавшие друг за другом не слишком быстро. Отныне судьба этого вопроса — всецело в руках дирижёров и дело их вкуса избрать что-нибудь одно.

Между прочим, Курт Закс не без оснований считает, что название *Holztrommel*, укоренившееся в современном оркестровом обиходе, вводит в заблуждение, явно сбивая с толку исследовате-

лей. Он полагает, что этот инструмент, как самозвучащий «идиофон» должен быть причислен к породе гонгов, поскольку под таким именем в Китае и Индонезии,— родине большинства самозвучащих ударных инструментов,— гонгом принято называть все те инструменты, звук которых возникает под ударом колотушки. Пусть так. Но в западных странах гонг получил уже вполне определённое выражение и деревянные коробочки, переименованные, хотя бы и не без оснований в гонг, породят лишние осложнения, которыми и так уже в изобилии наводнён современный оркестр. Пусть за гонгом останется его «европейское» значение, а за деревянными коробочками—его современное англо-американское наименование, заменённое в Германии достаточно удачным и понятным *Holztrommel*'ем.

Простейший и, вместе с тем, наиболее хрупкой разновидностью деревянных коробочек, являются *китайские коробочки*, ведущие своё происхождение из провинции Чи-фу и выточенные из китайского красного дерева. Эти коробочки делаются обычно в двух или трёх размерах, звучат на различной высоте и по своему устройству

Allegretto grazioso ♩ = 92

Flûtes

Clarinette en Sib

Bassons

Trompettes en Sib

Tambour de Basque

Wood - Block

1° Violons

2° Violons

Altos

Violoncelles

1° SOLO
mf dolce

avec sourdines

19 Holztrommel (палочками по дереву)

avec le bois de l'archet

div. avec le bois de l'archet

очень просты. Они напоминают самые обыкновенные шкатулочки — реже с одним, чаще с двумя узкими прорезями по бокам. Маленькие коробочки — *piccolo-block*, вытачиваются из розового хондурасского дерева, бывают двух размеров и звучат также на разных высотах, но более отчётливо и резко. Они обладают уже более «приметным» тоном.

Этими коробочками обычно пользуются в jazz'e, но применяют их в каждом отдельном случае по одной. В блоки, в буквальном смысле слова, их стараются не соединять, а в симфоническом оркестре, куда эти коробочки проникли всё-таки с трудом, их применяют пока ещё только раздельно, и, надо думать, что известные до сих пор случаи их использования рассчитаны именно для них, а не для собственно *wood-block's* оркестра jazz'a. Именно так полагает, очевидно, Васильенко, предполагая в партии деревянных коробочек, названных им немецким словом *Holztrommel*, русское обозначение — *палочками по дереву*, вполне исключающее всякое сомнение в истинном намерении автора. Такой случай встречается в его *Китайской сюите*.

Petite Flûte

Hautbois

Cors en Fa

Cymbales

pizz.

ord. unis.

3

Точно также пользуется деревянными коробочками и Шостакович, но свой инструмент он называет уже немецким словом *Holzton* (*Tamburo di legno*), придуманным, очевидно, им самим. Правда, это определение, встречающееся у него

в балетной сюите *Золотой век*, в немецком языке отсутствует, так-как, повидимому, ровным счётом ничего не значит, но в качестве «звукобразования» достаточно ясно выражает подлинные замыслы автора. Вот и этот случай.

50 Pas trop vite $\text{d} = 84$

51

В итальянском языке, по всей вероятности, ещё не возникло ни одного более или менее подходящего наименования для деревянных коробочек, кроме действующего повсеместно английского *wood-blocks'a*. Во всяком случае ни в одном известном итальянском источнике деревянные коробочки не упоминаются и его условное название скорее всего принадлежит советским музыкантам.

$\text{d} = 100$ *poco rit. a tempo*

Clarinettes en Si b

Basson

Cors en Fa

Trompettes en Do

Wood-Block

Cymbales

Grosse Caisse

8 Domras

8 Domras altos

10 Harmonika

8 Harmonika

Piano

Contrebasses

Именно так поступил Ю. А. Шапорин, когда воспользовался деревянными коробочками в Блохе под именем *Tamburo di legno*. Оркестровая выдержка, где этот «барабанчик» отстукивает довольно однообразный ритмический узор, любопытна своим необычным оркестровым составом,— как известно, здесь участвуют домры, гармоники, фортепиано и контрабасы.

17

Trombone

20 Harmonika

mf cresc.

mf cresc.

arco

Напротив, Сергей Прокофьев, настойчиво придерживающийся только итальянских названий

инструментов, по всей видимости, не согласен с Шапориным. Он вводит своё собственное назва-

ние — *Legno*, что значит «дерево». Насколько это точно — судить, конечно, трудно, но «дерево» может быть разным и почему это *legno* должно быть именно деревянными коробочками не вполне ясно. Очевидно, он полагает, что в оркестре его поймут без лишних слов и при всех обстоятельствах воспользуются только *wood-block*'ом. Но не исключена возможность, что пока дело лойдёт до подлинного *wood-block*'а исполнитель постарается исчерпать возможность всех его «заменителей» — раму большого барабана, кузов военного барабана, венский стул или деревянный пульт. Словом, — в изыскании «средств» недостатка не будет. К такому решению задачи при подобной неточности определения придётся быть готовым.

Однако, в действительности дело оказывается гораздо сложнее. Слово *legno* кто-то из не очень осведомленных поклонников уже перевёл понятием *брюски* и поспешил установить «новую разновидность» инструмента, которая, будучи тождественной деревянным коробочкам, будто бы не имеет выдолбленной щели. Это вздорно по существу, ибо «брюски», исключая самое главное в звучании инструмента, — выдолблённую щель или полую внутренность, — не могут и не должны иметь приложения в оркестре, коль скоро современный *wood-block* имеет уже четыре ступени, могущие в полном объёме ответить любым запрограммам самого прихотливого или не очень говорчивого автора. Но даже самый хороший «самозвучащий» брускок или чурбан, — это по сути дела одно и то же, — звучит глухо, иллюстрируя неубедительно, и положительно нет никаких оснований стремиться к худшему, когда есть лучшее. Задача каждого композитора должна быть направлена к изысканию только красивого звука, а не сомнительного, и совершение не ясно — зачем пользоваться неудачной заменой, когда звонкость современных деревянных коробочек можно легко подчинить самым высоким требованиям композитора. Короче говоря, это нелепое наименование, вернее — его бестолковый перевод, породил уж не только «новый» ударный инструмент, но и особую разновидность, которая вошла в соответствующие руководства, соответствующие преподавать истинное положение вещей и возбудить вкус к подлинно хорошему и красивому звучанию инструмента вообще.

Итак, надо раз и навсегда согласиться с досадным положением вещей и признать, что «деревянные коробочки», «деревянный барабанчик» и так называемые «брюски» суть различные наименования одного и того же инструмента, известного теперь повсеместно под именем *wood-block*'а и представляющего собою только то, что он собственно действительно представляет. Ни больше, ни меньше этого. И если Прокофьев в *Александре Невском* во что-бы то ни стало настаивает на *брюске-чурбане*, то уже Александр Мосолов

(1900—) на заре своей композиторской юности потребовал в оркестр просто кусок кровельного железа, без указания его действительной ветхости и подарил «миру искусства», самое отвратительное «художественное откровение», которому, разумеется, отнюдь не следует подражать.

Стремясь во что-бы то ни стало найти «новую» оркестровую инструментальную краску, композиторы такого «крайнего направления» с учёным видом пользовались наковальней, молотом, всевозможными, чаще всего противоестественными шумами, — стуком клапанов, ногами танцоров, рычанием хористов, пением живого соловья, даже пищущими машинками и консервными коробками, словом, — всем, что с точки зрения подлинного искусства было не только безусловно скверным, но и всегда отдавало значительной долей «формалистических изысканий» и крайне уродливых «музыкальных вывертов», свойственных именно композиторам-формалистам. Требовать можно в конечном итоге всё, что угодно, но прямая обязанность исполнителя найти тогда такое средство, которое могло бы удовлетворить и «странным желаниям» автора и, вместе с тем, остаться на подлинной художественно-эстетической высоте. Его прямая задача добиться на существующих инструментах необходимого, что именно в данном случае более, чем возможно.

Современная усовершенствованная разновидность деревянных коробочек или деревянного барабанчика, известная повсеместно под именем *wood-block*'а, — кстати, французское название *caisse de bois*, предложенное Купинским, французы не принято и во Франции не применяется, — представляет собою полый деревянный валик с небольшими прорезями по бокам. Эти валики бывают двух размеров и устроены так, что каждая оконечность их издаёт звук различной высоты, так что каждый такой валик — *wood-block*, обладает двумя звуками и, при желании, может быть разъединён на две самостоятельные части. Разница в звучании каждой оконечности *wood-block*'а не очень сильна и лежит приблизительно в пределах одного целого тона для более длинных концов и полутона — для более коротких. Играют на этом инструменте двумя деревянными палочками, а ноты для него пишут на ниточке. В jazz'e участие *wood-block*'ов принято обозначать крестиками. При применении деревянных коробочек в оркестре, исполнитель пользуется обычно одной какой-нибудь оконечностью его, и в зависимости от содержания музыки выбирает тот или иной его «тон». Композитору нет большой необходимости заботиться о таких подробностях, но, если он хочет быть особенно точным, он может указать словами «большой» или «малый», «низкий» или «высокий» вид угодного ему валика. Впрочем, такая тонкость обычно определяется на слух и тут же в оркестре. Вот те выписки из *Александра Невского*, о которых шла уже речь.

Vite $d=80$

Flûtes

Hautbois

Cor Anglais

Clarinettes en La

Clarinette basse en Si b

Saxophone ténor en Si b

Bassons

Contre - Basson

Trompettes en Si b

Trombone

Timbales

Wood - block

Harpe

1° Violons

2° Violons

Altos

Violoncelles

Contrebasses

Vite $\text{d} = 96$

Petite Flûte

Flûtes

Hautbois

Cor Anglais

Clarinettes en La

Bassons

Cors en Fa

Trompettes en Sib

Trombones et Tuba

Wood-block

Tambour Militaire

CHOŒR

10 Violons

20 Violons

Altos

Violoncelles

Contrebasses

51 *Même Mouvement*

Musical score page 5, measures 38-41. The score consists of eight staves. Measures 38 and 39 show various rhythmic patterns with dynamic markings like *ff*, *p*, and *f*. Measure 40 begins with a dynamic *39 f*. Measure 41 features sustained notes and dynamic markings like *arco* and *f*.

Попутно любопытно заметить, что ещё в далёкой древности у индейского племени «мэйкан» существовал деревянный барабан, искусно выдолбленный из ствола дерева и известный под

именем «тэпонацти» — *teponaztli*. Он был от двух до пяти футов длиною и, вследствие *H*-образного выреза, среди прочих разновидностей деревянных барабанов занимал особое положение

Образованные, благодаря вырезам крылья-ярлыки под ударом обтянутых шерстью или резиной палочек издавали звук различной высоты, причём самый кузов барабана служил им в качестве самого обыкновенного резонатора. Деревянный барабан *teponaztli* применялся обычно на больших празднествах, в плясках и при исполнении различных сказаний. В Гватемале, так-же как и в соседних странах Центральной Америки, барабан этот применялся индейцами и не так ёщё давно разрисовывался собственной кровью при изображении важнейших событий племени.

Общепринятый теперь оркестровый четырёхзвукный *wood-block* звучит довольно произвольно, хотя вместе с тем и несколько суховато. Будучи применённым в исходящей последовательности, он немного напоминает хлопающий звук быстро откупориваемых бутылок, но использованный на одной высоте, живо воспроизводит цоканье копыт по каменистой дороге. Именно по этой причине его участие вообще ограничено, а в симфоническом оркестре — просто редко коль скоро его звучание требует такой музыки, где его присутствие было бы вполне оправданным. В симфоническом оркестре *wood-block* довольствуется обычно только одной какой-нибудь высотой и только в виде крайнего исключения — двумя или тремя.

В симфоническом оркестре найти повод ис-

пользовать *wood-block* не так просто. Эта характеристическая звучность является не только *украшающей* в самом произвольном толковании этого определения, но и *звукоподражательной*, что, естественно, сильно сужает круг деятельности этого инструмента. Тем не менее, уже в 1939 году, *wood-block* чрезвычайно скромно зазвучал в небольшом оркестре детской оперы-сказки *Иванушка-Дурачёк*. В данном случае участие *wood-block*'а, так-же, впрочем, как и тубафона, вибрафона, корейских колоколов, колокольцов, кнуга и многих других достойных представителей «ударного царства», оказалось весьма кстати, главным образом потому, что при всей невероятности происходящих в сказке событий звуковая занимательность оркестрового сопровождения оказалась её неотъемлемой стороной.

Наиболее подходящее поле деятельности, которое можно было бы определить этому инструменту — это подражание звукам конского топота или вообще — стремительной скачки.

Такое истолкование деревянных коробочек звучит вполне уместно и, что самое важное, — теряет свою инструментальную назойливость. Кстати сказать, острая звучность *wood-block*'а не лишена известной способности немного разукрасить и оркестровую ткань музыки, особенно в тех случаях, когда её содержание не блещет чрезвычайными художественными достоинствами.

Presque lent

883 *Pas trop vite*

Clarinette basse en Si b

Bassons

Wood-Block

ПУГАЧЁВ

1° Violons

2° Violons

Altos

Violoncelles

Contrebasses

В качестве дополнительной окраски звука, — достаточно своеобразной и изысканной, — можно указать на вполне оправдавший себя приём *voilé*. Это достигается самым простым приглушением *wood-block'a* свободной рукой исполнителя,

если предписанный ритмический рисунок позволяет ограничиться ударами только одной палочки. В нотах можно использовать условный знак сурдина — маленький крестик над каждой приглушенной таким образом нотой, или словом

voilé, что в данном случае значит «прикрытый». Приводимый ниже пример встречается в оркестровой партитуре оперы *Емельян Пугачёв*, в «Танце Марийской девушки».

Применение деревянных коробочек под современным его названием *wood-blocks*'ов или под его немецким определением *Holztrommel*'я, но в значении обычной деревенской колотушки почино-

го сторожа, в оперно-симфоническом оркестре встречается чрезвычайно редко. Один такой случай и, вероятно, единственный легко найти у Шапорина в третьей картине первого действия его

оперы *Декабристы*. Несмотря на то, что в партитуре этот «инструмент» обозначен, как *Holztrommel*, речь, несомненно, идёт о простой колотушке, сопровождающей «Песню Сторожа», но никак не о *wood block*'e, представляющем собою усовершенствованную оркестровую разновидность деревянных коробочек. Как известно, русская сторожевая колотушка действует под ударом деревянного била, прикреплённого к колотушке верёвочкой или ремешком и бьющего по ней вполне произвольно, — в точности соглашаясь лишь с движениями руки. Иной раз эти удары следуют друг за другом в строгой ритмической последовательности, а иной раз «сыраются» и производят беспорядочный ряд ударов. В оркестре такая свобода действий не терпима и потому здесь удары била должны быть заменены ударами деревянной палочки или молоточка. Именно так использована колотушка в приводимой ниже оркестровой выдержке.

[47] *Allegretto*

Clarinettes en Sib
Bassons
Timbales
Xylophone
Wood-Block
19 Violons
29 Violons
Altos
Violoncelles
Cor en Fa
Contrebasses

СТОРОЖ
Ко ло тум ка мо я о си хо ба.
pizz.
div.
pp
Wood-Block (Holztrommel)
(Колотушка)
[p]
я ко ло - ти, ко ло - ти,
arco
poco sf
unis.
pizz.
arco
poco sf
unis.
pizz.
div.
poco sf
div.
poco sf

В некоторых случаях, когда расположение *wood-block*'ов на оркестровом держателе напоминает лесенку, — возможно *glissando* одной или двумя палочками. При таких условиях, по-

следовательность ступеней будет всегда соответствовать тому «звукоряду», какой был задан первоначально — от высокого к низкому или наоборот — от низкого к высокому. Какие-либо иные сочетания окажутся вполне применимыми, если заранее будет изменён основной порядок роликов или коробочек.

В нотах такое *glissando* может быть изложено в исходящем порядке звучащих ступеней, а записано подобно тому, как это сделано у Ризагера в его партитуре *Торгбутского танца*. Крохотный отрывок, заимствованный из этого почти неизвестного сочинения, даст полное представление о существе указанного приёма.

Clarinette en La $\text{♩} = 132$
Bassons
Timbales
Xylophone
Wood-Block
19 Violons
29 Violons
Altos
Violoncelles

В одном мало удачном и уже забытом произведении встречается одна «примечательная подробность», которую легко установить на основании авторской записи. Дело в том, что автор в перечне участвующих в оркестре инструментов упоминает и о «китайском деревянном барабанчике» — *Holztrommel* (*chinesische Trommel*). Совершенно очевидно, что речь идёт о подлинных китайских коробочках, звучащих ясно, ярко и довольно высоко, — это подтверждается и самим автором, указывающим при первом вступлении инструмента на ясность, светлость, даже громкость звучания, которое должен обрести исполнитель при помощи тонкой палочки — *Holztrommel sehr hell, mit dünnem Stäbchen*. В связи с этим остаётся загадкой правописание, которым воспользовался композитор. Упорно придерживаясь ключа *Fa* для трёх различных ступеней — *la*, *do* и *si* большой и малой октавы, он явно подразумевает три различных высоты, а следовательно — и три различных разновидности китайских коробочек. Тем не менее, автор не потрудился разъяснить свои намерения и предпочёл оставить читающего партитуру в полном неведении, что при всех условиях плохо.

В самое последнее время против *wood-block*'а совершенно неожиданно ополчился даже сам *jazz*. Современным исполнителям этих оркестров острая и пронизывающая звучность *wood-blocks*'ов представилась почему-то мало подходящей... И эти музыканты устремились к поискам найти такой «заменитель», который, сохранив свою остроту, потерял бы в то же время свойственную ему резкость. Первыми такими «заменителями» оказались, несомненно, младшие современники деревянного барабанчика — *cow-bells* и *temple-blocks*'ы, а позднее, — *solo-blocks*'ы, не получившие к тому же никакого признания.

КНУТ-ХЛОПУШКА

(по-фр. *Fouet*, по-ит. *Frusta, Flagello, Sforza*, по-нем. *Rithe, Rute, Peitsche, Peitschenknall, Knüppelbüchse*,
по-англ. *Strip-sticks*)

Именно этот инструмент, так-же как и очень многие другие, возник в глубокой древности. Ещё во времена Ниневии его обязанности исполняли ладоши музыкантов-певцов, а несколько позднее — две дощечки. Во Франции этот инструмент был известен под именем *claque-bois* и много лет спустя развелся в ксилофон, а в Италии — он превратился в очень распространённую детскую игрушку *va-et-vient*, представляющую собою три деревянных молотка, из которых средний, оставаясь неподвижным, принимал на себя удары соседних — левого движеньем вправо и правого — движеньем влево.

В русском кустарном производстве нечто подобное встречалось в виде очень любимой детьми игрушки «медведь и дровосек», поочерёдно ударьших по неподвижно укреплённой наковальне. В новейшее время, уже для оркестровых нужд, этот прибор превратился в «кнут» и, утратив свою давнишнее название «погремушки» — *crotale*, стал называться «хлопушкой» или «щёлканьем бича». Его первое и потому весьма прославленное применение в оркестре имело место уже свыше ста лет тому назад, в 1836 году, в опере Адольфа-Шарля Адама (Adam, 1803—1856), чисто именуемого теперь Аданом, *Почтальон из Лёнжуто — Postillon de Longjumeau*.

Как и следовало ожидать, Адольф-Шарль Адан или Адам не мог удовлетвориться только «щёлканьем бича» по той причине, что в его музыке, — живой и лёгкой, — следовало прежде всего воспроизвести не менее весёлую езду самого почтальона. Поэтому, для большей естественности в воспроизведении всей «звуковой картины», автор оказался вынужденным объединить удары кнута с позыванием бубенчиков. Но коль скоро эти новые инструменты появлялись в оркестре впервые, то Адам предполагал не лишённое занимательности пояснение, где в точности определил существо своей затеи. «Бубенчиков, — говорит он, — должно быть в количестве одной дюжины приблизительно и, будучи привязанными к рукоятке, ими следует всгряхивать так, чтобы подра-

в последние годы кнутом воспользовался С. Н. Василенко в балете *Цыганы*, но явно неудачно. То-ли неудачный инструмент, то-ли неудачное воспроизведение звука были тому причиной, но автор в последнюю минуту решительно охладел к своему нововведению, заменив «удары кнута» резким взвизгиванием скрипок, что, конечно, очень далеко от ощущения «щёлканья бича».

Такой-же кнут, вернее — *кнут-хлопушка*, и Так-же в чисто звукоподражательных целях, но без столь плачевых последствий был применён в 1939-году в оркестровой обработке для уменьшного состава детской оперы-сказки Цезаря Кюи (1835—1918), *Иванушка-Дурачёк*. Как известно, Кюи оставил это сочинение только в фортепианном изложении.

Assez vite ♩ = 104

ИВАНУШКА

Нужно мне коня сыскать, сви-сну, буду вы-зы-вать...

Овистит.

19 Violons

29 Violons

Altos

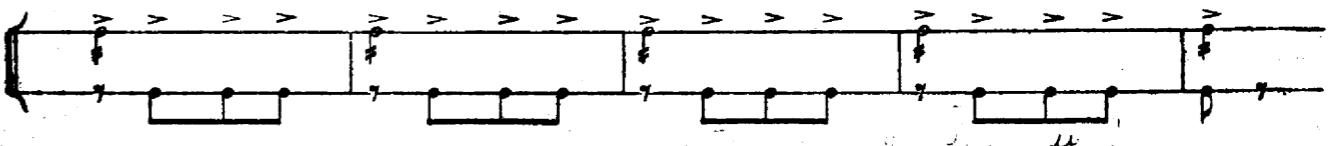
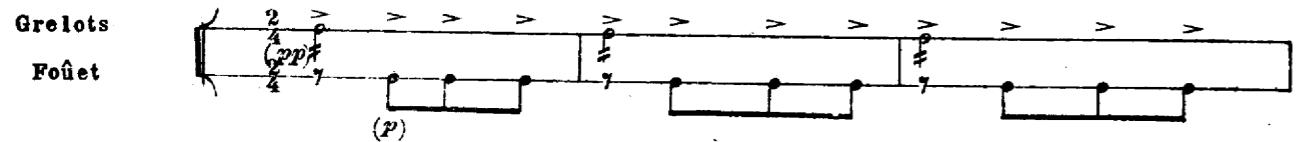
Violoncelles

Contrebasses

Итак, в только что приведённом образце использована современная разновидность кнута-хлопушки, дающая, как уже известно, острый обосбленный удар. Однако, Адам, имея в виду «щёлканье бича» в буквальном смысле слова, требовал значительно более частых ударов, следовавших друг за другом в непосредственной близости на протяжении целого проведения. Сопровождая эти «щёлканья бича» равномерным позвякиванием бубенчиков, он достигает довольно своеобразной звучности, могущей к тому же немногого утомить внимание слушателя. Поскольку этот отрывок занимает слишком много места, здесь быть-может вполне достаточно привести лишь выписку одних ударных — бубенчиков и кнута — в том виде, как они изложены у автора.

Vif (Allegro)

Пользовались ли этим инструментом после Адама на Западе? Но всей вероятности да, если допустить, что Курт Закс и Эгон Вэллес под немецким словом *Rule*, подразумевали именно *кнут*, а не прутья. Сомнение могло бы возникнуть только в том, что у немцев есть особое определение «удара бича» — *Peitschenknaall*, не упоминаемое, правда, ни в одном большом труде по инструментовке или инструментоведению. Единственный раз оно встречается у Курта Закса в книжечке *Die modernen Musikinstrumente* в главе, посвящённой инструментам «для особой цели». Но тоже Закс в другом месте, в своём *Real-Lexikon der Musikinstrumente*, упоминая о «прутьях», называет их «обычной принадлежностью обихода» и говорит о них так, как будто бы речь шла не столько о прутьях в прямом значении слова, сколько о прутьях, как особым ударном инструменте новейшего времени или, в лучшем случае, — о второй палочке-колотушке большого барабана. Если же принять во внимание, что понятие *verges* — «прутья», отсутствует буквально во всех французских источниках, а *rod*, так-же как и *slap-sticks*, — в английских, то станет очевидным, что *Rute* Малера и Штрауса есть именно *кнут-хлопушка*, а не *прут* или *розги* в прямом значении слова. Собственно «прут», или по словам Курта Закса, — в качестве «одной принадлежности обихода», значит «веник» или «розги», и в значительной мере противоречит тому, что этому «инструменту» предписано в оркестре указанными авторами. Известное исключение представляется собою только *Вторая симфония* Малера, где «вторая палочка большого барабана» есть именно принадлежность его, которая была известна со времён XVIII столетия под именем *венка* или *розог*, применена Моцартом в *Похищении из Севильи* и весьма образно описана Якобом фон-Штэлином в связи с «музыкой янычар». Эта «вторая палочка» в своём несколько «искажённом значении» и была именно той *второй плоской поверхностью*, которой хлопали по широкому и также *плоскому* обручу большого барабана. Как известно, «классической» принадлежностью большого барабана был обыкновенный пучёк прутьев или розог, которым действовали на мелких долях так-та совместно с мягкой колотушкой, исполнявшей основной и, следовательно, более простой ритмический рисунок.

Итак, если кнут-*fouet* и кнут-*Rute* тождественны в своём существе, тогда возникает сомненье в наличии *прутьев*, как самостоятельного ударного инструмента, введённого Римским-Корсаковым. Его *веник*, по сути дела, не есть отдельный инструмент, а является лишь *принадлежностью*,

при посредстве которой производили некий шум. Как отдельное наименование инструмента «прутья»-*verges* не существует во французском языке, а «прутья»-*Rute* суть то же самое, что и «кнут»-*Rute*. Немцы нигде не применяют определения «кнут»-*Peitsche*, и там, где им пришлось воспользоваться понятием «щёлканье бича»-*Peitschenknall*, они ссылаются только на «кнут-хлопушку», в подробностях уже описанную выше и вполне совпадающую с французским определением. Единственный раз об этом инструменте под именем *Peitsche* упоминает только Эрхард-Вальтер Хаунт, но он же говорит и о собственно «хлопушке» -- *Knallbüchse*, правда, совершенно воздерживаясь от её описания. Надо думать, что оба эти инструмента вполне тождественны.

В противоположность сказанному, русские музыканты в своих партитурах *кнутом* вполне основательно стали называть самую обыкновенную деревянную хлопушку, явно применяя это понятие к французскому переводу слова *fouët*. Словоже *Peitsche* в его настоящем оркестровом значении возникло не у немцев,— единственное упоминание об этом у Хаупта в счёт не идёт,— а именно у русских, которые на этот раз слово «кнут» перевели буквально и, естественно, впали в то разноречие, в котором повинны сами немцы. Отсюда ясно вытекает, что *отдельные удары* «розгой» или «прутом» — *Rule*, применённые Малером и Штраусом,— о них упоминает Эгон Вэллес,— суть именно удары современного *оркестрового кнута*, а отнюдь не какого-то «нового инструмента», о чём так неясно и туманно упоминает и явно чего-то не договаривает Крут Закс.

Однако, чтобы покончить с этим запутанным вопросом остаётся обратиться ещё только к свидетельству Эгона Вэллеса. Совершенно уклоняясь от описания *кнута-Rute*, он, тем не менее, говорит, что «Рихард Штраус, пользуясь этим инструментом в *Электре* и *Женщине без тени*, стремится воспроизвести в оркестре подлинные удары, а Малер в третьей части *Второй симфонии*, представляющей собою симфоническую разработку его-же песни «Проповедь святого Антония рыбам», — подражать плеску рыб». Если справедливо, что «плесканье в воде рыб» может быть передано только лёгкими ударами берёзовых прутков или плоских дощечек, то *Rute* Малера вполне согласуется с тем, что было принято понимать под именем «прутьев» во времена Моцарта и Штэдина.

Итак, во *Второй симфонии* Малера использованы именно прутья-*Rute* в значении дополнительной принадлежности большого барабана, о чём с достаточной ясностью упоминает англий-

ский музыкод Николэс-Комин Гэтти, говоря, что «Густав Малер воскресил *Rute* во *Второй симфонии* подобно той, какой ещё Моцарт воспользовался в *Похищении из Серала*». Это присоединение, представляющее собою род «берёзового прута или метёлки — *birch-rod or broom*», попросту значит «козырь или веник» и именно его и имел в виду Курт Закс, когда пояснял, что «в качестве второй палочки-колотушки большого

барабана прутья были уже известны в XVIII столетии». Следовательно, прутья малеровской «Проповеди рыбам» вполне соответствуют берёзовым прутикам или венику Моцарта и Римского-Корсакова, но они далеко отходят в сторону от своего подлинника в позднейших произведениях того-же Малера и, в особенности, Штрауса. Впрочем, вот тот случай из *Второй симфонии*, о котором идёт здесь речь.

Значительно проще решается задача в *Третьей симфонии*. Здесь Малер пользуется понятием *Rute* в полном согласии с определением Курта Закса, если допустить, что этот последний имел в виду *плоскую* палочку. Но, тем не менее, это «прутъя», представляя собою палочку, которой он требует ударять по обручу большого барабана — *auf das Holz der grossen Trommel geschlagen*, не дают ясного понятия о своём *качестве*. Если это обычная палочка барабанщика, то речь может идти о подражании звукам *деревянных коробок*,

известных в современном *jazz'e* под именем *wood-blocks'ов*. Если же это «добавочная палочка», вернее — вторая колотушка большого барабана, о которой распространяется Курт Закс, то будучи предположительно *плоской* она является ни чем иным, как упрощённой разновидностью оркестрового кнута-хлопушки. Если же это просто *венник*, то такая принадлежность едва-ли может дать, будучи ударяемой по обручу-раме большого барабана, столь ценное звучание, о котором стоило-бы так много говорить.

Наконец, в *Шестой симфонии* точно такой-же случай не назван уже словом *Rute*, а исполнителю просто предписывается играть палочкой по обручу большого барабана и тем самым воспроизводить звуки, свойственные *деревянным коробочкам*. Собственно-же «прутъя» — в современном начертании *Rute*, участвуют наравне с другими инструментами и имеют вполне самостоятельную

партию. В этом последнем случае они применены однажды и явно используются в качестве инструмента, долженствующего произвести крайне резкий удар, вполне сходный с ударом кнута-хлопушки — *Peitsche-Knallbüchse*, ничего общего не имеющего с шуршащими похлопываниями веника или прутиков — *Rute* — по коже обыкновенного большого барабана.

Нет ничего проще убедиться в том, что сам Малер не достаточно ясно представлял себе то, чего хотел, или, вернее, — не достаточно точно определял то, что требовал. Если *Rute Третьей симфонии* есть дополнительная палочка большого барабана, то это положение опровергается самим же Малером в *Шестой симфонии*, где требуется уже два различных звучания. Если принять за основу *Rute* в «Проповеди рыбам» *Второй симфонии*, то она явно противоречит пруту *Третьей симфонии* и сходному с ним приёму в *Шестой симфонии*. Отдельный удар *Rute* в этом последнем произведении, едва-ли согласуется с ударами веника и во *Второй симфонии*.

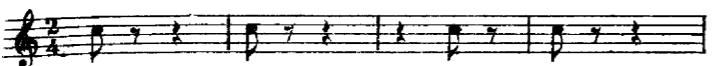
Прут-*Rute* в собственном оркестровом значении есть совокупность двух *плоских* поверхностей, другими словами — хлопушка, кнут-*fouet* — *Peitschenknall*, просто *Peitsche* или *Knallbüchse*, или по-американски — *slap-stick*, а не обыкновенная палочка барабана, метёлочка или берёзовый веник, представляющие собою лишь *частный* слу-

чай в игре на любом ударном инструменте семейства барабанов. Эта палочка не есть *Rute* в *классическом* значении этого определения.

Что-же теперь подразумевает под словом *Rute* Рихард Штраус? Принимая во внимание свойственную Штраусу склонность к некоторым преувеличениям, таким инструментом может быть только *кнут-хлопушка* или *Rute* в значении *Peitschenknall* со всеми вытекающими отсюда производными — собственно *Peitsche* и *Knallbüchse*. Его едва-ли смогла-бы удовлетворить связка прутиков, простой берёзовый веник, которым «пошёл-пывали» по коже большого барабана ещё в XVIII столетии, или скромная палочка, которой «пошёл-кивали» по раме того-же барабана в более позднее время, когда почувствовали необходимость ввести в оркестр сухие похрустывающие удары. Судя по крохотной выписке из *Электры*, удары, доносящиеся из-за двери, должны быть достаточно мощными, дабы произвести с надлежащим успехом столь «натуралистическое обстоятельство».

Теперь, в заключение, несколько слов о *Peitsche* и *Knallbüchse*. Как было уже сказано, об этих инструментах упоминает Эрхард-Вальтер Хаупт в своём повествовании, посвящённом «инструментам, применяемым в попурни, танцеваль-

ной музыке и комических сценах». Определяя существо этих инструментов, он говорит, что «кнут — *Peitsche* состоит из двух, ударяемых друг о друга дощечек» и ноты для него, так-же как и для хлопушки — *Knallbüchse* пишутся так —

Вот и всё. Ни рисунков, ни более обстоятельного описания нет. Надо думать, поэтому, что оба эти инструмента в основном вполне тождественны, также, впрочем, как и пресловутая *Rute* времён Малера и Штрауса. Кстати, о «прутьях» в моцартовском значении Хаупт не обмолвился ни словом.

Каким-же «приспособлением» располагает теперь современный оркестр? Из всего сказанного ясно, что этим инструментом оказывается только *кнут-хлопушка*, называемый французами — *fouet*, а итальянцами — *frusta*. Он производит пронзительно-резкий звук и в таких произведениях,

яих, как *Фортепианный концерт* Мориса Равеля, где так много остроумной выдумки и «звуковой шутки» в части оркестровых сочетаний, кнут-хлопушка — *frusta* оказался весьма кстати. В данном произведении он использован дважды, — острый ударом кнута начинается первая часть *Концерта в Sol* и им же сопровождается второе проведение финала. В этом последнем случае особенно пронзительный по своей резкости сухой удар кнута производит более, чем неожиданное впечатление. Тем не менее, этот щелчёк не лишён своеобразного чисто-оркестрового остроумия в духе позднейшего «французского импрессионизма».

Presto (Vif)

Cors en Fa

Trompette en Ut

Fouet (Frusta)

10 Violons

20 Violons

Altos et Violoncelles

19 Basson

Tambour Militaire

МАРАКАСЫ

(по-фр. *Maracas*, по-ит. *Maracas*, по-нем. *Maracas*, по-анг. *Maracas*)

Родина этой побрякушки — остров Куба и подлинным *маракасам* в оркестре почти нет места — их обычно заменяют очень удачной и более простой подделкой.

В своей первооснове маракасы, в сущности, не идут дальше обыкновенной трещётки или погремушки, и их разновидности встречались уже и у других народов Западного полушария. Так например, трещётка Южно-американских племён Пара, известная под именем *maraca* или точнее — *marraga*, представляла собою насаженную на рукоятку колбасу, начинённую сухими семенами. Словом *maraka* называли также сосудообразную трещётку индейского племени *Canella* центрального Маранхо. Подобной-же погремушкой-трещёткой пользовались в сопровождении танго и вэст-индские креолы. Разница лишь заключалась в том, что их *maruga*, — так назывался этот инструмент, — являясь точно такой-же колбасой, как и *maraca*, была начинена дробинками или маленькими камушками. Применялась *maruga* всегда в содружестве с *гвиро* и вместе с ним вела основную линию сопровождения.

Вот, собственно, и всё, что сейчас известно о ближайших родственниках маракасов. А современные подлинные *маракасы*, — это, в сущности, только выдолбленные из тыквы шары, начинённые побрякушками и прикреплённые к рукояткам. Но в таком виде они очень хрупки и недолговечны, вследствие чего, американцы, добиваясь большей прочности, делают их теперь из особого сплава и в звучании достигают полного совпадения с подлинными. Легко отвинчивающаяся рукоятка позволяет исполнителю пересыпать дробинки по своему личному усмотрению и желанию. Не трудно согласиться, что от количества их зависит не только вес инструмента, но и его звук, что очень существенно при игре на нём в оркестре.

Однако, русские авторы, не имевшие достаточно точных сведений о современных усовершенствованных маракасах, столкнулись прямо с европейской подделкой их и в своих описаниях дали не совсем верное представление о подлинных

маракасах. Так, Прокофьев, воспользовавшийся маракасами, как известно, одним из первых среди русских композиторов и имевший возможность познакомиться с ними в Париже, говорит, что маракас есть «кубинский» ударный инструмент, употребляемый при исполнении эстрадных танцев, и состоящий из крупных орехов, наполненных сухими семенами. А Купинский, давая ещё более условное описание, утверждает, что маракасы представляют собою «пару пустых тонкоконечных деревянных шаров, выточенных из выдержанного сухого дерева» с насыпанным во-внутрь высушеным горохом. Но как-бы там ни было, настоящие маракасы с острова Куба, выточенные из тыквы и теперь уже великолепно усовершенствованные Людвигом и Лиди, применяются в румбе, фокстроте и танго, а также в испанских и латино-американских произведениях, где непрерывная поддержка размеренного движения является самой характерной и наиболее отличительной чертой этого рода музыки. И, как ни странно, их несколько глухое, шелестящее позывкаивание или похрустыванье отнюдь не утомительно. Напротив, оно действует как-то умиротворяюще в танцах, где жгучая мелодия и прянная гармония увеличивают воодушевление танцующих. Как скверно, поэтому, следовать дурному совету заменять маракасы при их отсутствии «круглой деревянной коробочкой с мелкими гвоздиками». При таких условиях лучше всего от них отказаться, чем пользоваться «заменителем», лишённым всякой прелести и обаяния. Но «заменитель» маракасов может, тем не менее, действительно понадобиться, и тогда значительно приятнее воспользоваться лёгким щипком-*glissando* по струнам обычного барабана.

Словом, это «экзотический» инструмент, который имеет все основания проникнуть в симфонический оркестр без всякой необходимости быть непременно связанным с породившей его музыкой. Более того, маракасы оказались настолько созвучными современному оркестру, что не сохранили даже смутного представления о своём про-

исхождении. Как известно, среди современных композиторов впервые они прозвучали в произведениях Сергея Прокофьева. В одном случае он

призвал их к действию в «Танце антильских девушки» в балете *Ромео и Джульетта*, а несколько позже — в кантате *Александр Невский*.

Pas trop vite, avec élégance ♩ = 52

Flûte
Clarinette en Sib
Maracas
Tambour de Basque
10 Violons
20 Violons
Altos
Violoncelles
Contrebasses

10 SOLO

53

Hautbois
Clarinette basse en Sib
avec sourdine
10 Violons les autres

10 SOLO

mp

Hb.
Cl. basse en Sib
Bassons

SOLO

54

Fl.
Cl. en Sib
Saxophone Ténor en Sib
Bassons

(Прокофьев - Ромео и Джульетта)

88 *Moins vite* ♩. 128

Flûtes

Hautbois

Clarinettes en La

Clarinette basse en Si♭

Saxoph. Ténor en Si♭

Rassons

Contre - Basson

Maracas

Tambour de Basque

CHOEUR

Altos *p* *poco cresc.* *mf*

Be ce le brate ca, hoñ,
Ce - - - and sing,

Basses *p*

12 Violons

22 Violons

Altos

Violoncelles

Contrebasses

A musical score page featuring six staves. The top staff shows a vocal line with dynamic markings *f*, *f*, *mf*, *mf*, and *mf*. The second staff is labeled "SOLO" and has dynamic *f*. The third staff has dynamic *mp*. The fourth staff has dynamic *mp* and is labeled "a2". The fifth staff has dynamic *mf*. The sixth staff contains lyrics in Russian and English: "мать — род — ти-ve", "на moth —", and "а — er". The bottom two staves show rhythmic patterns with eighth and sixteenth notes.

Moins vite ♩ = 138

86

(Прокофьев - АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ)

В самое последнее время в симфоническом оркестре маракасы встречаются сравнительно часто и не только среди новейших композиторов

западной Европы, но и в сочинениях композиторов стран Латинской Америки — Аргентины, Бразилии, Парагвая и Мексики.

КОРЕЙСКИЕ КОЛОКОЛА

(по-фр. *Cloches Coréennes*, по-ит. *Temple-blocks*, по-нем. *Temple-blocks*, по-анг. *Temple-blocks*)

Русское название этого инструмента, являясь в известной степени произвольным, быть-может чисто совсем точно соответствует действительности, но оно, пожалуй, ближе всего подходит к тому, что именно подразумевается под именем *Temple-blocks*. Надо думать, что набор этих своеобразных «колоколов»-барабанов или, как сказал-бы Курт Закс — «колоколов»-гонгов, никогда не применялся в буддийских храмах, но он, вероятно, участвовал в различных шествиях или народных празднествах и увеселениях народов Дальнего Востока, и уже оттуда перешёл в оркестр, где и получил совершенно иное назначение.

Древность этого инструмента бесспорна, также, впрочем, как и неточность его английского и русского наименования. Не останавливаясь именно сейчас на описании этих «колоколов», — оно будет дано во всех подробностях чуть ниже, — достаточно напомнить, что в известном в своё время хранилище «Дашковского Этнографического музея», созданного заботами русского собирателя Василия Андреевича Дашкова (1819—1896), имелся один такой «колокол», названный там японским музыкальным инструментом без какого-либо определения его прямого назначения. Он очень искусно выточен из цельного куска дерева, вероятнее всего из завязи корня, и очень напоминает большую с узким разрезом гилю, выдолбленную внутри. Звук этого инструмента извлекается при помощи колотушки с обтянутым замшей кончиком, а самый «колокол» во время игры носится на перевязи через плечо.

Современные «корейские» или «буддийские колокола» — *temple-blocks*'ы, о которых идёт речь именно здесь, повидимому ведут своё начало из Кореи или, вернее, — из Северного Китая. Отсюда они вывозились в Америку, где подвергались окончательной обработке и отделке.

Внешний вид этих крайне причудливых «колоколов» очень забавен. Поставленные на основание, они напоминают довольно большие, чуть сплюснутые гири или шары с красиво отделанным ушком-перемычкой. В лежачем положении, в ка-

ком они применяются в оркестре, разрезом своей нижней части они напоминают смеющийся рот сказочных уродцев, а противоположной стороной с вырезанными на ней головами двух драконов, — пасть морского чудища, осьминога или огромного краба. Они нарядно окрашены в чёрный, красный и золотой цвет, звучат очаровательно и чаще всего применяются набором из пяти «колоколов» различных размеров. Обычно размеры *temple-blocks*'ов не превышают четырёх с половиной дюймов для самого маленького, пяти с половиной и шести — для средних и шести с половиной — для самого большого. Однако, по новейшим китайским источникам, этому своеобразному барабану присвоено известное уже название *му-юй*, которое в Европе переводят понятием «деревянная рыба». Такое определение очень близко согласуется с действительностью.

Их звук, — то причудливый и глубокий, то таинственный и нежный, извлекается гнувшимися тростниками палочками с полужёсткими резиновыми овальными наконечниками. В оркестре ими можно пользоваться вполне свободно — одним, двумя или всеми пятью. Чаще всего они укрепляются на неподвижном стерженьке, присоединённом с помощью винта к обручу большого барабана или к особому держателю, принятому в наборе ударных инструментов любых развлекательных оркестров Америки и Западной Европы. Но возможно, впрочем, и вполне независимое применение этого инструмента. В таком случае все пять *temple-blocks*'ов применяются на перекладинке, составляющей одно целое с подставкой-треножником.

В Америке не так давно была сделана попытка заменить корейские колокола особым сооружением, получившим название *solo-blox*'а. Этот инструмент несколько лет упорно расхваливался его строителями, но в 1939 году, фирма Ludwig and Ludwig скромно призналась, что их *solo-blox*'ы не достигли должного успеха и в качестве неудачного «заменителя» корейских колоколов не получили надлежащего признания среди исполни-

телей. Таким образом, «корейские» или «буддийские колокола», выточенные из сандалового или тикового дерева, остались единственными представителями этого рода инструмента.

В симфонической музыке,— одна такая и вполне «платоническая» попытка в счёте не идёт,— корейскими колоколами не пользовались. Об этом, впрочем, стёбут только пожалеть, если допустить, что именно здесь *temple-blocks'*ам могло

бы представиться немало случаев показать себя с наилучшей стороны. Но условное *сегодня*, завтра легко может стать вполне безусловным.. Вот, на всякий случай, тот пример, о котором только что шла речь. Здесь корейские колокола использованы все пять, и для точности перенумерованы, дабы дать точное указание на порядок их применения. В нотах они пишутся на *ниточке* без всяких ключей.

Vif, mais pas trop (Allegro non troppo) ♩ = 112

В произведениях для эстрадных оркестров корейские колокола или *temple-blocks'*ы принимают весьма деятельное участие и их часто можно слышать в современных граммофонных записях английских и американских танцев и, особенно, в развлекательных и приключенческих фильмах. Звучат *temple-blocks'*ы, как легко можно было понять, на различной высоте, достаточно явственно ощущимой,— чем больше размер такого «колокола», тем ниже его звук, и наоборот, чем он меньше, тем он звучит выше. Это ясно из существа самого инструмента.

Не так давно в Западной Европе появилась своеобразная упрощенная, сильно удешевлённая разновидность подлинных *temple-blocks'*ов, получившая самое удивительное и вполне искреннее название. Это — «черепашки», прозванные во Франции «лягушками» — *grenouilles*. Этот инструмент не имеет никакой истории и, повидимому, возник совершенно случайно.

Именно эти *черепашки спинки* или «лягушки», как их обычно называют во Франции, привлекли внимание современных музыкантов, поленившихся, повидимому, раздобыть подлинные корейские или китайские *temple-blocks'*ы. Их нужно тщательно обработать, подобрать по размеру и прочно укрепить на стальных стерженьках к деревянному ящику-резонатору. Пять таких «черепашек» и представляют собою тот «инструмент», который смело может быть назван подделкой подлинного. Черепашья спинка, как это ни странно, «звучит» очень неплохо, но в сравнении с *temple-blocks'*ами немного слабо. При желании во что бы то ни стало провести сравнение их можно принять как отголосок основного инструмента. Звук «черепашек» напоминает смягчённый звук

*temple-blocks'*ов и так же, как у *temple-blocks'*ов, пять разных спинок — пять разных по высоте звуков, расположенных в порядке степеней условно восходящего сочетания. Но «инструмент» этот, как сказано, очень слаб. Звук черепашьих спинок не может бороться с мощной звучностью оркестра. Им надо пользоваться поэтому только в безусловном *solo* или в сопровождении прозрачной звуковой ткани, когда всё внимание слушателя всецело поглощено созерцанием этого инструмента, а слух — восприятием его поразительного звучания. Впрочем, созерцание слушателя менее необходимо, чем созерцание исполнителя, от точности попадания и остроты удара которого зависит и вся прелест звучания этого забавного инструмента. Дело в том, что панцыры черепахи, укреплённый на стальном держателе, обладает способностью издавать «хлопающий» звук только в одном месте своей поверхности. Черепаха «звучит» хорошо только у головки от острого удара полужесткой гибкой палочки с шариком или молоточком на конце. Звук черепашек настолько привлекателен, так же как в значительно большей степени звук *temple-blocks'*ов, что пользоваться им можно только с большой осторожностью — один-два раза на всём протяжении данного сочинения или его более или менее значительной части.

В симфоническом оркестре скромная попытка использовать звучность черепашьих панцырьков имела место очень недавно. В том случае, о котором идёт речь, «черепашки» были применены совместно с «корейскими колоколами», исключительно в видах простой оркестровой занимательности в той же детской опере-сказке *Иванушка-Дурачёк*. Здесь, для краткости, приводится выписка только одних ударных.

Assez vite (Allegretto ♩ = 92)

Каково же теперь подлинное положение «черепашек» в оркестре? Как уже известно из предыдущего, «черепашки» заменили собою и скорее неудачно, чем с достойной пользой для дела, дорогостоящие и редкие в Европе «корейские колокола», известные под именем *temple-blocks'*ов. Если верно, — а это уже вне сомнения, — что новейший вид «заменителя» буддийских колоколов — *solo-blox*, потерпел полное поражение в

Америке, то «черепашки», как менее острая разновидность этих «заменителей», по силе и окраске звука вообще не смогли вступить в единоборство с *temple-blocks'*ами — инструментом более молчным и богатым красками. В Европе, тем не менее, охотно приняли черепашьи спинки и быстро превратили их в «лягушек». Звучность этого не изменилась, но в сравнении с «буддийскими колоколами» осталась несравненно слабее.

ТРЕУГОЛЬНИК

(по-фр. *Triangle*, по-ит. *Triangolo*, по-нем. *Triangel*, по-анг. *Triangle*)

История не сохранила достойного повествования о возникновении этого замечательного оркестрового инструмента. Смутное предположение, что *треугольник* не имеет ни азиатских, ни, тем более, африканских корней и является инструментом вполне европейского происхождения не лишено, повидимому, оснований. Когда в XV столетии впервые появился треугольник, он не был ещё «треугольным» в прямом значении этого определения и если судить по сохранившимся изображениям итальянских и английских живописцев, имел вид *трапеции*, очень похожей на очертания средневекового стремени. Соответственно с этим, некоторые современные эпохи называния иной раз указывают на его «треугольность», что нетрудно заключить из старо-французского *trepie*, или его «стремянности», что явствует из итальянского *staffa* или старо-немецкого — *steigereif*. Понятие «треугольник» — *triangle* в первый раз встретилось в 1389 году в одной Вюртембергской имущественной описи, но, за исключением уже указанных названий, оно иногда скрывалось под вводящим в заблуждение наименованием — *cymbale*, применённым даже столь осторожным и точным в своих сочинениях учёным, как Пэр Мерсэни. Трудно сказать теперь с безусловной точностью, когда именно старинный стремянный или трапециеобразный «треугольник» получил очертание равнобедренного треугольника, но с уверенностью можно утверждать, что незадолго до 1600 года их было обычно уже три разновидности, а после этого времени — пять. В симфонический оркестр треугольник проник не ранее 1775 года, когда он впервые принял участие в опере Грэтри *La fausse Magie*, но в оркестрах военной музыки он обосновался значительно раньше. Во всяком случае точно известно, что в дореволюционной России треугольник действовал уже в войсках Елизаветы Петровны и, судя по тому, что за треугольником именно на Руси установилось странное и, в сущности, ни на чём не основанное прозвище *трензеля*, он, надо думать, прочно вошёл в военный обход того времени. Справедливо, однако, что в

симфонический оркестр эта обидная для треугольника кличка отнюдь не проникла и он пользуется там вполне заслуженным уважением.

Итак, современный *треугольник* представляет собою не очень тонкий, не слишком толстый стальной прут, согнутый в виде равнобедренного треугольника. Концы его не замкнуты и, чаще всего, завершены крючками или петелькой с одной какой-нибудь стороны. Возможно, конечно, и прямое завершение концов, указывающее в таком случае на необходимость подвешивать инструмент за один из двух замкнутых углов. Русские музыканты считают, что для треугольника необходима особая сталь, известная в просторечии под именем *серебряники*, звучащая «серебристым» звуком и отличающаяся необыкновенной чистотой и прозрачностью. Эта сталь чрезвычайно упруга и во все не так легко поддаётся внешнему воздействию. Поэтому, совершенно не ясно утверждение Хаупта, что треугольник *ist eine schwache, zu einem Dreieck gebogene Stahlstange*. Если слово *schwache* понимать в смысле «тонкого» и «лёгкого» стального стержня, — тогда это вполне справедливо. Если же его воспринимать в прямом значении, в смысле «слабого» и «мягкого», — то это заблуждение. Но так или иначе, стальной прут, из которого согнут треугольник, даёт три величины оснований. Во Франции размеры треугольника несколько меньше, чем в Америке или России, но наиболее распространёнными приняты сейчас инструменты в шесть, восемь и десять дюймов по основанию. Однако, сечение прута вызывает ещё полное расхождение во взглядах. Так, авторы различных статей о треугольнике придерживаются той точки зрения, что попечник его не должен превышать одной четверти дюйма, тогда как мастера этого дела проповедуют удвоенную толщину прута, полагая, что звучание инструмента делается от этого более устойчивым, сочным и красивым. Вопрос, в конце концов, прилички, но важно, чтобы треугольник искрился и звенел, а отнюдь не дребезжал и не позывкал тускло и слабо.

В прямой связи с этим последним обстоятельством, стоит и способ подвешивания треугольника. Оставляя в стороне различные приёмы последнего — одной или, в целях большей устойчивости, — двумя петлями, надо только заметить, что наилучшее звучание инструмента достигается при наличии обыкновенных жильных струн. Только они не глушат инструмента, тогда как верёвочки или, ещё хуже, — ремешки, о которых упоминает Витторио Риччи, совершенно не пригодны для этого дела. Но коль скоро сами треугольники, будучи трёх размеров, звучат различно, — меньшие несколько выше, большие ниже, — то известное значение имеет и палочка, которой приводится в звучание инструмент. Как известно, звук на треугольнике извлекается стальной палочкой и отличается необычайной чистотой и прозрачностью. Поэтому, дабы не портить дела, палочки должны быть без рукояток, которые, также как и верёвочки, приглушают звук, и для различной силы звука должны иметь различное сечение. Тоненькие палочки-прутики, не более одной восьмой дюйма в попечнике, применяются для нежнейшего *pianissimo*. Средние, с сечением до одной четверти дюйма, пригодны для *piano* и *mezzo-forte* со всеми промежуточными степенями силы звука, разумеется. Наконец, толстые палочки до трёх восьмых дюйма толщиной, применяются для всех прочих оттенков силы звука — от *forte* до самого резкого *fortissimo*. Ясно, конечно, что автор вовсе не обязан указывать размеры треугольника и палочек. Дело исполнителя разгадать его намерения и применить такую разновидность инструмента, которая наилучшим образом воспроизведёт задуманное.

Ноты для треугольника пишутся теперь в любых длительностях, но только на «нитке» и без всяких ключей. Правда, французы изобрели для инструментов без определённого звука «ключ» в виде двух отвесных брусков, но это «нововведение» дальше французских издательств, да и то не всех, — так и не пошло. В нём нет большой необходимости...

В прежнее время и ещё не так давно, для треугольника пользовались пятилинейным нотоносцем с ключом *Sol*, причём звуки его чаще всего изображались на месте ноты *do* или *ti* второй октавы. Эбенезэр Праут, считая этот способ письма более подходящим, упоминает и о совсем странном нотировании треугольника в ключе *Fa*. Бэрлиоз в *Римском карнавале*, по свидетельству Хаупта, пользовался для этой цели нотой *la* первой октавы, а Малер, применявший для ударных инструментов своё собственное и, надо сказать, малоудачное письмо, изображал его в *Третьей симфонии* на месте *fa* и *ti* второй октавы, а во *Второй симфонии* — на месте *sol* выше пятой линейки. Наиболее же спорным способом письма оказывается нотирование треугольника в ключе *Sol* на одном нотоносце с некоторыми другими

ударными инструментами, о чём только вскользь упоминает Риччи, а Станислав Монюшко (*Moniuszko*, 1819—1872), при вполне достаточном количестве свободного места не находит ничего более удобным, как помещать треугольник в базовом ключе в содружестве с большим барабаном, малым барабаном и даже литаврами. Все эти «необычайные вещи» не трудно встретить на страницах юбилейного издания оперы *Галька*. Но так или иначе, сейчас уже все такие способы письма должно признать малоубедительными и просто неудачными. Треугольник, как инструмент без определённого звука, требует лишь ритмического рисунка и потому всякое ключевое или высотное обозначение его нот, отнюдь не достигая цели, только загромождает партитуру.

Треугольник принадлежит к инструментам без определённого звука, или вернее сказать, — без определённой высоты звука, так как относительная высота звука у него есть и отличается она бесспорной прелестью. Курт Закс справедливо замечает по этому поводу, что «треугольник бросает на цветную палитру оркестра наиболее яркий сноп света», и что «его обертоны так резки и сближены, что высота его звучания оказывается неопределённой, но именно эта неопределенность придаёт ему столь ослепляющий блеск». Всё это совершенно верно, хотя в иных случаях размеры инструмента и попечник его сечения оказывает известное влияние на относительную «плотность» его звучания. В оркестре удобнее всего поэтому пользоваться более крупными размерами треугольника, отличающимися наиболее сочным и красивым тоном. Именно по этому поводу весьма удачно замечает Сэсиль Форсайт, говоря, что треугольник «не настолько мал, чтобы звенеть «колокольчиком», но он и не настолько велик, чтобы достигнуть музыкального звука определённой высоты».

Однако, из всего сказанного отнюдь ещё не следует, что композитор не может пользоваться треугольником меньших или больших размеров. Текущие исполнители в игре на треугольнике достигают такого совершенства, что могут вполне удовлетворить всем даже самим капризным требованиям композитора. И если возникает столь непреодолимое желание во что-бы то ни стало воспользоваться треугольником с особенно «тонким» звуком или с нарочито «грубым», то он поступит правильно, если выскажет свои пожелания тут-же в партитуре. Можно только с уверенностью предположить, что исполнитель и в этом случае постарается оставаться верным себе, — он, несомненно, обойдётся привычной для себя разновидностью треугольника и достигнет цели иным путём. Но чтобы больше не возвращаться к затронутому здесь вопросу, кстати любопытно напомнить, что по свидетельству Якоба фон-Штэлина треугольники не только принимали живейшее участие в так называемой «турецкой музыке»,

впервые появившейся при дворе императрицы Елизаветы, но были унизаны кольцами, висевшими на их основаниях. Во время игры эти кольца беспорядочно и произвольно подскакивали, придавая треугольнику «разнообразную звучность». Едва ли такое «приспособление» могло способствовать именно *разнообразию* звучности. Оно скорее могло способствовать возникновению *побочных шумов*, вполне быть может уместных в такой музыке, о какой повествует фон-Штэлин. Но подобное «нововведение» было бы, разумеется, совершенно нетерпимым в современном симфоническом оркестре, где отличительной чертой в звучании треугольника является его блеск, ясность, прозрачность и звонкость...

Каковы же теперь художественные возможности треугольника в современном оркестре? Если верить Бэрлиозу, то очень жалкие! Удивительно всё-таки, как быстро меняются вкусы и как легко композиторы переходят от одной крайности к другой! Бэрлиоз, мнению которого нельзя не доверять, отзыается о треугольнике так, как будто дело касается какого-то «зверя», присутствие которого в оркестре подчинено необычным установлениям. И в самом деле, он говорит, что треугольником «пользоваться в оркестре труднее, чем инструментами, способными греметь, трещать и продолжительно звучать» и что его «металлические позывки в forte подходят лишь к музыке преувеличенно блестящей, тогда как в piano его звучание преисполнено своеобразно-грубоватой причудливости». В современных условиях трудно, конечно, поверить столь «своеобразным» способностям треугольника. Теперь, напротив, его присутствие связывается в оркестре не только с «блеском» и «торжественностью» отнюдь не преувеличенного характера, но и со всем, что легко сочетается с понятием скромного, изящного и даже изысканного. Именно в таком преломлении следует пользоваться треугольником и нужно раз навсегда оставить все намёки на «*certaine bizarrerie sauvage*» — некую дикую, варварскую, грубою, необузданную странность или причудливость, или, по утверждению Геварта, — на «турецкую музыку», неотъемлемой, пусть даже самой живописной принадлежностью которой он будто бы является. Исключения, конечно, бывают, но всё дело зависит, в конце концов, от музыки, её содержания и назначения, и нет ничего проще за-

свидетельствовать великое многообразие в использовании треугольника и его удивительную способность легко проноравливаться к той музыке, в которой он призван действовать.

Звук треугольника, как уже известно, извлекается при содействии стальных палочек трёх видов — тонкой, средней и толстой. Но коль скоро треугольник принадлежит к инструментам без определённого звука, задача палочки сводится, естественно, к выступлению всевозможных ритмических построений. Здесь только мимоходом следует напомнить, что отдельные удары в относительно умеренном движении производятся правой рукой и по середине основания треугольника. В более быстром чередовании пот применяются последовательно-переменные удары палочками правой и левой руки. Сильные и относительно сильные доли такта, как правило, отбиваются правой рукой. И эти, казалось бы, «необъятные возможности» треугольника, в действительности оказываются в значительной мере ущемлёнными, и вот почему. Дело в том, что вся прелест треугольника заключается в свободном затухании его колебаний, продолжительность которых мешает слишком частому возбуждению инструмента. Другими словами, при чрезмерно частых уда-рах палочки возникает излишнее *дребезжание* инструмента, отнюдь не способствующее достоинствам треугольника и обычно сильно нарушающее не только *чёткость* выбираемого рисунка, но и его относительную стройность в смысле *точности* высоты звука.

Это весьма примечательное наблюдение легко может показаться противоречащим природе инструмента. В самом деле, о какой-же «точности» может идти речь, когда треугольник принадлежит к числу инструментов без определённого звука? А между тем это именно так и есть, и причина столь неприятного явления кроется именно в *замедленном* затухании колебаний. В подтверждение сказанному, достаточно вспомнить два превосходных случая применения треугольника в solo, где звук инструмента в какой-то доле мгновения оказывается положительно несовместимым с звучанием остального оркестра. В *Mi-bемажорном фортепианном концерте* Листа это противоречие возникает в связи с сопоставлением *свободно* звучащего треугольника с крайне чётким рисунком *pizzicati* струнных,—

Allegretto vivace

Cors en Mi b

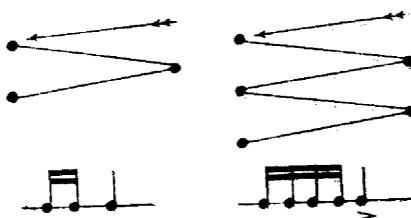
capriccioso scherzando

а в *Спящей красавице* Чайковского, — оно возникает на грани соединения усиленного и, следова-

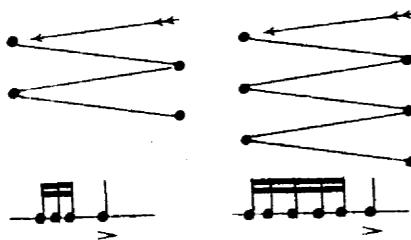
тельно, уже *смешённого* собственными колеба-ниями первоначального звучания треугольника с внезапно вступающими другими инструментами оркестра.

Très vite (Virace ♩ = 180)

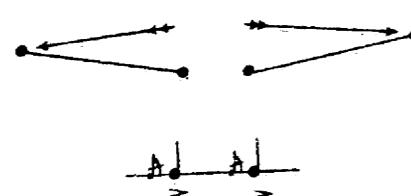
Но столь обособленное вступление треугольника встречается крайне редко и нет большой беды, если оно покажется иногда несколько режущим слух. Значительно чаще треугольник производит исключительное впечатление по свежести своего звучания. Да кроме того существует и очень верное средство мгновенно устранить всё, что так или иначе противоречит совершенству. Это средство заключается в пресечении звучания треугольника *заглушением* пальцами левой или правой руки в полном соответствии с необходимостью или удобством исполнителя. В нотах «заглушение» обычно не указывается, хотя в неко-

Что-же касается чётных сочетаний, то в них в конце-концов, нет ничего затруднительного. Они

Иключение представляет лишь обыкновенный *форшлаг*, маленькая нотка которого пред-

Излишне напоминать, что все мелкие ноты перед основной всегда входят в счёт предыдущего такта. Это ясно. Менее ясным может показаться лишь нечто иное. Любую последовательность нот в две, три, четыре и более нот нет никакой необходимости исполнять только одной рукой. Исполнители советуют в таком случае пользоваться двумя руками. Подобное разрешение задачи не только облегчает воспроизведение рисунка, но делает его более чётким. А это должно быть всегда желательным и уместным.

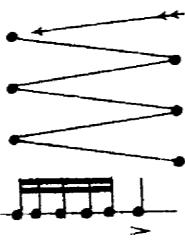
Трель или *tremolo* на треугольнике изображается одним из двух общеизвестных способов:

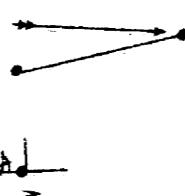
твых случаях оно нарочито предписывается автором. Но об этом — в своё время.

Итак, треугольнику свойственны наиболее простые ритмические построения, но это не значит, что ему совсем недоступны и более сложные. Крайне быстрое повторение двух или нескольких нот с последующим *свободным* звучанием инструмента и трели любой продолжительности удаются ему превосходно. Не нужно только забывать, что наиболее удачными оказываются все *нечётные* сочетания, в которых первая и последняя нота всегда исполняется одинаковым направлением удара палочки — справа налево.

просто не так естественны, а потому и менее употребительны.

шествует основной и придаёт ей большую устойчивость, живость и блеск.

Она звучит превосходно во всех случаях и никаких дополнительных разъяснений,— разве только кроме одного,— не требует. Исполнение трель или *tremolo* может быть достигнуто двумя способами,— одной правой рукой, либо обеими руками. В первом случае трель исполняется в верхнем углу треугольника, тогда как во втором — на основании инструмента. В нотах, как сказано, трель пишется двояко, что в действительности оказывается всегда равноценным.

Однако, в современных условиях лучше отдать предпочтение знаку *trémolo*, как более общему и менее определённому.

Сила звука треугольника легко согласуется с любыми намерениями автора, и исполнитель обычно сам знает, каким путём достичь желаемого. Но на всякий случай всё-же небесполезно знать, что чем громче звук, тем ближе к середине перемешаются удары палочки и, наоборот, чем он нежнее,— тем больше эти удары уклоняются в сторону угла. Само собою разумеется, что в *forte* и *fortissimo* исполнитель пользуется большим размахом палочки и ударяет ею с достаточно ощутимым напряжением, тогда как в *piano* и *pianissimo* он слегка касается стенки треугольника, уподобляя свой удар острому, но крайне лёгкому уколу иглы. На различных способах исполнения трели основано, в сущности, и воспроизведение *crescendo* и *diminuendo*. Оно достигается простым перемещением или, точнее сказать,— постепенным скольжением палочки от вершины угла к середине треугольника при *crescendo* и — от середины треугольника к его вершине при *diminuendo*. Из сказанного ясно, что наибольшая громкость воз-

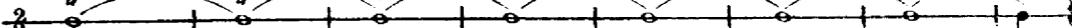
никает при наибольшем размахе палочки, приходящемся примерно на середину треугольника, а наименьшая сила звука, наоборот, может быть достигнута только в углу инструмента, где естественная возбудимость его менее свободна и не-принуждённа. Постепенный переход от *piano* к *forte* через свободно возрастающее *crescendo* никаких трудностей при исполнении не вызывает. Напротив, последовательное *diminuendo* от резкого *fortissimo* к тончайшему *pianissimo* в известной мере зависит не столько от естественного затухания звука, сколько от настойчивого вмешательства самого исполнителя, обязанного приложить все усилия к тому, чтобы осуществить предписанное автором. Легко согласиться, что во время *crescendo* и *diminuendo* смена палочек не осуществима, и композитор не должен поэтому требовать невозможного.

Два образца из *Сказки о царе Салтане* Римского-Корсакова с достаточной ясностью поясняют всё сказанное.

215 *Modéré* $\text{d} = 72$

Triangle

222 *Vif* $\text{d} = 182$ (*come prima*)

Triangle

Но все эти тонкости в извлечении звука и его силы отнюдь не должны волновать автора,— его дело точно изложить на бумаге свои намерения, а дело исполнителя в совершенстве владеть своим инструментом и в точности воспроизвести написанное. Тут-же уместно только напомнить, что любой удар на треугольнике всегда должен быть чётким и определённым, дабы устраниТЬ его отзвук, как следствие его «отдачи».

Вполне справедливо, поэтому, замечает Видор, что «такой удар с двойной отдачей звука следует признать безусловно ошибочным и палочка во всех случаях должна производить только один единственный удар».

Теперь — ещё несколько слов о палочках. Обыкновенный удар на треугольнике, в зависимости от его силы, извлекается стальным стерженьком надлежащей толщины, и исполнитель, в соответствии со своим мастерством вполне справ

Assez lent

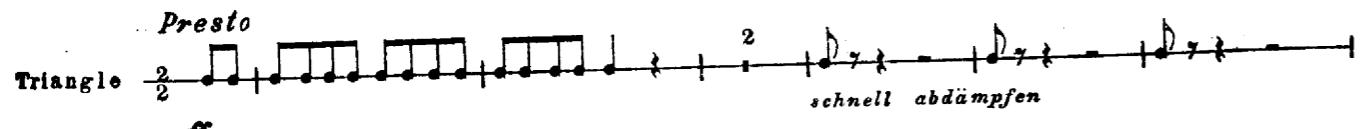
pp avec une baguette de bois

pp

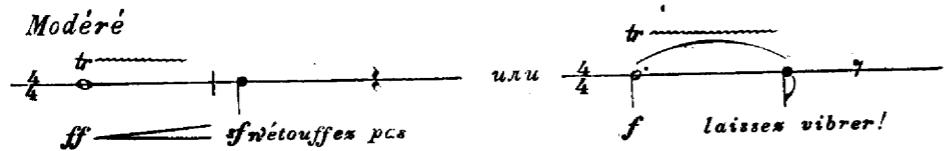
Искусственное пресечение свободного звучания треугольника достигается прикосновением пальца к любой точке поверхности инструмента. Необхо-

14 Современный оркестр, т. III

бо способ её изложения. Первый случай есть величина вполне переменная, зависящая в значительной мере от личных вкусов исполнителя или дирижёра. Второй,— напротив, получает внешнее выражение в виде ритмического рисунка, точек над нотами, указывающих на подчёркнутую краткость звучания, или, наконец, в виде пауз, отделяющих одну ноту от другой. При данных обстоятельствах никаких дополнительных обозначений не требуется, так как большинство авторов полагается на опытность своих исполнителей и вполне доверяет их вниманию и художественному вкусу. Однако, Малер в своих произведениях тщательно оговаривает этот случай, требуя приглушения там, где это может само собою и не подразумеваться. В партитуре поэтому полезно указывать словами.— *étouffez le son* или просто *étouffet*, — на необходимость заглушить звучание треугольника. Вот нечто подобное, имеющее место в *Пятой симфонии* Малера.

Иной раз, правда, возникает необходимость как раз в обратном приёме. Может статься, что автор, пользуясь треугольником, желает оставить его звучание свободным вплоть до естественного затухания. Он поступит тогда вполне разумно, если введёт слова *n'étouffez pas!* или *laissez vibrer!*

В современном оркестре треугольник получил чрезвычайно широкое распространение. Правда, большинство западных авторов-теоретиков ограничивает его возможности утверждением, что наибольшее применение треугольник имеет в танцевально-развлекательной и балетной музыке. В комической опере и оперетте он встречается уже реже, в большой опере — иногда и в симфонической музыке — только в особых случаях. Теперь подобные умозаключения звучат уже очень извечно. Треугольник не знает преград и применяется в любой музыке, нуждающейся в его светлой, звонкой и необыкновенно краснозвучности. Поэтому, всякое перечисление партитур, где использован треугольник, покажется при всех условиях далеко не полным. Более того, теперь уже нет никакой возможности исчерпать с достаточной полнотой даже лучшие случаи его применения, и потому лучше либо вовсе не говорить об успехах треугольника в оркестре, либо свести этот перечень к самым обычным случаям с тем, чтобы дать только некоторое представление о том, как пользовались треугольником большие мастера на протяжении почти трёхсот лет.

Но прежде, чем перейти к изложению художественных средств и возможностей треугольника в оркестре, своевременно сказать несколько слов о способе использования его во время игры. С давних пор установился нелепый обычай подвazyвать треугольник к перекладине нотного пульта.

Поговорим же о способе её изложения. Первый случай есть величина вполне переменная, зависящая в значительной мере от личных вкусов исполнителя или дирижёра. Второй,— напротив, получает внешнее выражение в виде ритмического рисунка, точек над нотами, указывающих на подчёркнутую краткость звучания, или, наконец, в виде пауз, отделяющих одну ноту от другой. При данных обстоятельствах никаких дополнительных обозначений не требуется, так как большинство авторов полагается на опытность своих исполнителей и вполне доверяет их вниманию и художественному вкусу. Однако, Малер в своих произведениях тщательно оговаривает этот случай, требуя приглушения там, где это может само собою и не подразумеваться. В партитуре поэтому полезно указывать словами.— *étouffez le son* или просто *étouffet*, — на необходимость заглушить звучание треугольника. Вот нечто подобное, имеющее место в *Пятой симфонии* Малера.

rer! Оба эти понятия — «не глушите!» и «оставьте звучать!» единаково корректно отвечают истинным намерениям автора.

Маленькая лягушка, прятавшаяся от потной головки взяточника, — вновь заменяет приведённое словесное определение.

Marche des Bohémiens

Accompagnés de Cymbales, Triangles et autres instruments singuliers

Несколько лет спустя, в 1779 году, треугольник использовал и Глюк в «Пляске скифов» в первом действии *Ифигении в Тавриде*, о которой так восторженно отзывался ещё Бэрлиоз.

Animé

В так называемой «турецкой музыке» своих прославленных произведений, треугольником воспользовался Моцарт в *Похищении из Сераля*, Бетховен — в *Афинских развалинах* и Вебэр — в *Пречиозе*. Все эти образцы настолько хорошо известны, что, пожалуй, нет необходимости приво-

дить их здесь полностью. Впрочем, один из наиболее редко встречающихся в современной музыкальной действительности — отрывок из *Афинских развалин* — можно показать, дабы составить себе представление о том, что такое «турецкая музыка» в творчестве классиков.

Très vite (Vivace)

A musical score page showing parts for several instruments: 'Petite Flûte', 'Hautbois et Clarinettes en Sib', 'Bassons et Contre-Bassoon', 'Cors en Sib et Trompettes en Sib', 'Triangle', 'Cymbales et Grosse Caisse', 'Violons et Altos', and 'Violoncelles et Contrebasses'. The score is in 2/4 time and dynamic 'pp'.

В более позднее время блестяще пользовался треугольником Россини. Он применил его позвя-

кивающие удары в сопровождении альпийскому напеву в первом действии *Вильхельма Тэля*.

Allegro con brio d = 88

A musical score page showing parts for 'Timbales', 'Triangle', 'Grosse Caisse', 'джэмм, ядвига и Сократы', 'АРНОЛЬД, РЫВАК и Тенора', 'ВИЛЬХЭЛЬМ, МЭЛХТАЛЬ и Васы', and 'Orchestre'. The score is in common time and dynamic 'f'.

Не менее удачно использовал треугольник и Майербер. Однажды, он применил его в сочетании с высокими звуками арфы и духовых в *Пророке*, в другой раз, он очень удачно воспользовался его трелью в «Адском вальсе» в опере *Роберт-Дьявол*.

Assez vif bien Modéré d = 63

A musical score page showing parts for 'Petite Flûte', 'Grandes Flûtes', 'Hautbois', 'Clarinette en Sib', 'Cors en Mi b', 'Trompettes à pistons en Mi b', 'Triangle', 'Harpes', and '19 et 20 Violons'. The score includes dynamics like 'très doux', 'SOLO', 'crescendo', and 'pizz.'

(*Пророк «Оргия»*)

MUSICA DELLA CAVERNA

Vif modéré

Cymbales
Triangle
Petite Flûte
en La
Trompettes
en Ré
Cors en Mi
Cor en Sol
Cor en Si grave
Trombones et Ophicleide
Sopranos Ténors
КОР ДЕМОНОВ
Basses

De moni fa - ta-li, fan-tas-mi d'or - ror reg - ri in - fer - na - li

(Роберт - Дьявол)

Обильную дань треугольнику заплатил в *Венской симфонии* Хайдн. Он применил его в со-дружестве с тарелками и большим барабаном и удовлетворил, так сказать, вполне тогдашним требованиям в отношении шумового сопровождения «турецкой музыки».

Треугольником широко пользовались композиторы и несколько иных художественных направлений. Бизе весьма удачно применил эту удивительную таинственно-звенящую звучность в *Кармен*. Верди воспользовался ею при выходе фараона и в танцах в опере *Аида*. Берлиоз применил его в чудесном менюете из *Осуждения Фауста*.

Рихард Штраус использовал его звучность в *Дон-Кихоте*, а Вагнер — в *Тристане и Изольде* и *Нюрнбергских мастерах пения*. Само собою разумеется, здесь нет возможности показать все эти многочисленные образцы в полной партитуре,— это заняло бы непомерно много места. Но, чтобы получить о них должное представление — их следует, тем не менее, просмотреть в подлиннике и прочувствовать всю прелесть столь разнообразного использования этого инструмента. Здесь же быть может полезно привести только один отрывок из *Осуждения Фауста*, где треугольник звучит особенно скромно и изящно.

Modéré ♩ = 88

Petites Flûtes, Flûte Hautbois et Clar. en Si bémol
Timbales
Triangle
Cymbales
1e et 2e Violons
Altos
Trompettes en Ré,
Cors en Fa et en Ré,
Clar. basse, Bassons
et Basses (Vc. et Cb.)

pp avec une baguette d'éponge

Но совершение погрязающе воспользовалась ный удар его,— светлый и прозрачный потобет треугольником Вагнера в *Зигфриде*, где единствен- яркому лучу солнца.

Lebhafit (Vif, animé)

Petite Flûte
Grandes Flûtes
Hautbois
Clarinettes en La
Cor Anglais, Bassons,
Cors en Mi et Trombones
Triangle
1e et 2e Violons et
Trempettes en Mi
Altos et Cors en Mi
Violoncelles, Timbales
et Contrebasses

Необычайно тонко, изысканно и смело применил нежную трель треугольника Эдвард Григ. Этой волшебной звучностью начинается и завершается его восхитительный «Танец Анитры», где звонкая трель треугольника сопровождается прозрачным звучанием струнных.

Tempo di Mazurka J = 160

В совершенно ином разрезе воспользовался треугольником Клод Дебюсси в «Jeux de vagues» своего *Моря*. Здесь звонкая звучность треугольника как-бы «укальивает» всегда немногого нечёт-

кую вершину многозвучного *glissando* арфы, создавая для него таким путём своеобразную точку опоры,— ритмически точную и ясную, а по звучанию — необыкновенно тонкую.

Assez animé J = 188

Очень своеобразно,— на этом настаивает Эгон Вэллес,— пользовался треугольником Густав Малер. Блеск неожиданно появляющегося *Mi*-мажора поддержан и возвышен ослепительно-прекрас-

ной трелью треугольника в *fortissimo*. Этот случай встречается в Четвёртой симфонии его,—произведении скучном, бледном и весьма мало привлекательном.

Напротив, *pianissimo* треугольника, столь умножающее действующее в оркестре, за исключением разве только такой музыки, авторы которой вообще лишены всякого ощущения красоты,— весьма удачно применено подавляющим большинством выдающихся композиторов.

Но можно ли для заключения исчерпать всё лучшее, что дано великими мастерами? Положительно нет никакой возможности даже только перечислить все те произведения их, где в том или ином преломлении встречается искрящаяся звуч-

16 Tempo di Valse M.M. J = 76

Musical score for 'Allegro con fuoco' showing parts for Hautbois, Bassons, Triangle, 1° et 2° Violons, Altos, and Violoncelles et Contrebasses. The score includes dynamic markings such as *p*, *mf*, *pizz.*, and *arco*.

Чайковский пользовался треугольником с большим мастерством в ряде своих произведений, но дабы не слишком утомлять внимание, вот только два из них. Один встречается в Четвёртой симфонии, а другой — в Итальянском капричо.

Musical score for 'Allegro con fuoco' showing parts for Flûtes et Clarinettes en La, Pistons en La, Triangle, Harpe, 1° et 2° Violons, Altos, and Violoncelles et Contrebasses. The score includes dynamic markings such as *p*, *mf*, *pizz.*, and *arco*.

Musical score for 'Vif modéré' showing parts for Flûtes et Clarinettes en La, Pistons en La, Triangle, Harpe, 1° et 2° Violons, Altos, and Violoncelles et Contrebasses. The score includes dynamic markings such as *vif modéré*, *mf*, *p*, *pizz.*, and *arco*.

Блистательно пользовался треугольником Римский-Корсаков. Он прибегал к этой звучности во всех случаях, когда хотел сообщить своей музыке сказочность, поэтичность или просто красоту и большую свежесть. Вот несколько отрывков из его сочинений, взятых наугад и только по признаку участия в них треугольника. Особенно звонко звучит труба в сопровождении звенящей трели треугольника в Сказке о царе Салтане и симфонической сюите из той же оперы.

Musical score for 'Vif' showing parts for Trompette en La, Triangle, and Trompette en La. The score includes dynamic markings such as *vif*, *ff bien marqué*, *tr*, *dim.*, and *tr*.

Напротив, острые позвякивания треугольника сообщают стремительной и знойной музыке Испанского капричо или Шехеразады большую задорность и блеск.

Musical score for '1° SOLO' showing parts for Clarinette en La, Triangle, Harpe, 1° et 2° Violons, Altos, and Violoncelles et Contrebasses. The score includes dynamic markings such as *1° SOLO*, *tr*, *sohernando*, *p*, *mf*, *saltando*, *mf*, and *pizz.*.

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Vivace scherzando $\text{d} = 182$

Petites Flûtes
Bassons
Triangle
10 Violons divisi
Altos
Violoncelles

Timbales *PPP*

f *div.*
p *arco*
pizz.

+ 10 Clarinette

В порывистую музыку «Половецких плясок» Бородина треугольник вносит свою долю с готовностью достойной восхищения. Его участие в сопровождении с бубном, литаврами, тарелками и большим барабаном создаёт то ощущение вихря, которое можно встретить только в танцах таких

произведений, как *Князь Игорь*, *Садко* и некоторых других.

Прямой и полной противоположностью сканному являются «Пляски половецких девушек», где скромность треугольника-solo особенно привлекательна.

Presto $d = 100$

Flûtes
20 Clarinette en Sib
Triangle
10 Violons
20 Violons
Altos

pp
p
pp
pp
pp

Очень изысканно, тонко и умно пользовался треугольником Глазунов.

Вот только один такой случай из его *Пятой*

симфонии, где треугольник своими звонкими ударами неизменно поддерживает искрящуюся звучность «Scherzo».

ТРЕУГОЛЬНИК

En pressant un peu Au 1er Mouvement

Petite Flûte
Grandes Flûtes
Hautbois
Clarinettes en Sib
Bassons
Cors en Fa
Triangle
Ten de Timbres
Harpe
10 Violons
20 Violons
Altos
Violoncelles

p cres. *mf* *f*
f dim.
p cres. *mf* *f dim.*
p cres. *mf* *f*
f dim.
p
(mf)
p cres. *div.*
unis.
p cres. *mf* *f dim.*
pizz. *arco* *f*
f dim.

В танцевальной музыке своих замечательных балетов — *Раймонда*, *Времена года* и *Барышня-служанка*, после деятельности треугольника просто необъятно. Без большого опасения получить упрёк в излишней восторженности можно смело сказать, что каждый такой образец может быть

приравнен к «музыкальным перлам». Чтобы действительно научиться пользоваться треугольником с подлинно-художественным вкусом, надо тщательно изучить именно балетные партитуры Глазунова. Тогда многое станет ясным без лишних слов и пространных объяснений. Здесь же доста-

точно привести только один образец из *Времён* где с приходом Весны начинаются танцы и первые танцуют Розы.

Plus animé. Allegretto

38

В заключение можно упомянуть Глиёра с его *Запорожцами* и Прокофьева с его балетом *Ромэо и Джульетта*. Здесь тоже есть, чему поучиться. Однако, в данном случае, вследствие крайней

сложности партитуры, приходится ограничиться только одной строкой треугольника, где ритмический узор его оказывается наиболее сложным или любопытным. Вот и эти случаи.

86 *Majestueux* $\text{J} = 55$

48 *Andante marciale* $\text{J} = 72$

Звучность треугольника сама по себе уже такова, что нет большой необходимости прибегать к услугам двух треугольников. Тем не менее, в

оркестре иной раз возникает необходимость значительно усилить обычный звон треугольника, особенно в тех случаях, когда этому звуку надле-

жит вызвать какое-нибудь «особое» ощущение. Именно такой повод возникает в *Борисе Годунове* в том месте «Сцены в корчме», где будущий Самозванец с силой разбивает стекло и, выпрыгива

вая в окно, ускользает от погони. В оркестре, разумеется, здесь должны быть применены треугольники самых больших размеров с палочками наибольшей тяжести.

in tempo (allegro assai) $\text{J} = 146$

83 *Recit.*

(Григорий замахивается ногой и выскакивает в окно)
ad libitum

Да это уж не...

Но всем изложенным достоинства треугольника отнюдь не исчерпываются. Самым замечательным свойством этого инструмента оказывается его способность возбуждать оркестровую звучность и доводить её до крайнего предела. Любое *crescendo* или *fortissimo*, казалось бы достигшее высшей ступени напряжения со вступлением треугольника оказывается легко превзойдённым. И глубоко прав, поэту, Видор, когда вполне справедливо выражал своё восхищение столь поразительным качеством такого маленького и невзрачного инструмента. Пожалуй, соперничать в этом направлении с треугольником могла-бы только одна та-

релка, но впечатление ею воспроизведимое уже совсем иного порядка. Звонкая трель треугольника оказывается способной не только возводить на следующую ступень оркестровое звучание, но она владеет чарами просветлять любое многосложное сочетание. Пусть даже трель треугольника потонет в недрах оркестра и останется неуловимой. Своё дело она делает! Она прояснит чрезмерно насыщенную звучность оркестра и сделает её величаво-торжественной и блестящей. Последние заключительные такты *Прометея — Поэмы Огня* Скрябина служат тому достаточно красноречивым подтверждением.

Prestissimo ♩ = 192

Triangle

Cymbales

Tam-Tam

Grosse Caisse

ORCHESTRE

Bois

Score details: The score shows four staves for the triangle, cymbales, tam-tam, and grosse caisse. The triangle staff has two measures of 'f' dynamics. The cymbales staff has three measures of 'p' dynamics. The tam-tam staff has three measures of 'ff' dynamics. The grosse caisse staff has one measure of 'ff'. Below these are staves for the orchestra: Bois (measures 1-4), Trombones (measures 1-4), Bassoon (measures 1-4), Timpani (measures 1-4), Tambour de Basque (measures 1-4), Clochettes (measures 1-4), Cymbales (measures 1-4), Trombone, Tuba et Contrebasses (measures 1-4), and Bassoon (measures 1-4). The Bois staff has six measures of dynamic markings: ff, ff, ff, ff, ff, ff. The Trombones staff has four measures of ff. The Bassoon staff has four measures of ff. The Timpani staff has four measures of ff. The Tambour de Basque staff has four measures of ff. The Clochettes staff has four measures of ff. The Cymbales staff has four measures of ff. The Trombone, Tuba et Contrebasses staff has four measures of ff. The Bassoon staff has four measures of ff.

Это — редкий и незаслуженно забытый участник оркестра. Правда, самой важной причиной к тому служат природные особенности инструмента, волью или невольно, но почти всегда мешающие ему свободно распоряжаться самим собой. Его участие, каково-бы оно ни было, неизменно порождает представление о далёком прошлом — о русской лихе несущейся по зимней дороге тройке, о лениво плетущемся стаде где-нибудь на окраине озарённой заходящим солнцем пыльной деревушки или мерно-передвигающемся караване по знойным пескам безбрежной пустыни... Иных случаев, где не было-бы столь живописных представлений, очень мало, и потому нужно обладать большим искусством, чтобы заставить зазвучать бубенчики вне этой невольной связи.

Впрочем, это не совсем так. В одном весьма

малоудачном балете, дожившем с большим трудом лишь до второго представления, встретилось такое положение, что участие бубенчиков оказалось вполне уместным именно благодаря своей противоречивости и полной несуразности. По замыслу постановщика, нужно было в звуках возпроизвести «истощенный смех» — неудержимый, отвратительный и сотрясающий всё тучное тело главных действующих лиц. Всё это было крайне иллюстрировано, но звуковая ткань, при всей своей музыкальной убогости, оставила в памяти известный след. Нет большой пользы в сообщении названия этого неудавшегося произведения и, тем более, в указании его автора, давно уже бесславно сошедшего с «музыкальной арены». Достаточно только привести небольшую оркестровую выписку, дабы дать некоторое представление об этом случае.

Allegro non troppo 107

**2 Fl. 1 Gr. Fl.
2 Pistons, 10 Violons**

Bois

Cors en Fa et 2 Harpes

2 Violons Bassons

10 et 20 Trombones

Contre-Basson Timbales

Tambour de Basque Clochettes Cymbales

20 Trombone, Tuba et Contrebasses

Score details: The score shows staves for various instruments: Flutes (2 flutes, 1 grand flute), Trombones (2 pistons, 10 violins), Bassoon, Timpani, Tambour de Basque, Clochettes, Cymbales, Trombone, Tuba, and Contrebasses. The first staff (Flutes) has six measures of ff. The second staff (Trombones) has four measures of ff. The third staff (Bassoon) has four measures of ff. The fourth staff (Timpani) has four measures of ff. The fifth staff (Tambour de Basque) has four measures of ff. The sixth staff (Clochettes) has four measures of ff. The seventh staff (Cymbales) has four measures of ff. The eighth staff (Trombone, Tuba, Contrebasses) has four measures of ff. The ninth staff (Bassoon) has four measures of ff.

В жизни южных народов бубенчики имели более широкое и разнообразное применение. Так, в древности, под именем *rhaatop* — *ရာအတ္ထ* — бубенчики украшали одежду еврейского первосвященника, а под именем *qâkel* или *qaâel* ими пользовались в церковном обиходе в Абиссинии. Они очень напоминают современный оркестровый инструмент. Вся разница заключалась лишь в том, что эти бубенчики,— обычно в количестве пяти,— были закреплены на овальной кожаной пластинке и снабжены маленькой рукояткой. В торжественных случаях армяно-григорянской церкви, в прошлом применялся «кимвал» — *ցինչա* с «колокольчиками» — *կիշուց*. Теперь они оказались объединёнными в одном и том-же инструменте и в современном представлении совершили тождественны. Более того, под влиянием веков несколько изменилась теперь и самая «транскрипция» этих слов, звучащих сейчас, как *ցնձգա* (*չնձշ*) и *կիշուց* (*քշուց*), в единственном числе и *կիշուց* (*քշուց*) во множественном. Древний «кимвал»

— *ցնձգա* уже забыт и его наименование вполне слилось с понятием «колокольчиков» или «бубенчиков» — *կիշուց*. Этот инструмент представляет собою хоругвь, длинное древко которой на конце завершается тонкой медной или медной с серебром звездообразной или круглой ажурной дощечкой, увенчанной множеством мелких колокольчиков, а вернее — маленьких бубенчиков. Дощечка своею сердцевинкой прикреплена к древку, сотрясение которого производит нежное, красивое позвяканье. Тут-же, в связи с только что сказанным, любопытно напомнить, что именуя «кшишоцом» или «ցնձգой», а не собственно «бубенчиками» воспользовался однажды Аро Степаниан. Он применил несколько таких «хоругвей» в прологе к своей опере *Давид Сасунский*, желая, очевидно, нарочито подчеркнуть «древне-армянский» дух произведения. Вот тот любопытный отрывок музыки, где на сцене участвует *կիշուց* в качестве своеобразного и живописного добавления к обычному оперно-симфоническому оркестру.

Andante doloroso

Hautbois
Cchotz
Cloche
ХОР МАЛЬЧИКОВ
10 et 20 Violons Altos
Violoncelles et Contrebases
Cchotz
Cloche
Vc. et Cb.

В Индии браслет из бубенчиков называется *ghunghurû* (ଘୁରୁ), и одевается танцорами на ноги с тем, чтобы более решительно подчёркивать ритмическую сторону танца, и в странах Дальнего Востока такими-же бубенчиками чаще всего пользуются для украшения как домашних верховых животных, так и крупного рогатого скота. В Средней Азии, бубенчики узбеков известны под именем *зэнг-бозлык* (زېڭ بۆزلىق). Они представляют собою кожаные повязки, унизанные медными бубенчиками и так-же, как и в Индии, одеваются танцорами во время танца. Разница лишь в том, что местные танцоры, пляшущие без бубна, который заменяет обычно фарфоровая тарелка, — украшают бубенчиками и ноги и руки, что по их мнению способствует большей живости танца.

Но так или иначе, бубенчики или *бубенцы*, несомненно, должны быть отнесены к числу очаровательнейших оркестровых инструментов. Их устройство—различно. В одном случае они представляют собою узинанный бубенчиками изогнутый прут, концы которого завершаются удобной, но довольно увесистой рукояткой. В другом, — подобие кожаного ошейника, унизанного в два ряда точно такими-же бубенчиками. Круглые или несколько сплюснутые, они звучат одинаково хоро-

шо и их устройство, — внутри бубенчика находятся два-три камушка или свинцовых дробинки, в сущности, ничем не отличающиеся друг от друга. Во время игры бубенчиками слегка встряхивают и производят весьма приятное позвяканье. Но для бубенчиков, так-же как и для всяких ударных инструментов без определенного звука, пишется на «квитке» без всяких клочек.

Сила звука современных оркестровых бубенчиков не очень велика. Обычно они колеблются в пределах *pianissimo*, *piano* и, в лучшем случае,— умеренного *mezzo-forte*. Этую степень силы звука чаще всего определяет не уровень встряхивания или подталкивания бубенчиков, а их количество и размеры. Впрочем, в оркестре редко пользуются большой громкостью бубенчиков,— окраска их звучания лучше всего соглашается с понятием глухого, лёгкого позвяканья.

В оперно-симфоническом оркестре бубенчики встречаются очень редко. Первым был, несомненно, А. Н. Серов, воспользовавшийся ими в праздничном шествии «Масленицы» в третьем действии оперы *Вражья сила*. В этой сцене размеренное позвяканье бубенчиков совместно с треугольником сопровождает буйную ватагу участников масленичного гуляния.

Allegretto marcato

Flûtes
Hautbois
Clarinettes en Sib
Cors en Fa
Triangle
Clochettes

Несколько годами позже возможность применить бубенчики за сценой предусмотрел Чайковский в *Евгении Онегине*. В партитуре на этот счёт нет, правда, никаких указаний, но при современной постановке оперы бубенчики неизменно звучат в том месте первой картины «лирических сцен», где по ходу действия к дому Лариних подъезжает бричка Ленского и Онегина.

Исклучительно удачно использовал бубенчики

Римский-Корсаков в свадебном поезде девы Февроньи в *Сказании о граде Китеже*, когда на сцену въезжают три повозки, запряжённые тройками и разукрашенные лентами,— в первой гусляры и домрачи, во второй сваты и в третьей Феврония с братом. Именно здесь это пёстрое шествие, сопровождаемое великим множеством разряженных зевак, достойно украшает ещё звонкое трещанье нескольких домр и балалаек.

Совсем иначе воспользовался бубенчиками Спендиаров. Мерное позвякивание их невольно переносит воображение слушателя в знойную пустыню, под палящим солнцем которой лениво шагает караван. В оркестре этот случай звучит превосходно и встречается в его симфонической картине *Три пальмы*, написанной на одноименное стихотворение Лермонтова (1814—1841).

6 Assez lent soutenu ♩ = 72

1° Flûte et
1° Hautbois

Clarinette en La

Clochettes

1° et 2° Violons
Altos

Violoncelles
Contrebasses

Musical score for orchestra and piano, page 10, measures 1-7. The score includes parts for Cor Anglais (SOLO), Piano (right hand), and Piano (left hand). The Cor Anglais part features solo entries with dynamic markings *pppp*, *p*, and *p*. The piano parts show rhythmic patterns with dynamic markings *ppp*, *p*, and *p*. Measure 7 concludes with a forte dynamic *f*.

Ещё более решительно применил бубенчики в балете *Иосиф Прекрасный* Василенко. Он, в сущности, ничего нового не дал, но в его «Шествии каравана» бубенчики упорно подчёркивают неизменное покачивание верблюдов и размеренное движение их ног. Эта чудесная звучность столь скромных бубенчиков встречается у него дважды — в приходе и уходе каравана и в той-же музыке симфонической сюиты *Легенда об Иосифе Прекрасном*, написанной незадолго до балета.

Modéré, mouvement de marche

Grandes Flûtes

Hautbois

Cor Anglais

Clarinettes en La

Cors en Fa

Cloche

Clochettes

1e et 2e Violons

Violoncelles et Contrebasses

Густав Малер, чуть-ли не единственный за-
нацио-европейский композитор, обративший вни-
мание на бубенчики, ввёл их в двух частях своей

Четвёртой симфонии. Этой «детски-наивной» звучностью он хотел, очевидно, подчеркнуть основное настроение первых страниц своей партитуры.

Moderato

1° 2° *p staccato*

Flûtes *a²* *dim.* *pp*

3° 4° *f* *19° 20° az ff* *dim.* *p poco rit.*

Clarinettes en La *p dim.* *pp*

Clochettes *pp*

1° Violons *gracioso v* *v*

Наконец, в более позднее время этому удивительному звучанию отдал дань Сергей Прокофьев. Он воспользовался бубенчиками для передачи в музыкальных звуках ощущения несущейся

русской тройки, запорощенной искрящимся снегом. Здесь к бубенчикам присоединяются бубны...

Вот этот превосходный образец, встречающийся у него в *Поручике Кижé*.

41 Allegro con brio ♩ = 152

Tambour de Basque *en secouant*

Triangle

Clochettes

Harpe

Piano

1° Violons

2° Violons

Altos

Близкое по ощущению впечатление вызывает лёгкое позвякивание бубенчиков в песне Бестужева «Ой, вы вёрсты, вёрсты да белы снега...». Именно здесь невольно возникает представление о несущейся по заснеженному тракту кибитке и о быстро мелькающих перед глазами верстовых столбов.

В данном случае, участие бубенчиков не только совершенно необходимо, — по русским поня-

тиям того времени иначе и быть не могло, — но и чрезвычайно выразительно, благодаря тонкому оркестровому сопровождению — прозрачному и немного беспокойному. Сочетание *pizzicato* с ударами смычка *col legno*, несомненно, способствует возникновению такого настроения.

Приводимый ниже партитурный отрывок встречается во второй картине первого действия оперы Ю. А. Шапорина *Декабристы*.

40 Andantino

1° Fl. et 1° Hb.
1° Bon

Cors en Fa
2°
p *pp*

Clochettes
mf *dim.* *pp*

БЕСТУЖЕВ
Ой, вы вёрсты,

1° et 2° Violons
non div.
div. f con legno

Altos

Vc. et Cb.
mf *pizz.* *div. arco* *p* *unis. pizz.* *div. arco* *p* *unis. pizz.* *div. arco* *pp*

Но, в противоположность всему сказанному, бубенчики могут в прямом значении слова «заливаться», когда автор пожелает потребовать от них непрерывного, настойчивого и очень звучного бранчанья. Именно такой случай их использова-
ния встречается в «музыкальном антракте» бале-
та *Цыганы*, которому Василенко присвоил дополнительное название «Тройки», с достаточной красноречивостью разъясняющее происходящие за сценой события.

4 A tempo (Allegro vivace $\text{d} = 160$)

The musical score consists of ten staves of music. From top to bottom, the instruments are: Flûtes, Hautbois, Clarinettes en Si b, Cors en Fa, Timbales, Triangle, Clochettes, 1° Violons, 2° Violons, Altos, Violoncelles et 2 Bassons, and Contrebasses. The score is in common time. Dynamics include *f*, *a2*, *ff*, and *Bassons staccato*. Measure numbers 1, 2, and 3 are indicated above the staves.

Приведёнными образцами, несомненно, исчерпывается скромная деятельность бубенчиков в современном симфоническом оркестре. Нельзя сказать, чтобы поле действия их было обширно: зато «удельный вес» музыкальных впечатле-

ний, вызываемых звучностью бубенчиков, весьма значителен. И, откровению говоря, очень жаль, что бубенчиками всё ещё мало пользуются в современном оперно-симфоническом оркестре,— они заслуживают к себе большего внимания.

КОЛОКОЛЬЦЫ

(по-фр. *Clochette Suisse, Jeu de cloches*, по-ит. *Campanelli orientali*, по-нем. *Herdenglocken, Kuhglocken*, по-анг. *Cow-bells*)

В своём наимпростейшем виде инструмент этот известен уже давно. В то время его называли альпийским колокольчиком и изредка,— с большей или меньшей пользой для дела,— применяли в оркестре. Он имеет продолговатую, несколько сплюснутую внешность и издаёт не очень приятный, глуховатый, чуть дребезжащий звук. Одним из первых композиторов, воспользовавшихся альпийским колокольчиком, был, вероятно, Густав Малер. В 1906 году, в *Шестой симфонии* он при- менил уже эту своеобразную, но всё-же достаточно быстро надоедающую звучность. Несколько позже, в 1915 году, альпийским колокольчиком воспользовался Рихард Штраус. Как известно, он преследовал исключительно звукоподражательные цели, что и является полной противоположностью Малеру. У Штрауса этот колокольчик звучит в *Альпийской симфонии*,— наиболее склонном в художественном отношении произведении его.

Assez vite (alla breve)

51

(doux, comme de loin)

10 Violons

20 Violons

Altos

SOLO

Violoncelles

les autres

Contrebasses

(Штраус - Альпийская симфония)

Художественно-оркестровые возможности альпийского колокольчика очень бедны. Его участие в большом симфоническом оркестре должно быть, по меньшей мере, оправдано наличием каких-то подходящих условий, и в первую очередь,—воспроизведением картин деревенского быта с неизменным прохождением стада или мирного шествия каравана. Однако, удивительная неприспособленность этого инструмента именно к требованием оркестра и очевидная несущность его звука, никак не желающая сочетаться с оркестровыми звучностями, в каком-бы произвольном сочетании они ни действовали, заставила некоторых композиторов вообще отказаться от услуг альпийского колокольчика и предпочесть ему бубенчикам, подобно тому как поступил в *Трёх пальмах* Спендиаров. Напротив, Василенко, стремившийся во что-бы то ни стало приблизить звукоподражание в оркестре к живой действительности, воспользовался в своей симфонической картине «Шествие каравана», вошедшей одновременно и в балет *Иосиф Прекрасный*, и в сюиту *Легенда об Иосифе Прекрасном*, одновременно и бубенчиками и альпийским колокольчиком, оказавшимся, впрочем, в последнюю минуту изгнанным из оркестра. Он звучал настолько грубо и некрасиво в сравнении с удивительно приятной звучностью бубенчиков, он до того сильно выделялся, подавляя всю оркестровую звучность вообще, что автор иначе и поступить не мог. Участие альпийского колокольчика,—очень верного по звучанию и вполне удовлетворительного по качеству,—было, тем не менее, просто ужасным на слух. Этим

странным качеством, вероятно, и объясняется отказ большинства композиторов от услуг альпийского колокольчика. Образцы Малера и Штрауса в данном случае не в счёт, так как оба эти автора при всём блеске своего оркестра, произвели лишь раз поразительное равнодушие к явию сомнительным оркестровым средствам.

Требования эксцентрического оркестра заметно изменили этот инструмент. Современные колокольцы или *cow-bells* делаются из никеля, хрома или нового золота,—весьма дешёвого сплава, известного в Америке под именем *Classic gold* или *Nobby gold*. Чаще всего они строятся в четырёх не слишком резко отличающихся друг от друга размерах и соединяются на соответствующем плечике в виде веера, спирали или прямого угла в один инструмент, настраиваемый иногда в нисходящем порядке относительно точных основных ступеней *do-мажорного* трезвучия. Во Франции *cow-bells* известны под именем «набора колокольцов Кентукки» — *Jeu de cloches Kentucky*. Они настраиваются произвольно, но в наборе из четырёх колокольцов чаще всего имеютстрой, соответствующий приблизительно звукам *sol-ré-si-sré*.

Для большего удобства французские колокольцы соединяются вместе, вкладываются один в другой, и в таком виде присоединяются к большому барабану. Иногда один или два колокольца присоединяются к *wood-blocks*'у и вместе с ним составляют инструмент, принятый в скромных наборах ударных небольших оркестров развлекательного направления.

(в относительно точном звучании)

Jeu des cloches Kentucky

Звучность современных оркестровых колокольцов отличается очень приятным низким, немного гулким тоном. Играют на них предназначенными для этой цели палочками с обтянутыми фильцем наконечниками, или полужёсткими гутаперчевыми палочками от ксилофона. Ноты для них пишутся так же, как и для всех прочих ударных инструментов без определённого звука,—то есть «на нитке» без ключей.

Пользоваться колокольцами можно вполне свободно — одним, двумя или полным набором их, — смотря по желанию оркестратора. Порядок их использования в оркестре также вполне произволен.

В симфоническом оркестре, если не считать оркестровой обработки детской оперы-сказки *Иванушка-Дурачёк*, колокольцами *cow-bells*, кажется, ещё ни разу никто не воспользовался. Но в маленьких «ансамблях» развлекательной музыки они имеют довольно широкое распространение, и по мнению их строителей, ими можно пользоваться в различных благоприятствующих обстоятельствам случаях. Правда, лучшим из них оказывается тот, в котором они воспроизводят самые затейливые ритмические построения, созданные свободным воображением исполнителя. Впрочем, вот на всякий случай то место из *Иванушки-Дурачка*, о котором только что шла речь.

Un peu plus animé

Flûte

Hautbois

Clarinettes en Si b

Basson

Cors en Fa

Trompettes en Si b

Trombone

Timbales

Xylophone

Tambour de Basque

Cow-bells

Tortues (Grenouilles)

Cymbales

Grosse Caisse

Harpe

ГУСЛЯРЫ

10 Violons

20 Violons

Altos

Violoncelles

Contrebasses

Скоморохи бегают на четвереньках и кувыркаются.

Ну, за смеяся; ха, ха, ха!

В симфоническом оркестре в более тесном значении этого понятия, если отбросить случаи использования альпийского колокольчика Малером, Штраусом и отчасти Василенком, то к звучности колокольцов обратился только Ипполитов-Иванов.

Он называет их почему-то «восточными колокольчиками» — *campanelli orientali* и применяет, несомненно, в значении «альпийских колокольчиков», то-есть в данном случае — колокольцов, одетых на шею верблюдов, мерно плетущихся по

бездремным пескам Кара-Кумов. Ипполитов-Иванов для этих колокольцов требует точной настройки, но это совершенно неверно,— колокольцы и именно те, которыми воспользовался Ипполитов-Иванов, не имеют и не должны иметь точного

строя. Они только отличаются между собою относительной высотой звука, чего вполне достаточно, дабы создать надлежащее ощущение. Вот, небольшой отрывок, замечтавший из его симфонической сюиты *Туркменские фрагменты*

Modéré soutenu, mouvement d'une marche

Flûtes

Clarinettes en Si b

Cors en Fa

Timbales

Clochettes Suisses (Campanelli orientali)

Cymbales

10 Violons

20 Violons

Altos

Violoncelles et Contrebasses

Hautbois

[unis.]

Вот, собственно, и всё, о чём имело смысл сказать. Но есть ещё одна маленькая подробность, которой отнюдь не следует пренебрегать. Дело в том, что некоторые композиторы, выказывая иной раз поразительную неосведомленность в вопросах инструментального строительства вообще, пользовались «неточными» и сбивчивыми определениями своих подлинных намерений. Всё это, тем более, прискорбно, что именно русские авторы более решительно, чем кто-либо иной, пользовались всевозможными новшествами. Они охотно вводили новые инструменты, не боясь мнения окружающих, более смело искали новых звучностей, и всё это они делали достаточно продуманно и основательно. Тем не менее, в некоторых партитурах нередко попадается удивительное изобилие разных неточностей, неясностей, а иногда и простой путаницы. Так, если в данном случае, Ипполитов-Иванов называет самые обыкновенные «колокольцы» словами *campanelli orientali*, то уже Василенко под этим-же итальянским наименованием скрывает отвергнутый им бунчук

или подразумевает набор маленьких сиамских гонгов. Поэтому, именно здесь достаточно только предостеречь начинающих оркестраторов никогда не писать в своих партитурах то, что в какой-быто ни было мере может оказаться туманным или неясным.

Именно так оказалось и с колокольцами. Различие между колокольцами — *альпийским колокольчиком* и колокольцами — *cow-bells* заключается в следующем. Альпийский колокольчик имеет внутри язычек, а колокольцы *cow-bells*, такого не имеют. И это вполне закономерно. Когда альпийский колокольчик подвязан к шее верблюда или коровы, тогда он должен звучать только от сотрясения. Этую обязанность исполняет движение животного и язычек, болтающийся внутри колокольца. Но в современном оркестре обязанности язычка исполняет уже палочка музыканта, в точности выступающая предписанный рисунок. Это удобнее по многим причинам, и, главным образом, по соображениям ритмического порядка.

САФАЙЛЬ

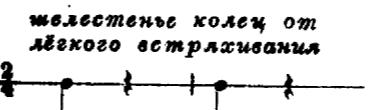
(по-фр. *Safayl*, по-ит. *Safaile*, по-нем. *Safajil*, по-англ. *Safail*)

Его называют различно. В Средней Азии среди местных музыкантов он известен под именем *canau* — *قاناع*. Более строго, и если отбросить присущую жителям Средней Азии склонность к искажениям арабо-фарсидских слов, он известен под именем *сафаи* — *سافاي*. Среди русских музыкантов его название укоренилось уже в виде более благозвучного, но этимологически не совсем правильного — *сафайль*. Суть дела отнюдь не меняется и сафайль остаётся очень забавной первобытной побрякушкой, ведущей своё происхождение от древнеегипетского *систра*. Впрочем, это только вполне допустимое предположение. Вполне возможно, что подлинным родоначальником сафайля является или малайский систр «рау-рау» — *rau-rau*, сделанный из раздвоенного вверху куска бамбука, между зубцами которого защемлена палочка с четырьмя наложенными друг на друга скорлупками кокосового ореха, и применяемый туземцами при рыбной ловле для вспугивания рыб, или абиссинский «дзанадзэль» — *dsanadzel*, представляющий собою железный, медный, серебряный и даже золотой открытый сверху и согнутый в виде полуэллипса жезл, между концами которого, увенчанными деревянными зажимами, укреплены две поперечные палочки. Каждая такая палочка снабжена кольцом, делящим её на три равные части, — подробность, чрезвычайно близкая среднеазиатскому сафайлю.

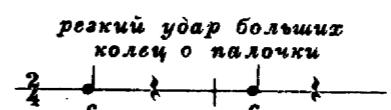
Наконец, в Китае, в провинции Синьцзян, сафайль под местным названием *са-ба-и* или *са-па-и* — *薩巴伊* широко известен среди живущих здесь веками уйгуротов и узбеков.

Современный узбекский, а вернее — уйгурский *сафайль* состоит из двух деревянных палочек, до-

вольно длинных и хорошо отточенных. Длина таких палочек достигает обычно двенадцати дюймов и верхняя часть соединена двумя железными кольцами из витой переплетённой проволоки. Эти кольца снаружи стороны упизаны маленькими металлическими колечками, а с обратной стороны пропущены сквозь приделанные к спинке палочек ушки. Благодаря этому они вполне свободно скользят вверх и отбрасываются вниз по плоскости палочек, увлекаемые в том и другом случае тяжестью колечек, количество которых в общей сложности колеблется между двадцатью пятью и тридцатью двумя. В том месте, где эти маленькие колечки с наружной стороны соприкасаются с палочками, вделаны металлические пластиинки. О них-то при встряхивании палочками и ударяются колечки, производя позвякивающий, шуршащий и шелестящий звук. Во время игры, для воспроизведения звука, исполнитель пользуется тремя способами. Во-первых, — лёгкое встряхивание инструмента, при котором кольца как-бы шелестят. Условно это может быть обозначено нотами с хвостиками вниз. Во-вторых, — сильный рывок инструмента вверх и вниз, вызывающий резкий удар больших колец с нанизанными на них маленькими колечками о металлическую пластиничку на палочках. Условно это может быть обозначено нотами с хвостиками вверх. И, наконец, третий приём, — это удар всем инструментом о плечо исполнителя. В этом последнем случае получается шелестящий удар колец, в сущности, очень сходный по звуку с двумя предыдущими способами исполнения. Условно этот удар может быть обозначен нотой с крестиком над ней. Вот, как сказанное выглядит в нотной записи.

Алексей Козловский, применивший впервые сафайль в своей ферганской сюите *Лола — Faroja-*

naca suita Lola, несколько иначе советует нотировать сафайль или как его называют узбеки, —

«сапаил» (*sapajil*). Его письмо таит в себе известную наглядность и потому не только облегчает исполнение, но и при чтении партитуры дает полное представление об авторском замысле. В соответствии с его предложением, шелест металлических колец от сотрясения инструмента при броске *от себя* — он пишет нотой над ниткой. Звук удара большого кольца о дерево, при броске инструмента *к себе* он обозначает нотой на нитке. Наконец, удар по плечу исполнителя выражается нотой *под ниткой* со знаком ударения или без него. Однако, представляется более разумным

Само собою разумеется, при игре на сафайле необходима некоторая споровка, иначе исполнитель легко может залечь кольцами по лицу, и повредить себе руки, если он будет держать не совсем правильно инструмент. Поэтому, лучше всего поглядеть, как играют на сафайле и с какой ловкостью управляют им местные музыканты. Для незнакомых с этими приёмами игры музыкантам достаточно посоветовать держать верхний конец сафайля, по возможности, дальше от шей, — на самой крайней точке ключицы, а рукой — удерживать налочки инструмента в самом их низу. При соблюдении таких предосторожностей исполнитель может быть уверен в точности воспроизведения данного ритмического рисунка.

Сафайль, как и всякий иной шумящий инструмент Востока, имел по преимуществу религиозное значение. Поэтому, именно странствующие дэрвиши являются и преимущественными исполнителями на нём. Но в Узбекистане сафайлем пользовались и все странствующие музыканты и, в первую очередь, — уличные певцы и вожаки учёных медведей, обезьян и коз.

Курт Заке несколько шире подходит к этому вопросу и считает, что сафайль прежде всего есть инструмент странствующих, вернее, — вообще ко-

этот последний способ исполнения изображать нотой *на нитке*, а удар кольца при броске *на себя* нотой *под ниткой*. Вот, как всё сказанное будет выглядеть в нотной записи. Оно, несомненно, проще и нагляднее первого способа, а некоторая необычность нотописи — пока ещё не принятая условность. Нужно приложить немного усилия, призынуть к ней и через каких-нибудь пять минут она не кажется уже режущей глаз. Всякое усовершенствование, преследующее одну только цель, — наглядность и ясность, — должна быть встречена с полной доброжелательностью.

Несколько позже сафайлем, наряду с некоторыми другими народными восточными инструментами, воспользовался Максимилиан Штейнберг.

В своей *Узбекской симфонии-рhapsодии* он также, как и Глиэр, применил несколько сафайлей, заметно усиливающих звучность данной партии.

Moderato, alla marcia pesante

Но, несомненно, одним из первых среди европейских композиторов сафайлем воспользовался Козловский. Случай, приводимый ниже ценен именно тем, что при бесспорном знании дела он даёт полное представление о подлинном применении сафайля местными музыкантами. Этот замечательный образец,— в своём роде единственный,— встречается в ферганской сюите *Лола*,— весенем празднике тюльпанов, написанной в 1937 году и изданной в Ташкенте.

9 Allegro giusto

Cor Anglais
Clarinettes en La
Cor en Fa
Timbales
Safayl
Altos
Violoncelles
Contrebasses
Flûtes
Hautbois

Bassons
10 Trompette en Si b
10 Violons sur le chevalet

Но как-же поступить, если в оркестре совсем не окажется сафайлей? Совершенно разноценней замены сафайля найти не представляется возможным, и если возникает вопрос о «замениtele», то ими могут оказаться маленькие бубенчики и бубны, при условии, чтобы их звучность при встряхивании не очень сильно напоминала природные особенности этих последних. Ясно, что инструменты именно с таким отличием найти не так просто, вследствие чего самая замена может оказаться в действительности весьма относительной. К тому затруднению необходимо быть готовым. Но при всех обстоятельствах следует осудить явно вводящие в заблуждение неудачные советы заменять сафайль «тамбуринами». Сафайль нельзя заменить тамбуринами. В лучшем случае его можно заменить *бубнами*, ибо «тамбурин» есть провансальский барабан, не имеющий в своём распоряжении ни одной побрякушки, столь приятно отличающей достоинства бубна. Если «бубен» по-итальянски звучит, как *tamburino*, то это ещё не даёт права утверждать, что сафайль можно заменить двумя «тамбуринами». Это столь же нелепо, как и утверждение, что по кастаньетам можно быть двумя молоточками от гёлок! Ведь так просто сказать— двумя молоточками от колокольчиков или от *campanelli*, или, на худой конец,— от *Glockenspiel'a*. По крайней мере ясно и точно.

ТАРЕЛКИ

(по-фр. *Cymbales*, по-ит. *Piatti, Cimbali, Cinelli*, по-нем. *Becken*, по-анг. *Cymbals*)

До сих пор существует мнение, что тарелки — турецкого происхождения и в Европу проникли с «музыкой янычар». Это не совсем так. Тарелки были уже известны ассирий-аввилонянам и, вероятно, несколько ранее применялись наряду с систром и в Древнем Египте. По поверию греков времён Эллады звук тарелок лишал злых духов их чудодейственных чар, а впоследствии в них били на погребальных тризнах, устраиваемых в честь погибших праведников. Били в тарелки и в Риме на празднествах, посвящённых Пэрсефоне и отличавшихся, как известно, большой мрачностью и даже сурвостью. Короче говоря, тарелки были хорошо известны древнему миру, но ещё лучше знал их Восток. В Китае, Сиаме и Японии тарелками пользовались с незапамятных времён и даже одна разновидность их, распространённая в Бирме и Аннаме, носит название *ка́й на́о-бат*, что даёт некоторое основание усматривать непосредственную связь с древне-русским *набатом*, получившим в недавнем прошлом значение большого барабана. Попутно любопытно заметить, что в Древней Иудее тарелки были известны в трёх разных видах. Бронзовые тарелки, ещё до сих пор применяемые на Востоке, назывались *мэцалтатим* — מְצָלְתִים (*mezilthaim*). Большие шумящие-тарелки, которыми пользовались так же, как ими пользуются ещё и теперь, назывались *цалялим* — צֶלְלִים (*zelzelim*). В представлении древних евреев это было «звукное музыкальное орудие» или *кимвал*. Наконец, третий, звенящие тарелки, были малых размеров. Они прикреплялись к пальцам танцовщиц и те действовали ими подобно тому, как это делали в своё время в Помпее. Их называли словом *шилишим* שִׁלְשִׁים, что в буквальном переводе значит «треугольное музыкальное орудие» или *триангель*. Вполне вероятно, что все эти разновидности тарелок или вообще «ударных» — *шумовых* инструментов не были собственного местного происхождения. Очень возможно допустить, что они проникли в Палестину из Сирии, а в Иудее только приобрели большее распространение под тремя разными, указанными выше на-

именованиями, явившимися уже равноценными и подразумевающими три вида тарелок.

Однако, в истории оркестровых инструментов установилось твёрдое мнение о *турецком* происхождении тарелок, хотя прямых указаний к тому нигде обнаружить не удалось. Такое мнение основывается, несомненно, только на том, что в Турции с давних пор тарелкам было уделено выдающееся внимание как в общественной жизни страны, так, в особенности, и военной. В связи с этим чрезвычайно любопытно вспомнить свидетельство графа Марсильи, посетившего Турцию на рубеже XVII—XVIII столетия и оставившего большой труд об Османской империи, «Турки», — повествует Марсильи, — употребляют в своих армиях инструменты», которые «больше служат к церемониальному великолепию, нежели к возбуждению сердец». К ударным инструментам, в которые бьют, «присовокупляют *цил* — *zil*», а точнее — *зиль* (J). «Состоит он в двух медных блюдах тонких и глубоких, у которых на выпуклой стороне по кольцу, чтобы двумя или тремя перстами было взяться за что. Голос от них происходит от того, что из оных одним в другое стучают. Звон от них светлой и весьма приятной». Таким образом, старинные турецкие тарелки почти ничем не отличаются от современных оркестровых и в основном служат одним и тем же целям — дать яркий, резкий и звонкий удар...

Турецким названием тарелок в оркестре воспользовался, как известно, только Михаль Клеофас Огинский (Ogiński, 1765—1833), который написал оперу *Zelis et Valcour* или *Bonaparte au Caire*. Рукопись этого произведения, хранящегося в Ягеллонской библиотеке в Кракове, открываетя увертюрой — «Ouverture Asiatique», требующей весьма необычный оркестр, в состав которого входят флейты, кларнеты, литавры, струнный квинтет, барабан и тарелки под своим турецким названием, записанным по-французски — *Zyle*. Во избежание каких-либо недоразумений, автор музыки предположил примечание, где точно определил внешний вид этого инструмента и указал

способ игры на нём. По его словам, «зиль является турецким инструментом в виде плоской тарелки из звонкой латуни, которой ударяют в тakt одной о другую».

В Западной Европе тарелки были известны вплоть до XV столетия включительно, но затем были преданы забвению и лишь в XVII веке, когда возникли войны с османами, появились вновь. Именно с этого времени и принято почему-то считать появление тарелок вполне законным. Именно с этих пор их появление связывается с «музыкой янычаров» и именно с той поры тарелки оказываются непременной принадлежностью так называемой «турецкой музыки». Но тем не менее справедливо, что тайна производства тарелок до сих пор считается достоянием народов Востока. Правда, Курт Закс утверждает, что хорошие тарелки научились делать также и в маленьком итальянском городке Пистойя, откуда затем эти тарелки поступали в Смирну, где клеймились турецкими клеймами и возвращались в Европу «турецкими». Не нужно обладать пылким воображением, дабы согласиться, что подобная «история» есть, несомненно, досужая сказка. В том-то всё и дело, что *сделать* тарелки штука не хитрая, — их превосходно научились делать и в Америке, но всё искусство производства их заключается в сплаве, который в Европе никогда не удавался в совершенстве, и в способе ковки. На Востоке тарелки выковываются из плотно скрученной проволочной спирали, обладают поперечником от четырнадцати до восемнадцати дюймов, имеют плоские тонкие края и небольшую выпуклость в середине с ремешком для держания инструмента в руке во время игры.

Не так ещё давно тарелки пользовались пятилинейным станом и ключём *Sol*, когда они действовали отдельно, и ключём *Fa*, когда излагались на одном нотоносце с большим барабаном. В первом случае для партии тарелок применялась обычно нота *do* второй октавы, тогда как во втором — для той же цели пользовались нотой *ti* малой октавы. Впрочем, бывали случаи, когда тарелки изображались на месте ноты *la* — между второй и третьей линейкой нотоносца и ноты *ré* — на третьей линейке в басовом ключе. Сейчас, к

счастью, все эти «странные» в нотописании тарелок уже оставлены и теперь принята общая для всех ударных инструментов без определённого звука нотопись — одна единственная линейка — «крючёк» или «ниточка». Она с полной убедительностью и наглядностью выражает *всё*, что только можно себе представить в партии тарелок, тем более, что в современном симфоническом оркестре тарелки заняли уже весьма прочное место, хотя в способах игры ушли много дальше того, что было известно лет тридцать-сорок тому назад. Итак, вот чем может сейчас располагать композитор, когда ему приходится прибегать к услугам этого замечательного, но вместе с тем и опасного инструмента.

Прежде всего, следует заметить, что на тарелках, особенно в *forte* или *fortissimo* играть следует всегда только стоя. Сидящий исполнитель скован в своих движениях, а звук тарелок, не получая надлежащего распространения, уходит куда-то вниз и производит скорее неприятное, чем выгодное впечатление. Истинно красивый, хороший звук при игре на тарелках обычным способом или некоторыми наипростейшими разновидностями его, получается лишь в том случае, когда он обретает возможность разнести над оркестром и свободно рассеяться по залу. Других «путей» в игре на тарелках, за исключением особых приёмов исполнения, нет и быть не может.

Простейший удар тарелки о тарелку достигается косым ударом-скользьем тарелок — правой сверху вниз и левой снизу вверх. Этот удар применяется обычно на сильных и относительно сильных долях такта, тогда как удар в обратном направлении применяется на слабых и относительно слабых долях такта. В этом последнем случае движение правой тарелки идёт снизу вверх, а левой — сверху вниз. Такой «размашистый» удар особенно хорош в *forte* или *fortissimo*, так как даёт наибольшую силу и звонкость звука, и наименьшую скорость затухания его. В музыке он встречается на каждом шагу, звучит чрезвычайно пышно и требует умеренного движения. Вот несколько случаев из произведений Чайковского, где тарелки звучат особенно звонко, красиво и нарядно.

Allegro con fuoco

Cymbales

Orchestre

(Четвёртая симфония)

(Шестая симфония)

E Allegro giusto

Cymbales

Orchestre

(Чайковский — Ромео и Джульетта)

Резкие и острые удары *sforzato*, чаще всего исполняемые как *сухие* удары, требуют немедленного заглушения, достигаемого мгновенным приятием тарелок на себя, подобно тому, как о том было только что сказано. В нотах короткие удары тарелок изображаются обычно мелкими длительностями со знаком *forte*, *fortissimo* или *sforzando* и, как правило, не требуют заглушения, если на то явно не указывает сама музыка или если на то нет особого указания *sec!* — «сухо» или *étoffer!* — «приглушите», «потушите» или «заглушите». На известную сухость удара может указывать также и присутствие точки или кли-

пушки над нотой, но, как и в первом случае, «заглушение» с полной очевидностью из такого на-чертания пот также отнюдь не вытекает. И здесь для нарочитого заглушения в смысле *тихания* звука придётся потребовать дополнительной надписи, так-как всякое заглушение тарелок, в сущности, противоречит природе инструмента и потому должно рассматриваться скорее, как явление нежелательное или мало-желательное, чем безусловное и само собою разумеющееся. Впрочем, вот несколько способов начертания этого удара в нотах, где графическое изображение его ясно определяет подлинные намерения автора.

Vif agité

Modéré

Assez vite

Allegro

f ff ff

f sec.

cresc. f f f

ff étoffez!

Если автор хочет почему-либо устраниТЬ сво-бодное звучание тарелок, он должен будет ввести дополнительное обозначение — *étoffez le son!* или просто — *étoffez!*, что значит «заглушиТЕ звук!» или «потушите!». При наличии такого указания исполнитель откажется от обычного движения тарелок «вверх и врозь», — только в этом случае звук тарелок несётся в высь и звучит особенно звонко и красиво, — и приложит их к себе, устра-нив, таким образом, всяку возможность даль-нейшего звучания инструмента. Напротив, если у дирижёра или у исполнителя может возникнуть малейшее сомнение в том, что звучание тарелок

должно быть прервано, поводом к чему может послужить как способ написания, так и уклад са-мой музыки, — автор поступит разумно, если вы-разит словами своё истинное намерение. В этом случае ему достаточно только ввести указание *n'étoffez pas!* — «не тушите!» или *laissez vibrer!* — «оставьте звучать!» или, наконец, просто *laissez!* — «оставьте!».

В нотах отдельный звучный и резкий в хоро-шем смысле удар может быть выражен любой дли-тельностью от четверти до целой ноты вклю-чительно, — в зависимости от скорости движения и уклада данной музыки.

Soutenu

f étoffez le son

Лига, если она почему-либо имеет место, в подавляющем большинстве случаев принимает значение определения *n'étoffez pas!* и часто ока-

зывается предпочтительнее этого довольно гро-моздкого словесного обозначения. Протяжённость лиги значения, разумеется, не имеет.

Assez lent

ff n'étoffez pas!

ff (laissez vibrer)

Но безусловно следует отказаться от «прямо-го» удара, когда тарелки «шлётят» друг о дру-га и дают не только самый скверный по качеству звук, но и подвергаются существенной опасности дать трещину. Дело в том, что при скользящем ударе воздух между тарелками распределяется равномерно и своим присутствием не вызывает у исполнителя никаких опасений. Напротив, прямой удар сжимает воздух между тарелками слишком быстро, лишая его естественных путей распро-странения. Таким образом, сжатый воздух, пы-таясь найти выход в любом месте, чаще всего устремляется в одну какую-нибудь точку и, если эта точка случайно оказывается наиболее уязви-мой точкой тарелки, он вызывает разрушение её в виде трещины, которая при всех обстоятель-ствах оказывается губительной для инструмента. Наложенная и вполне искусно выполненная за-

плата дела не спасает и такая тарелка перестаёт уже служить художественным целям.

Тем не менее, род прямого удара вполне воз-можен, но он применим только в *piano* и *pianissi-mo*, когда исполнитель, действуя самыми краями тарелок, позывкает ими в любом ритмическом построении. Развивая эту мысль дальше и имея в виду постепенное *crescendo* или *diminuendo*, он, очевидно, будет поставлен перед необходимостью развести обращённые во-внутрь края тарелок, чтобы удары осуществить противоположными кон-цами. Само собою разумеется, при *crescendo* исполнитель постепенно сближает края инстру-мента и при наступлении *forte* доводит их до обычного положения. Нечто подобное встречает-ся в четвёртой вариации четвёртой части *Третьей сюиты* Чайковского, где сила ударов последова-тельно возрастает от *pianissimo* до *oso più forte*.

Un peu lent, mouvementé ♩ = 120

A

Timbales
Cymbales
Orchestre

pp
pp
poco cresc.
+30 Fl., C. Angl., et Cors
mf

pp
poco cresc.

poco più f dim.
poco più f i.m.

dim.
p
pp

mf
dim.
p
p
pp
fff

Легко согласиться, что обратное движение от *forte* или *fortissimo* к *pianissimo* теоретически так-же вполне возможно, но осуществить его значительно труднее и звучит оно менее убедительно. Особенность этого обстоятельства заключается в том, что при *crescendo* естественное нарастание звука оказывается прямым следствием действий исполнителя. В *diminuendo*, наоборот, исполнитель лишён возможности умерить естественное звучание инструмента, возникшее уже при первом ударе *forte*, и должен проявить большое искусство, чтобы создать ощущение *decrescendo*. Вполне вероятно, что именно по этой причине *diminuendo* тарелок встречается значительно реже. В сущности, это противоречит не только природе инструмента, но и прямому назначению тарелок в оркестре.

В прежнее время, для сокращения числа исполнителей, тарелки прикреплялись обычно к большому барабану и совместно с ним применялись в наипростейших ритмических построениях. По этому поводу очень зло и справедливо отозвался Бэрлиоз, и сейчас подобное использование тарелок и большого барабана, как самое худ-

6 Mit Parodie
Nicht schleppen

Flûtes

Petites Clarinettes en Mib

Bassons

Trompettes en Fa

Türkische Becken
und
Grosse Trommel

1° et 2° Violons

Altos

Violoncelles et
Contrebasses

Die Becken sind an dieser Stelle an der grossen Trommel anzuhängen und Becken und Trommelstimme sind von einem und demselben Musiker zu schlagen.

Когда-же автор не склонен «пародировать», то укрепление тарелок на большом барабане может быть вызвано наличием двух пар тарелок и сочетанием таких приёмов, где присутствие не только второй пары тарелок, но и второго исполнителя оказывается полной необходимостью. Впрочем, при желании удержать всю партию ударных в руках только одного исполнителя, автору останется изложить их так, чтобы играющему было удобно «разобраться» в своей партии. Именно в таких случаях полезно предпослать в

назидание исполнителю надлежащее примечание, касающееся палочек и действия ими. «Исполнитель держит колотушку большого барабана в левой руке, а в правой — камышёвую палочку с фиброзным наконечником. Ноты с хвостиками вверх относятся к правой руке и воспроизводятся фиброзной палочкой, а с хвостиками вниз — к левой, действующей колотушкой. Тарелка, укреплённая на большом барабане, ударяется слегка по самому краю только камышёвой палочкой с фиброзным наконечником».

M.M. ♩ = 80 (environ)

**Caisse claire sans timbre
(Grande taille)**

Grosse Caisse

**Une Cymbale fixée
à la Grosse Caisse**

Violon

au talon

3

Clarinette en La

Copacabana - tango. (..Tango..)

Всеми перечисленными приёмами, в сущности, полностью исчерпывается всё, что относится к использованию двух тарелок. Дальнейшее — относится уже к более изысканным приёмам игры, в которых сами тарелки исполняют лишь обязанности «звукообразователя», тогда как различные палочки и особые приёмы — «звуковозбудителя». Некоторые из этих приёмов были уже известны во времена Берлиоза, — другие возникли совсем недавно и по всей видимости далеко ещё не стали всеобщим достоянием. Их довольно много и потому в дальнейшем они будут расположены в порядке их возникновения или сложности приёма. Это в данном случае, — безразлично.

Удар *мягкой палочкой* от литавр по краю свободно подвешенной тарелки даёт необычайно острое звучание, поражающее своей новизной и несомненной красотой, но чрезвычайно опасное

при злоупотреблении. В *forte* удар мягкой палочкой звучит остро и резко, в *piano*, напротив, — таинственно и чарующе-прекрасно. В основном, к обычному металлическому звуку тарелки прививается *шипящий* призвук, совершенно исключающий, как следствие удара тарелки о тарелку, шумливость их. Чем ближе удар приходится к краю поверхности тарелки, тем он сочнее и красивее. Для большей полноты звучания исполнитель немного приподнимает тарелку тотчас же после удара, давая тем самым простор для свободного распространения звуковой волны. В *forte* это звучание своею неожиданностью способно произвести ошеломляющее, даже несколько устрашающее впечатление. Оно уместно в особо драматических или наиболее динамически-насыщенных местах произведения. В таком случае резкий удар *sforzato* мягкой палочкой может ока-

заться весьма кстати. В нотах удар мягкой палочкой принято обозначать положением над нотой римской единицей I с лигой или без нее, или, при желании, словами «мягкой палочкой» — *avec une*

baguette d'éponge. Рахманинов во *Франческе да Римини* пользовался определением *avec un bâton d'éponge*, но оно, насколько известно, совершенно не привилось.

Частые удары мягкой палочкой в значительной степени теряют свою остроту и звучат скорее наподобие дальневосточного гонга или отдалённого разбитого колокола. В соединении с другими ударными инструментами, особенно с барабаном, бубном и треугольником звучание тарелки, таким образом возбуждённой, становится даже

мало заметным. Вот несколько подобных случаев встречающихся в симфонической поэме *Hashish* Сергея Ляпунова (1859—1924) и балете *Гаянэ* Арама Хачатуряна, а совокупность всех перечисленных выше ударных встречается в средней части «Большого полонеза», введённого в оркестровую сюиту Шопениана.

25 Vif agité $d=80$

Vif et résolu $d=108$

Clarinettes en La

Cors en Fa

Trombones et Tuba

Cymbales

Grosse Caisse

1e et 2e Violons

Altos

Bassons et Violoncelles

Contrebasses et Contre-Basson

Timbales

Vif, mais pas trop ♩ = 112

Timbales

Tambour Militaire

Cymbales

Piano

(Гаинэ — «Приветственный танец»)

150 *Majestueux*

Triangle

Tambour de Basque

Tambour Militaire

Cymbales

Grosse-Caisse

Orchestre

(Шопениана — «Grande Polonoise»)

Наоборот, в *pianissimo* удар мягкой палочкой или, как её французы часто называют «палочкой с губкой» — *baguette d'éponge*, удар в тарелку производит чарующее впечатление. «Направляясь на сравнение», тонко замечает Видор, такое звучание «даже превосходит своюю мягкостью нежнейшее *pianissimo* треугольника. Трудно най-

Allegretto quasi Andantino ♩ = 80

Flûte solo

Cymbales

19 et 20 Violons et Altos

Violoncelles et Contrebasses

Но ещё тоньше тот-же звуковой приём использовал Клод Дебюсси в своих симфонических эскизах *Mope*. Здесь тарелка, оставленная без сопро-

вождения, производит именно такое впечатление повисающего в воздухе облачка золотистой пыли. Вот и этот образец.

Modérément sans lenteur (Dans un rythme très souple) ♩ = 116

Timbales

Cymbales

19 Harpe

Altos

Violoncelles

Contrebasses

Высказанное замечание, несомненно, верно, но только в том случае, когда участвующие с тарелкой инструменты находятся в относительно высоком регистре. Когда-же сопровождающие та-

релку инструменты оказываются в глубоких низах, тогда её лёгкие удары звучат уже подобно тяжёлому вздоху, раздающемуся как-будто из недр какой-то неведомой таинственной пещеры.

73 *Tranquille*

Clarinette basse en Si♭, Bassons et Contre-Bassoon

Cors en Fa

Cymbales

Violoncelles et Contrebasses

un peu retenu

cuvré

SOLO

pizz.

pp

pp

pp

pp

pp

pizz.

pp

pp

pp

pizz.

pp

pizz.

pp

pizz.

Lisztiana

Полной противоположностью мягкой палочке оказывается *жёсткая* палочка, — деревянная палочка от малого барабана и металлическая от треугольника. Оба эти случая в нотах обозначаются, к сожалению, одинаково — маленьким крестиком над нотой, но выбор палочки, если она в точности не указана самим автором, зависит, прежде всего, от содержания самой музыки, или от художественного чутья исполнителя или намерений дирижёра. Но так или иначе, крестик в первую очередь подразумевает *деревянную* палочку и обычно не требует никаких дополнительных обозначений. Когда-же была введена в обиход металлическая палочка, то под крестиком стали

подразумевать именно её. Это не верно, тем более, что такое увлечение очень быстро привело к полному обесцвечиванию приёма и теперь, во избежание досадных недоразумений, следует указывать участие той или иной палочки словами — *avec une baguette de bois* или *en fer*.

В основном, оба эти приёма имеют много общего. Разница заключается лишь в том, что металлическая палочка, — или в обиходе просто *гвоздь*, даёт больше лязга и звучит резче и остree. Она больше к месту в музыке насыщенной движением, острыми ритмами и пряной гармонией. Деревянная палочка «звучит» немножко мягче и значительно скромнее. Ею можно пользоваться,

когда есть необходимость «металлическими звуками» только подчеркнуть линию ритмического узора, но когда автор отнюдь не преследует «возбуждающих», сугубо-драматических целей. Тем не менее, обе палочки требуют весьма осторожного к себе отношения, так-как при исключительной остроте звучания и рисунка какой они обычно выступают, они очень быстро утомляют внимание и, следовательно, не достигают поставленной перед ними художественной цели.

Особенно остро и красиво «жёсткая палочка» звучит у Скрябина в *Божественной поэме*, куда она после издания симфонии была вписана самим Скрябиным, и в *Поэме Экстаза*, где её участие

обязано тонкому вкусу дирижёра. К сожалению, в то время не позаботились о безусловной точности, и крестики, которыми обозначены эти ноты, в первом случае оставляют открытым вопрос,— какими палочками следует пользоваться. Ещё туманнее решение задачи представляется в *Поэме Экстаза*. Здесь можно даже пользоваться вообще только одними мягкими палочками. Но так или иначе, обычай требует уже во всех этих случаях металлической палочки, как наиболее острой и лучше всего отвечающей содержанию музыки. Впрочем, вот этот отрывок из *Поэмы Экстаза*, приведённый здесь только в виде выписки из партии тарелок.

Но если окажется необходимость воспользоваться обеими разновидностями жёстких палочек,— а это вполне возможно, так-как «звучат» они всё-таки различно,— то автор поступит благородно, если каждую перемену палочек будет точно определять словами — *avec les baguettes de bois* или *avec les baguettes de fer*. Если-же смены следуют друг за другом настолько быстро, что в партитуре не оказывается места для столь пространных надписей, то ничто не помешает сде-

лать их короче — *baguettes de bois* и *baguettes de fer*, или ещё проще — *bois* и *fer*, что ясно укажет на пожелания автора. Лучше было бы эти последние сокращения вводить после полного определения, данного хотя бы только однажды, но целиком.

Вот, пример из *Гаяне*, где в одном отрывке использована деревянная палочка, а в другом — палочка от треугольника. Оба образца даны здесь в крайне сжатом партитурном изложении.

В качестве очень редкого исключения жёсткая палочка может быть применена там, где она отнюдь не предусмотрена автором и где *ритмический рисунок* тарелок или его *звуковой оттенок* исключает всякую возможность в точности воспроизвести задуманное. В одном из вальсов балета Чайковского *Лебединое озеро* встречается такой рисунок в *piano* двумя тарелками, какой,— даже при самом острожном его воспроизведении,— оказывается неосуществимым. Именно в

этом случае исполнители нарушают авторское предписание и пользуются только «гвоздём». Из точно таких-же побуждений и для большей чёткости ритмического узора «гвоздь» применяется также в *Мазурке* оперы Монюшки *Галька*. Здесь рисунок сопровождения таков, что тарелки, использованные обычным путём, не могут поспеть за общим движением этого стремительного танца. Других поводов к отказу от ударов тарелки о тарелку, по всей видимости, нет и быть не должно.

Как известно, «жёсткие палочки» очень быстро надоедают и потому именно это обстоятельство послужило поводом к введение в оркестр некоторых их разновидностей. Так например, Прокофьев в партии тарелок пользуется «прутьями» — *verghe*, оставляющими за собою только одно сомнение. Что подразумевает на самом деле автор,— обыкновенные веничные прутики или металлические спицы,— остаётся невыясненным. Если речь идёт о прутиках, то звучат они очень слабо и пользоваться ими не имеет никакого смысла. Если-же напротив, под «прутиками» автор подразумевает металлические тоненькие стерженьки, тогда проще объяснить свои пожелания словами. Собственно, «тоненькие металлические стерженьки» и являются именно *спицами* и, как правило,

всегда бывают тонкими и лёгкими. Однако, Прокофьев не делает ни того, ни другого, и его *verghe* так и остаются невыясненной «принадлежностью» тарелок. Его счастье, что в оркестрах малых форм для различных звуковых приёмов применяют металлическую метёлочку и исполнители, позаимствовав её оттуда, использовали её и в симфоническом оркестре. Но это случайное, хотя, правда, и вполне разумное разрешение задачи вовсе не есть безусловно верное,— оно может быть истолковано, вероятно, и несколько иначе.

Впрочем, вот один образец. Он встречается у Прокофьева в *Александре Невском* и вечно вызывает сомнения касательно материала, из которого должны быть сделаны эти прутики.

60 Vif d = 96

Petite Flûte et Grandes Flûtes, Clarinettes La

Saxophone Ténor en Sib Bassons, Clarinette basse en Sib Contre-Bassoon

Cymbales

20 Violons et Altos div. pizz.

Tuba Violoncelles et Contrebasses pp subito

Значительно точнее решается задача при ясном выражении своих музыкальных мыслей словами. В одном случае, при желании получить ощущение «золотистой пыли» можно воспользоваться маленькой металлической метёлочкой, которой следует играть между двумя тарелками. Такая трель даёт только тонкое и очень нежное

позвякивание, совершенно свободное от свойственного тарелкам «шинения». В нотах такой приём должен быть указан словами *avec un petit balai en métal* — «маленькой металлической метёлочкой». Один такой случай встречается во второй части *Листианы*, носящей название «Feuilles d'Album» — «Листки из альбома».

Tranquille

Cors en Fa

Trompettes en Sib

Cymbales avec un balai en métal entre les deux Cymbales

SOLO

Bassons ppp

SOLO

a2

В другом случае, нежная, звенящая трель достигается постукиванием нескольких металлических спиц по свободно подвешенной тарелке. В сущности, эти спицы могут быть восприняты также, как и «прутики», и если они достаточно жёсткие и многочисленны, — они могут дать довольно приятное звучание, далёкое, впрочем, от трели деревянными палочками или гвоздём. Словом, трель «спицами» — *avec des broches*, занимает

промежуточное место между жёсткими палочками и метёлочкой, и в некоторых случаях, особенно в сопровождении, когда требуется некое неопределённое шуршанье-шестество, — весьма уместна. Трель спицами звучит очень красиво, за исключением разве только *forte* и *fortissimo*, где в их ударах не хватает достаточной силы и определённости. Вот, один такой образец, встречающийся в партитуре Емельяна Пугачёва.

Presque lent

Grandes Flûtes

Clarinettes en La

Cymbales pp avec des broches

Harpe SOLO

10 Violons

20 Violons

Altos

Violoncelles

Contrebasses

В самое последнее время исполнители стали применять *glissando* на тарелке, чтобы избежать слишком резкого шипения её при ударе мягкой палочкой или слишком острого узора при действии жёсткой палочки или гвоздя. В музыке нередко встречается необходимость воспроизвести в

звучании тарелки нечто среднее между двумя только что указанными звуковыми красками и сочетать воедино «мягкое шипение» с ритмической подвижностью. Для этой цели исполнители стали пользоваться гвоздём или спицей, которыми делают *glissando*, скользя ими по поверхности

тарелки слева направо. Скольжение гвоздём даёт нежное и короткое шинснье, достигающее в иных случаях оттенка *mezzo-forte*, а скольжение спицей неизменно остаётся на уровне нежнейшего *pianissimo*.

Первый способ применяется иногда в *Демоне* в «Пляске мужчин», а второй — в *Снегурочке*, в ариозо Мизгирия «На тёплом, синем море». В партитурах указанный способ исполнения авторами не предусмотрен и в полной мере является «исполнительской традицией».

Наконец, последний приём был предложен А. К. Глазуновым в год смерти Н. А. Римского-Корсакова. Он заключается в том, что исполнитель, тотчас же после удара мягкой палочкой по краю свободно подвешенной тарелки, накрывает её другой. Получается весьма своеобразный лязг, вполне уместный в музыке мрачной, требующей кроме всего большой внешней выразительности. Само собою разумеется, приём этот больше чем

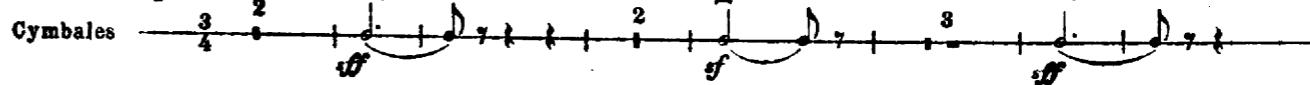
Tranquille ♩ : 68

Flûtes
Clar. en La
en Si b
Trompettes en Fa
Cymbales
Harpé
19 et 20 Violons
Altos

*) Ударять мягкой палкой по свободно висящей тарелке наложив на неё краем другую.

какой-либо иной требует к себе особенно бережного отношения, так как вследствие своей остроты, очень быстро становится невыносимым. В нотах Глазунов его никак не обозначает, но сопровождает надлежащим примечанием и рисунком. Напротив, автор, воспользовавшийся этим же приёмом значительно позднее и неоднократно, взял условное обозначение, вполне наглядно поясняющее в чём, собственно, дело. Он предложил для этой цели римскую десятку, положенную над нотой где основная линия есть общепринятый знак удара мягкой палочкой, а перекрещивающая её другая — указывает на наложение свободной тарелки. Таким образом, необходимость в пространных пояснениях или, тем более, — рисунках, совершенно отпадает. Вот этот случай в записи Глазунова в *Прелюдии памяти Н. А. Римского-Корсакова* и в сюите *Листгана*, где для определения этого способа исполнения был впервые применён условный знак.

Moderément majestueux, pas trop lent

Вполне особняком стоит приём, предложенный С. Н. Василенко. Он требует *трения* одной тарелки о другую словами *frottez!* — «трите!». Этот способ извлечения звука даёт металлический, довольно сухой лязг-скрежет, уместный только в тех случаях, когда автор хочет, по ходу его музыкальных замыслов, — шума, не очень ясного, не очень определённого и, самое главное, — не

очень знакомого. В нотах этот приём, не получивший, в сущности, никакого распространения, обозначается обычным знаком *trémolo* и словом *frottez!*

Впервые Василенко воспользовался своим изобретением, кажется, в *Иосифе Прекрасном*, и впоследствии не раз прибегал к нему и в ряде других своих сочинений.

Trombones
Tambour Militaire
Cymbales

Martial lugubre
SOLI avec sourdines

На всём изложенном, строго говоря, заканчиваются все основные приёмы игры на тарелках. Остаётся ещё только один, осуществление которого возможно несколькими путями. Этот последний способ — *трель* или *trémolo*, — приём весьма распространённый. Он получил особое признание композиторов, пользуется у них несомненным пристрастием и, вследствие этого, стал уже весьма опасным. Им, попросту говоря, — злоупотребляют и потому лишают его той остроты и новизны, на которую он способен. Итак, *трель* или *trémolo* может быть исполнена несколькими способами, весьма различными в своём звучании.

Обыкновенная *трель*, требующая большой силы, достигается быстрым постукиванием краями тарелок друг о друга. Эти «елико возможно быстрые столкновения двух медных дисков», — говорит Видор, — производят металлический лязг, — неровный и тряский, но зато очень резкий и звучный». Более того, эта разновидность трели особенно уместна в большом *tutti*, когда требуется не столько изысканность звучания, сколько сила и даже некоторая грубоść. В *piano* такой вид трели совершенно неуместен, так как производит мало-приятное впечатление. Это происходит, главным образом, потому, что качество всякой трели зависит прежде всего от скорости ударов, — в данном случае одной тарелки о другую, а в *piano* это совершенно невозможно и не потому, что такое движение вообще неосуществимо, а потому, что сила звука почти мгновенно начинает возрастать и от *piano* ровным счётом ничего не остаётся. В нотах трель тарелкой о тарелку обозначается обычным знаком трели —

Значительно лучше удается *trémolo* мягкой

палочкой от литавр. В зависимости от условий, исполнитель пользуется либо одной палочкой, либо двумя. В первом случае он бьёт по тарелке, которую удерживает левой рукой. Такое *trémolo*, хотя и грубовато, не очень ровно, но звучит довольно сносно. Оно терпимо только при тех условиях, когда требуется больше шума, чем музыки, и когда такое *trémolo* не очень продолжительно. Особенной красоты ждать от него, конечно, нечего, но как средство для получения резкого и стремительного *crescendo* оно вполне пригодно в музыке насыщенной или стремительной.

Значительно лучше второй способ исполнения, когда подлинное *trémolo*, — необычайное по силе своего художественного воздействия, — достигается обыкновенной дробью двух мягких палочек по свободно висящей тарелке. При таких условиях исполнитель вполне свободен в своих действиях. Он равномерно усиливает силу звука и достигает совершенно неотразимого *crescendo*, вполне безупречного в своей непрерывности. В нотах такое *trémolo* изображается обычным для *trémolo* способом, но для точности передко сопровождается условным знаком , принятым для удара мягкой палочкой. Впрочем, этот последний знак часто опускается, так как такое *trémolo-crescendo*, если только оно не исполняется деревянной палочкой или гвоздём, почти всегда воспроизводится указанным путём.

Итак, этой «устаревшей» разновидностью трели тарелки о тарелку очень удачно воспользовался Рихард Вагнер в *tutti*, возвращающем наступление заключительной части «увертюры» к *Танхёйзэр*. Вот тот примечательный восьмитакт, о котором идёт здесь речь.

Molto vivace

This musical score page shows five staves for different percussion instruments. The first three staves are for Timbales, Triangle, and Tambour de Basque, each with four measures of music. The fourth staff is for Cymbales, featuring a continuous series of sixteenth-note patterns across ten measures. The fifth staff is for the Orchestre, which includes various instruments like strings, woodwinds, and brass. The score is in common time and uses a key signature of A major (no sharps or flats).

Но это ещё не всё. Исключительной звучности достигает *trémolet* с молниеносным *crescendo*. Оно очень походит тогда на стремительное вращение

горящей штухи или на резкое шипенье брошенного в воду раскалённого до предела куска чугуна. Вот один такой случай, встречающийся у

Прокофьева в *Скифской сюите*, а другой — в *Шопениане*, где в непосредственной связи следуют друг за другом резкий удар мягкой палочкой и стремительная трель «гвоздём».

Allegro féroce

This musical score page is a continuation of the previous one, showing more instruments. It includes parts for 'Petite Flûte', '3 Flûtes, 3 Clarinettes, 3 Hautbois, Cor Anglais', '4 Trompettes', '4 Cors, 3 Bassons, Contre-Bassoon, Timbales', '4 Trombones et Tuba', 'Tambour de Basque', 'Cymbales', '10 et 20 Violons, Altos', 'Violoncelles et Contrebasses', 'Triangle', 'Tambour de Basque', 'Cymbales', and 'Orchestre'. The score is in common time and uses a variety of dynamics and performance techniques like slurs, grace notes, and dynamic markings like ff, ff, and pp.

(Шопениана)

Прежде, чем перейти к дальнейшему, необходимо обратить внимание на некоторую особенность в том, что приведённой разновидности *trémo**lo*. Многие авторы, и в том числе Видор, полагают, что *trémo**lo* мягкой палочкой, а вернее,— двумя мягкими палочками, возможно не только в виде *crescendo*, но в равной мере осуществимо и в виде *diminuendo*— от *fortissimo* к *piano*. Это очень условно, дабы только не сказать — невозможно. Дело в том, что тарелка приведённая в звучание указанным способом, обладает стремлением усиливать силу звука, и отнюдь не уменьшать его. Следовательно, для того, чтобы получить подлинное *diminuendo*, придётся, очевидно, или совершенно прекратить удары палочками, или довести их до крайнего предела замедленности при ничтожной силе удара, дабы дать возможность возникнуть «естественному» затуханию тарелки. Нужно ли добиваться почти неосуществимого? И нужно ли искать в *trémo**lo* звучания совершенно неестественного и решительно несвойственного природе инструмента? Оркестровый опыт подсказывает, что добиваться того, что неосуществимо и то противоречиво,— нет необходимости.

И ещё одно замечание. Изложение партии тарелок может быть таковым, что у исполнителя не оказывается достаточно времени, чтобы успевать откладывать в сторону одну тарелку, брат палочку, играть ею *trémo**lo* в одну-две четверти и вновь возвращаться к покинутой тарелке. Такое положение вполне возможно. И тогда не будет большой беды, если *trémo**lo*, казалось бы написанное для мягких палочек, будет воспроизведено краями тарелок. Чтобы получить хорошее *crescendo*, такое *trémo**lo* должно быть очень кратким. Оно даёт хорошее, достаточно резкое шипенье и в некоторых случаях вполне применимо. Не очень удобно только в заключении дать хороший, острый удар одной тарелки о другую. Впрочем, он так-же исключён и в том случае, когда такое *crescendo* достигается мягкой палочкой. И здесь заключительный удар будет «шипучим», а не «трескучим», свойственным обыкновенному удару.

Как выйти из такого, не всегда удобного положения — подробнее несколько позднее.

Наконец, последняя разновидность *trémore* достигается жёсткими палочками — деревянными:

73 Tempétueux [78]

Cymbales (Вторая симфония)

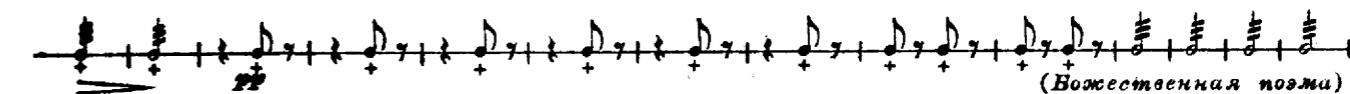
Sombre, hantant, précipité

Cymbales

или металлическими, но отнюдь не теми и другими вместе. Как это ни странно, впечатление от такого *trémo*lo очень сходно между собою. Металлические палочки делают звучание тарелок только более острым и вибрирующим, что, вероятно, и даёт авторам повод забывать о своих подлинных намерениях. Чаще всего они довольствуются одним крестиком, полагая, что о дальнейшем позаботятся сами исполнители и дирижёры. Быть может они и правы, но ведь не всегда же нужен «треск». В некоторых случаях его очень приятно заменить просто «шумом». Так и здесь Трель деревянными палочками звучит несколько мягче, она не так назойлива и не так быстро притупляет слух и внимание окружающих. Трель металлической палочкой, напротив, всегда производит очень острое впечатление, она хорошо запоминается и ощущение от её звучания выветривается довольно медленно. Это качество должно быть, несомненно, отнесено к её недостаткам, так как нет ничего хуже в оркестре таких вот «гвоздей», за которые цепляется сознание слушателей и которые при каждом своём новом появлении вызывают представление не только о давно слышанном и знакомом, но и изрядно надоевшем. Но таким-же точно звучаниям, в первую очередь, относится, например, ксилофон, успевающий настолько раньше, чем ему удаётся полностью «выскакаться».

Итак, если автор хочет, чтобы он был понятен вполне,— ему следует сопровождать свою *trémolement* жёсткой палочкой словами *avec une baguette de bois* или *en fer*. Впрочем, последнее менее обязательно, поскольку и дирижёры, и исполнители в каждом крестике склонны усматривать, в первую очередь, палочку от треугольника, а не от барабана. Нечто подобное имеет место в партитуре Скрябина, где *trémolet* тарелок появляется уже после того, как симфонии были напечатаны. До сих пор эти отрывки всегда исполнялись и исполняются металлическими палочками, хотя прямые указания к тому нет. Более того, во *Второй симфонии* вообще нет никаких дополнительных обозначений,— это даёт необычайный простор личным желаниям и намерениям дирижёров.

Вот эти отрывки, столь памятные всем, кто хоть один раз слышал *Вторую симфонию и Божественную поэму* в действительно хорошем оркестровом исполнении.

Последней условностью в воспроизведении *trémolo* остаётся случай, когда в заключении или на протяжении стремительного *crescendo* требуется острый, звонкий и в меру резкий удар тарелки о тарелку или удар мягкой палочкой по краю её, то-есть —по краю свободно подвешенной тарелки. Не трудно догадаться, что в подобном сочетании неизбежно участие двух противоположных способов исполнения, а следовательно,— и двух пар тарелок. Вернее,— двух исполнителей и трёх тарелок, так-как трель вероятнее всего окажется воспроизведённой на свободно подвешенной тарелке. Впрочем, это только предположение. Нет

никаких оснований отказываться и от обыкновенной трели тарелкой о тарелку — она также может оказаться удачным решением задачи, если музыка даёт к тому достаточноный повод. Однако, с оркестровой точки зрения, всякое увеличение числа исполнителей, особенно «ударников», мало желательно, вследствие чего и самый приём — скорее редкость, чем правило. Один такой случай встречается в самом начале *Второй симфонии* Игоря Балызы (1904—), где на основе резкой трели первой пары тарелок и для поддержки важнейших точек острой октавы «меди», возникают два мощных удара второй пары.

Grandiose, provocant

Bassons

Cors en Fa

Trompettes en Sib

Trombones et Tuba

Timbales

1^e Cymbales

2^e Cymbales

Русские композиторы иногда определяли свои «особые» пожелания на русском языке. Быть может это не очень понятно в Европе, но, по крайней мере, глубоко вразумительно и вполне точно. Точно также начали уже поступать и некоторые более молодые современные композито-

ры. Так, Шалва Мишвелидзэ просто пишет «гвоздём!», что должно дать вполне точное значение крестикам, введённым уже позднее при издании партитуры.

Этот случай встречается в его симфонической поэме *Звиадаури*.

48 Vif, avec feu

Trombones
Tambour Militaire
Cymbales
Violoncelles et Contrebasses

Timbales ff

Но гораздо хуже, когда автор не совсем ясно отдаёт себе отчёт,— вернее, недостаточно внимателен в том, какими знаками он пользуется. Так например, в одной из партитур Василенка встречается исключающее друг друга обозначение. Автор пишет в партии «тарелки металлической палочкой» — *Piatti colla bacchetta di ferro*, а в нотах даёт определение «мягкой палочкой» — — . Такое обозначение всегда вызовет сомнения и их ни с какой стороны не следует приветствовать. Подоб-

80 Andante tranquillo $\text{J} = 76$

Piatti
 f *colla bacchetta di ferro*
Piatti
 pp *colla bacchetta di ferro*

(Туркменские картины)
(Китайская сюита)

Теперь ещё несколько слов о некоторых «тонкостях», введённых за последние годы. Для того, чтобы как-то разнообразить довольно однородные по окраске звука удары палочками, представляется возможность ввести обозначение — *voilé*. Но поскольку, в действительности, покрыть или заглушить тарелки какой-нибудь дополнительной принадлежностью не представляется возможным, то под словом *voilé* следует понимать заглушение инструмента пальцами. Как известно, свободно висящая тарелка обладает удивительной способностью долго не затухать. В этом её прелесть. Но иногда, в качестве особой оркестровой краски, приятно услышать и несколько искажённый звук тарелки. Он может быть вполне уместным и даже необходимым в каких-нибудь сильно драматических местах сочинения или, в качестве «забавной» звучности, быть кстати в вещах, нуждающихся почему-либо в большем разнообразии приёмов или красок. Звучность тарелки, полученная таким образом, приближается к посредственным *cow-bells*, но в ней отсутствует свойственная это-

ий случай имеет место в третьей части его *Туркменских картин*. Точно такое же отступление «от букв» встречается и в третьей части *Китайской сюиты*, где повторена столь же досадная неточность.

Кстати, в обоих случаях допущена непростительная орфографическая ошибка — слово *палочка* записано смесью испорченного французского и итальянского начертания — *«bagheita»* вместо *baguette* или *bacchetta*.

5 Assez vite, majestueux $\text{J} = 69 - 72$

Triangle et Tambour Militaire.
Cymbales
Orchestre

(Скрябин - Польский)

479 Pas trop, un peu agile $[J \cdot J]$

Cor Anglais
Bassons
Triangle
Clochettes
Cymbales
Quatuor

(Марийская пляска)

Вторая «тонкость», применённая, вероятно, несколько раньше первой, имеет место в первом действии *Сказки о царе Салтане* Римского-Корсакова и автором, конечно, не была предусмотрена. В шуточной беседе Скомороха со Старым Дедом, на вопрос — «во что по тебе звонить будем?», Старый Дед невозмутимо отвечает — «В сковороду, миленький, в сковороду, роднецкий, в сковороду». Поэтому, чтобы более или менее точно воспроизвести в звуках предложение Старого Деда быть по нём на похоронах «в сковороду», со-

лист-ударник оркестра Большого театра Н. Г. Голубев (1888—1942) ввёл удар по самой «чашке» тарелки, где проходит удерживающий её в висячем положении ремешок. Опыт оказался настолько удачным, что теперь, при воспроизведении «удара в сковороду» по тарелке, бьют только указанным способом. Графического обозначения этого приёма ещё нет и до сих пор не найден такой значёк, который бы с точностью определял задуманное.

В заключение остаётся только напомнить о

превосходном, хотя и чрезвычайно редком использовании трели трёх тарелок за сценой. Этот изумительный по своей красоте образец встречается у С. Ив. Танеева в опере *Орестея*.

Assez lent, mais pas trop ♩ = 108
poco a poco *cro - seen*

286

12 Flûte et Hautbois

29 et 39 Flûtes

Clarinettes en La

Cors en Fa

Timbales

12 Cymbales

29 Cymbales

39 Cymbales

(Занавес медленно поднимается. Храм Аполлона. Алтарь. Жертвенный дым скрывает святилище, находящееся в глубине сцены. Сквозь дым просвечивают золотистые лучи)

12 et 29 Violons et Altos

Violoncelles

Bassons et Contrebasses

A detailed musical score page from Gustav Mahler's Symphony No. 5. The page is numbered 287 at the top right. The score includes parts for Drums (with sixteenth-note patterns like 12-12-12), Trompettes en Sib, Trombones, Harpes, 1° et 2° Violons, Altos div., Bassoon, and Bass. Various dynamics such as f, ff, cresc., and decresc. are indicated throughout the score. The vocal parts of "Aves des baguettes de Timbales" are also present.

Всем изложенным заканчивается повествование о тарелках и связанных с их применением в оркестре способах исполнения. Но это изложение до тех пор не будет полным, пока не будет сказано об одной их *принадлежности*, которой ошибочно было придано значение «оркестрового инструмента». Это величайшее заблуждение, столь опрометчиво рождённое композиторами XIX века и крайне неудачно поддержанное музыкантами начала XX столетия, должно быть, наконец, полностью разъяснено. Речь идёт о *прутых* (по-фр. *Verges*, по-ит. *Verghie*, по-нем. *Ruten*, *Ruthe*, *Rute*, по-англ. *Rods*). Такого инструмента нет, и «прутья», применённые композиторами разных времён, есть только *принадлежность* большого барабана, использованная впоследствии как *принадлежность* тарелок. Любопытнее всего то, что сами композиторы пользуются этой принадлежностью в оркестре, думают, очевидно, о совершенно различных вещах.

Впервые об этом «инструменте» упоминает в *Основах Оркестровки* И. А. Римский-Корсаков. Перечисляя ряд ударных и звёнящих голосов оркестра без определённого звука, он добавляет, что эти инструменты можно рассматривать, подразумевая при этом их способность сочетаться с соответствующими высотами оркестрового звукоряда, как инструменты высокие, средние и низкие. Таким образом, в распределении, данном автором, «прутья» оказались «инструментом» *среднего строя* или «звучащими», приблизительно, в одном уровне с бубном, малым барабаном и тарелками. Более обстоятельных сведений о «прутьях» Римский-Корсаков не даёт. Говоря о «прутьях» в *Dic Neue Instrumentation*, Эгон Вэллес совершиенно уклоняется от описания «инструмента» и оговаривается лишь весьма неподробным перечислением случаев применения «прутьев» у Малера и Штрауса. Мимоходом можно заметить, что Эрхард-Вальтер Хаупт, перечисляя весьма обстоятельно все ин-

струменты, предназначенные для «музыкального развлечения», собственно о «прутьях» ничего не говорит. Напротив, Курт Закс в более ранних своих работах весьма туманно указывает, что «прут, соответствующий обыкновенной принадлежности обихода и использованный в качестве ударного инструмента некоторыми композиторами новейшего времени, в сущности, является *принадлежностью* второй колотушки большого барабана». При этом он даёт два совершенно противоречивых значения этого слова в английском и французском языке — *rod* и *fouet*, что значит «прут» и «кнут». В одной из последних своих работ по истории музыкальных инструментов он уже говорит иначе и объясняет, что *второй принадлежностью* большого барабана ударяли в верх кожи, в раму или в самый её *низ*. Расширяя таким образом обязанности «второй колотушки», он попросту сводит в одно целое *всё*, что было известно по этому поводу за время трёх столетий — восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого. Приведёнными данными совершенно исчерпываются печатные сведения. Но далеко не так обстоит дело с музыкой, в которой эти «прутья» участвуют. Здесь царит настолько явное противоречие взглядов, что возникает мысль о существовании нескольких безусловно различных и исключающих друг друга принадлежностей к некоторым основным оркестровым инструментам, о которых было помянуто чуть выше.

Итак, прежде всего, о партитурах русских авторов. Впервые, в 1906 году, в первом действии *Золотого Петушка* «прутьями» воспользовался Римский-Корсаков. Они были применены здесь только при упоминании о сне царя Додона, которому чудится, что он-де пárится в бане... Следовательно, автор, совершенно бесспорно, преследовал исключительно звукоподражательную цель, желая воспроизвести в звуках удары обыкновенного веника о влажное тело моющегося царя.

92 Modéré J = 80

19 Flûte et Clarinette en La
Verges
AMELFA
Altos et Clarinette en La
Violoncelles et Bassons

Сам Римский-Корсаков не успел прослушать в оркестре действие своего нововведения, но по свидетельству Максимилиана Штейнберга, неоднократно слышавшего *Золотого петушка* в театре, и Николая Черепнина, ставившего оперу в различных городах Европы, этот оциппанный от множества простой берёзовый веник вполне был на месте и даже «звучал» отлично. Однако, в тональностях *применения* подобного веника и они расходятся. Штейнберг, предложивший в своё время Римскому-Корсакову итальянское название этого инструмента, считает, что связка прутьев должна быть достаточно увесистой, а сами прутья достаточной толщины и что ударять ими следует по потному пульту или чему-нибудь твёрдому, а Черепнин полагает, что лучшим средством для надлежащего «звучания» прутьев оказывается самая обыкновенная оркестровая тарелка.

Таким образом, возникает существенное расхождение в *применении* прутьев даже среди ближайших учеников и современников Римского-Корсакова. Дело в том, что прутья, в качестве обыкновенного веника-метёлки, не являются ещё «оркестровым инструментом» и в прямом значении слова быть таковым не могут и быть не должны. В лучшем случае, они могли бы примириться с участием лишь самого жалкого подражания современному оркестровому кнуту-хлопушке, который при всех возможных обстоятельствах всегда окажется на высоте положения и на уровне подлинно оркестрового инструмента. Поэтому, все восхваления «прутьев», как баниного веника останутся только восхвалением, и если настоящий веник и будет применяться в *Золотом Петушке* в качестве дополнительной принадлежности потного пульта или большого барабана, но не тарелок, разумеется, — то, несомненно, только из уважения к памяти его автора. Что же касается утверждения Римского-Корсакова, что прутья будто бы «звучат» на одном уровне с бубном, малым барабаном и тарелками, — то это есть досаднейшее заблуждение, которое было бы немедленно устранено, если бы автор довелось самому проверить свой «инструмент-принадлежность» в действии. Впрочем, вот мнения о прутьях ряда современников, исполнивших *Золотого петушка* на сцене.

Известный русский дирижёр Эмиль Купэр (1879—), ставивший в своё время оперу в частном театре С. И. Зимина (1876—1942), пользовался прутьями по коже малого барабана. Получался сухой, немного глуховатый удар, не имевший, конечно, ничего общего с тем, что имелось в виду автором. Это обстоятельство подтверждается, между прочим, Михаилом Багриновским (1885—), тогда ещё молодым дирижёром, принявшим на себя после Купэра управление спектаклем. Василий Небольсин (1898—), получивший в своё время *Золотого петушка* из рук В. И. Сука, — его первого исполнителя на Московской сцене, — утверждает, что «прутья»

воспроизводились лёгкими ударами маленькой метёлочки по свободно висящей тарелке и никаких иных способов звукоподражания при этой постановке оперы не осуществлялось.

По свидетельству Н. С. Голованова, управлявшего оперой при её возобновлении в Большом театре, «прутья» передавались уже ударами очень тонких металлических палочек по свободно висящей тарелке, что также явно противоречит существу замысла. В таком-же примерно направлении решал задачу и Арнольд Маргулян (1879—1950), впервые поставивший *Золотого петушка* на Урале в 1922 году. Он пользовался самим обыкновенным «берёзовым веником» и требовал ударов по листаврам или листу жести. Вполне возможно, что такое сочетание могло дать более или менее «удачное» воспроизведение действительности, но сдавали всё это соответствовало тому, о чём в своё время мечтал Римский-Корсаков.

Несколько иначе стремился решить эту задачу А. М. Пазовский. Он полагал, что «звуканье» прутьев должно было представить собою сложное сочетание двух звукообразований — пошлёпывающих ударов и лёгкого пощипывания, — на том основании, что в «жаркой бане», — в ней, несомненно, находился грезивший Додон, — каждое резкое движение веника неизменно вызывало множество подобных шумов и, в первую очередь, — «шипенье». Но этим «шипеньем» отнюдь не могло быть шипенье тарелок, где *металлический* привкус, особенно в *pianissimo*, оказывался неустрашимым даже при самом тщательном отношении к ним. Поэтому, при своих постановках *Золотого Петушка*, он пользовался ударами тонких прутиков по коже барабана, добиваясь при этом указанного выше звукового сочетания. Любопытно заметить, что наиболее удачным осуществлением подобного намерения в настоящее время могли бы служить удары металлической метёлки по коже большой листавры, хотя единственным недостатком этого приёма оказалось бы отсутствие «звонкого щелчка», чтобы быть может вполне и соответственно намерениям постановщика, но было тем не менее далеко от замысла автора.

После Римского-Корсакова, раньше других воспользовался прутьями Сергей Васильенко, утверждавший, что «прутья» — по его мнению — представляют собою металлический стержёнёк с кисточкой из тонких металлических же прутиков на конце. Этим сооружением, известным под именем метёлки *Syncop jazz stick* или *Ha-cha vive brushes*, слегка ударяют по свободно подвешенной тарелке и по существу дела получают линию «частный случай» в игре на тех-же тарелках. Связь между указанным приёмом и собственно «прутьями» остаётся и в данном случае более чем случайной, чтобы только не сказать не основанной, и совершенно тождественное применение метёлки с тарелками, как например в *Листа-*

не, названо просто своими словами, без какого-либо упоминания о «прутьях». В своих партитурах — *Сын Солнца* и *Туркменская сюита*, Васи-

ленко обозначает этот приём словом *verghe*, хотя правильнее было бы писать точнее — *colle verghe* или, на худой конец, — *colla scopetta*.

Наконец, Прокофьев, пользовавшийся «прутьями» также не один раз, совершенно справедливо замечает, что под прутиями — *verghe*, он

подразумевает только частный случай игры на тарелках, и, пользуясь в их партии словом *«verghe»*, требует для воспроизведения своих на-

мерений металлических прутиков или спиц в отличие от жёстких палочек барабана или мягких —

от литавр. Вот один такой образец из *Александра Невского*.

О прутиях или, точнее, — о пруте, как *второй принадлежности* большого барабана, использованной в партитурах Моцарта, Малера и Рихарда Штрауса достаточно подробно было сказано в своё время. Здесь же остаётся только вернуться к «прутиям» Римского-Корсакова и повторить, что его прутья суть пучёк, которым при правильном их истолковании следует постукивать по коже большого барабана или в виде исключения, — по нотному пульту. Кроме того, прутья Римского-Корсакова являются только дополнительной принадлежностью, но отнюдь не самостоятельным ударным оркестровым инструментом, ошибочно попавшим в этот раздел. Есть все основания думать, что в последнем обстоятельстве сам Римский-Корсаков не повинен, но виноваты его ученики, допустившие досадную неточность в точном определении этого «прибора». И если бы они своевременно вспомнили о существе веника, как исконной принадлежности большого барабана, то никогда-бы не произошло того, что, к сожалению, имело место. Именно об этих «прутиях» чрезвычайно красноречиво повествует прославленный русский академик Якоб фон-Штэлин, видевший их в действии при дворе императрицы Елизаветы, когда впервые у неё появилась «подлинная дикая турецкая музыка». Перечислив состав исполнителей этой «янычарской музыки», он, между прочим, говорит, что «один играл на пронзительной поперечной дудке и один — на двух маленьких литаврах, которым, словно бас, вторил громадный барабан, в верхнюю часть кожи которого ударили большой колотушкой, по нижней же проводили пучком прутьев, попеременно чередуя оба удара». Несомненно, с большим восторгом о действии тех-же прутьев отзываются итальян-

ский учёный граф Марсильи, несколькими десятилетиями раньше имевший случай воочию убедиться в их действии в самом Истанбуле при султане Ахмэде III (1673—1703—1730—1736). «Большой барабан, — говорит он, — называемый *даул* в три фута высотой барабанщики возят оной на лошади с покрышкой из красного сукна, а бьют по верхней части толстою буковою палкою, ...но по исподней не большим прутом, стучя по той и другой части по переменам с великим искусством и важностию, что весьма к слышанию есть приятно...». Чего-же проще было усмотреть в этой «принадлежности» большого барабана именно «банний веник» царя Додона или «прутья» Римского-Корсакова!...

К сожалению, в действительности, дело представлялось не таким простым вопросом. В одном случае в «прутиях» искали некую дополнительную принадлежность для большого барабана, тарелок или малого барабана, а в другом и, несомненно, худшем, — видели *новый* и вполне *самостоятельный* ударный инструмент, которого на самом деле никогда не было. Правда, большинство наиболее выдающихся композиторов и дирижёров, продолжая его упорно искать, в концепциях убедилось в полной бесполезности поставленной перед собой задачи и молча согласилось признать в прутиях не столько старинную принадлежность большого барабана, сколько новый вид металлических прутиков, спиц или кисточек в приложении к обычным оркестровым тарелкам. Пора признать поэтому явным заблуждением мнение тех, кто думает, что прутья являются *действительно* ударным инструментом. Они таковыми никогда не были и никогда не будут...

ТАМ-ТАМ

(по-фр. *Tam-Tam*, по-ит. *Tam-Tam*, по-нем. *Tam-Tam*, по-англ. *Gong, Tam-Tam*)

Все без исключения зарубежные учёные утверждают, что слово *там-там* ничего не означает и применяется только, как наименование китайского гонга. В связи с этим Курт Закс, как наиболее осведомлённый в вопросах истории возникновения и развития музыкальных инструментов, утверждает, что название *там-там* применяется неправильно, а слово *гонг-гонг* не имеет смысла поскольку подобное удвоение в малайском языке выражает множественность. Однако, в другом случае он говорит, что словом *там-там* называют в европейском оркестре *гонг*,— инструмент без определённой высоты звука. Таким образом, имеется в виду существование, по крайней мере, двух или нескольких разновидностей одного и того-же инструмента.

Французы, разве только за исключением Бэрлиоза и Геварта, в своих описаниях говорят об инструменте не столь грозном, каким обычно представляется там-там. Так, Жозеф Баггэрс, сочтая понятия *там-там* и *гонг-гонг* в одном инструменте, говорит, что он представляет собою кованую с сильно вогнутой серединкой металлическую окружность, составленную из сплава золота, серебра, бронзы, меди и олова. При этом он добавляет, что там-там встречается с *почти определённым звуком*, чём некоторые композиторы нашли уже применение. А М.-А. Суайе утверждает, что китайцы, растянув поперечник тарелок, загнув немножко края и уничтожив срединную выпуклость, создали *там-там* или *гонг*, который, будучи подвешенным, издаёт достаточно продолжительный звук, весьма приближающийся к звучанию колокола.

Совершенно очевидно, что оба приведённых суждения явно противоречат не только друг другу, но и мнению наиболее прославленных мужей современного инструментария. Эктор Бэрлиоз, соглашаясь с тождественностью там-тама и гонга, говорит, что он «применяется только в погребальной музыке и в драматических положениях, где ужас достигает своего предела. Его колебания, смешанные в *forte* с пронзительными сочетаниями

ми медных инструментов — трубами и тромбонами,— заставляют содрогаться. Его-же удары в *pianissimo*, оставленные почти неприкрытыми, не менее устрашающи своим мрачным гулом». С этим превосходным определением художественно-выразительных возможностей инструмента вполне соглашается Геварт и даже Видор, которые о *гонге*, как о понятии, заменяющем слово «там-там», вообще не говорят. В таком-же смысле высказываются и некоторые немецкие и итальянские источники, добавляющие однако, что там-там есть инструмент индийского и китайского происхождения. Наконец, англичане, не имеющие в своём языке понятия *Tam-Tam*, называют его словом *Gong*, и ничего нового о нём не говорят, тогда как американцы, в основном вполне согласные со своими европейскими собратьями, вводят в качестве общепотребительного названия гонга также и определение *там-там*, но расширяют его родину за счёт Японии и других стран Дальнего Востока.

Итак, если слово *там-там* отсутствует у китайцев,— а сомневаться в том, что его нет в их языке, очевидно, уже не приходится,— то возникает вполне уместное предположение, что проникло оно в современный оркестр только из Африки. И действительно, некоторые народы Срединной Африки словом *там-там* или *том-том* называют почти все виды своих деревянных барабанов и нет ничего удивительного, что это весьма звучное и подходящее наименование пристало именно к гонгу этого вида. Во всяком случае оно существует со времён Французской революции, когда талантливый, но теперь уже совершенно забытый композитор, Даниэль Штайбельт (Steibelt, 1765—1823) впервые воспользовался там-тамом в 1793 году в опере *Ромэо и Джульетта*. С тех пор там-там прочно утвердился в оркестре и едва ли теперь он так легко уступит своё почтенное имя гонгу, хотя бы даже этот последний и имел все основания восстановить свои законные права.

В современных условиях, не взирая на утверждения и разногласия учёных, следует обратить внимание на деятельность композиторов, искавших в сво-

их произведениях не исторической истины в судьбах возникновения там-тама и гонга, а новой и нужной для себя звучности. На этом пути они пользовались различными инструментами, которым и предполагали названия «там-там» или «гонга», подразумевая в каждом отдельном случае может быть и родственные, но глубоко различные по звучанию величины. Именно таким образом возникло различие между гонгом и там-тамом и сейчас есть уже все основания к тому, чтобы посвятить им отдельные обзоры. В современном представлении оркестр имеет два разных инструмента и в основном две различных звуковых окраски.

Родиной там-тама принято считать Дальний Восток. Он отлит из очень сложного сплава, тайну которого никто кроме китайцев не знает. Настоящий современный оркестровый там-там представляет собою огромную металлическую «блёху», края которой *не загнуты*, как это утверждает большинство зарубежных авторов, а только имеют некоторое утолщение, и то не всегда. Поверхность его от краёв к середине чуть *выпукла*, а не вогнута, как это полагает Жозеф Баггэрс. Впрочем, именно с оборотной стороны она вогнута, но по ней никто никогда не ударяет. Большой там-там,— о малом речь будет ниже,— укреплён одним или двумя крюками на весьма устойчивой железной раме, отнюдь не мешающей его свободной раскачке, возникающей обычно от сильного удара мягкой, а не деревянной, как это утверждает Рихард Хоффман (Нойтапп, 1844—1918), колотушкой. Колотушка там-тама, сходная в некотором отношении с колотушкой большого барабана, имеет значительных размеров наконечник из жёсткого войлока. Деревянная колотушка не только противоречит природе и особенностям инструмента, но и неловкий удар подобной колотушкой может даже расколоть любой там-там или вызвать крайне нежелательные изъяны на поверхности его.

Ноты для там-тама в прежнее время изображались на пятилинейном нотоносце с ключём *Fa* или, реже,—с ключём *Sol* на месте звука *do*. Густав Малер, пользуясь им, как известно, для каждого ударного инструмента без определённого звука нотным выражением определённой высоты, создаёт тем самым крайнюю неразбериху, прямо запутывающую его-же собственные намерения разграничить высотное соотношение двух различной высоты там-тамов. Он пишет их в ключе *Fa* на уровне звуков *mi* малой октавы и *la* большой. В настоящее время ноты для там-тама пишутся на «нитке» обычными знаками, а предложение Хоффмана писать партию там-тама знаками мензурального письма времён второй половины XV века, будто бы способствующими «пущей ясности», осталось пустым звуком, и последователей, как видно, не имело, если не считать сводных партий ударных инструментов, где «наглядность»

18 Современный оркестр, т. III

при большом разнообразии их имеет для исполнителя,— чаще всего одного единственного,— первенствующее значение.

Другой разновидностью там-тама должно признать там-там уменьшенных размеров. Трудно сказать, каково их количество, но, вполне доверяясь сообщению Эгона Вэллеса, в оркестре Рихарда Штрауса оказалось возможным подобрать их ровно четыре. Там-там малых размеров также, как и большой, не имеет загнутых краёв и в своём звучании приближается к звучанию яванского *гонга*, лишённого всей потрясающей и устрашающей прелести большого там-тама. Более того, малый там-там способен скорее вызвать отрицательное впечатление, так-как чаще всего порождает крайне неприятное сочетание с оркестром, особенно, при быстрой смене гармоний. Другими словами, этот инструмент, *отстав* от там-тама, *не пристал* к гонгу. Отсюда, вероятно, проистекают споры и несогласия среди знатоков. В самом деле, о каком-же там-таме идёт речь, если Шарль-Мари Видор утверждает, что там-там «очень легко совпадает с любыми оркестровыми сочетаниями в каких угодно тональностях и, тем не менее, настолько хорошо сливается именно с той гармонией, в которой участвует, что всякая смена созвучия или малейшая модуляция оказывается чрезвычайно опасной до тех пор, пока звучание ещё продолжается». А Сэсиль Форсайт не боится пролить некоторый свет на действительное положение там-тама в Европе. Его там-там,— он называет его в соответствии с возможностями английского языка гонгом,— обладает загнутыми краями и в своих достоинствах значительно уступает китайским, японским и бирманским гонгам. При этом он добавляет, что «гонги делаются, конечно, и в Европе, но тайна их выделки остаётся скрытой от европейцев» и что туземные гонги «значительно превосходят размером и качеством звука любые, какие в состоянии сделать» в Европе и Америке.

Но этого мало. По мнению Сэсиля Форсайта, «звук большого китайского гонга, *должным образом извлечённый*,— некоторые особенно большие храмовые гонги в Японии приводятся в сотрясение увлажнённым большим пальцем жреца,— необычен и внушителен. Но, к сожалению, в правильном извлечении этого звука есть некоторые затруднения. Отдельный увесистый удар не порождает ничего, кроме тусклого и леприягового звука сомнительной мощности и дурного качества. Природные же свойства инструмента требуют продолжительного, настойчивого и постепенно возрастающего возбуждения. По этой причине он употребляется в оркестре не иначе, как в отдельных ударах *piano* или *mezzo-forte*. Подобный удар способен произвести поразительное впечатление, но именно благодаря этому он не может быть использован на протяжении данного музыкального произведения более одного раза. При-

менение возрастающей от *pianissimo* до *fortissimo* дроби возможно, но в том есть некоторая опасность. Инструмент вызывает представление о призывае к обеденному столу». Оставляя в стороне вопрос о достоинствах и недостатках обеденного гонга и оркестрового там-тама, можно только предположить, что на Западе нет подлинных там-тамов, а те, которые и есть, не отвечают, по-видимому, необходимым требованиям. Это предположение имеет известное основание, если вспомнить, что производство ударных инструментов «Людвиг энд Людвиг» в Чикаго даёт пять поперечников там-тама, из которых меньший равен четырнадцати дюймам, а больший — лишь двадцати трём, то есть такому объёму, который легко может бытьдержан рукою исполнителя. Здесь-же любопытно для сравнения напомнить, что средний там-там Большого театра имеет тридцать семь дюймов в поперечнике, а там-там оркестра Консерватории значительно превышает все сорок дюймов. Не скрывается ли вся путаница во взглядах именно в этом, весьма существенном обстоятельстве?

Не верить Видору или Форсайту нельзя, но и согласиться с ними не легко, если вспомнить золотые слова Бэрлиоза и принять во внимание мнение Геварта, что «эта медная звучность с продолжительным отголоском сильно действует на нервную систему». О каком-же воздействии на слушателей может идти речь, если, следя совету Видора, придётся *пресекать* звучание там-тама в самом его зарождении? В том-то всё и дело, что удар в там-там, возникая тотчас-же, даёт всю прелесть своего устрашающего звучания чуть-чуть спустя. Это значит, что не *самый удар* производит надлежащее впечатление, а его следствие, в виде крайне продолжительного звучания мощных колебаний всей звуковой поверхности инструмента. Именно эта способность *раздувать*

звук после удара и является самой ценной и наиболее привлекательной особенностью там-тама, столь удачно использованной Глинкой и Чайковским, Римским-Корсаковым и Бородиным и всем подавляющим большинством русских классических и современных композиторов, не исключая и тех замечательных «предшественников» русской музыки, которым по определению Вл. Вас. Стасова (1824—1906), присвоили не очень удачно прозвище «дилетантов».

Совершенно очевидно, что Видор имеет в виду *европейскую* разновидность там-тама, попечник которого отнюдь не превышает двадцати трёх дюймов. В этом случае Видор глубоко прав. Прав, конечно, и Форсайт, но упомяная между прочим и о большом там-таме, он явно предостерегает, воздерживаясь от совета пользоваться им более свободно. Тем не менее, малый там-там звучит настолько плохо и неубедительно, что применение его желательно ограничить лишь теми случаями, когда автор заведомо на него рассчитывает. Именно так поступил Малер. Так-же, очевидно, делает и Штраус, которому понадобился не один малый там-там, а целых три. Само собою разумеется, что в сочетании с гонгами, — их то и следует считать малыми там-тамами, — звучность собственно там-тама должна быть избрана особенно тщательно.

Вся прелест участия там-тама в оркестре заключается именно в продолжительности его звучания. С удивительным проникновением в художественные тайны этого потрясающего голоса оркестра и, несомненно, раньше других воспользовался в 1805 году в увертиюре к трагедии Владислава Озерова (1769—1816) *Фингал* Осип Антонович Козловский (1757—1831) — выдающийся русский композитор польского происхождения, скромно именовавший себя «любителем» — *amateur'ом*.

В ту минуту, когда меркнет свет и злой волшебник карла-Черномор похищает Людмилу Глинка заставляет застыть внимание слушателей.

ударом в там-там. Вот этот замечательный образец из первого действия оперы *Руслан и Людмила*.

Modéré $\text{d} = 84$

Petite Flûte et Grande Flûte

Hautbois

Clarinettes en Si b

Bassons

Cors en Mi b

Trombones (Alto, Ténor et Basse)

Tam-Tam (за сценой) *sf* (Краткий, но сильный удар грома. Сцена помрачается) *sf* (Удар грома. Сцена ещё более помрачается)

Sopranos

Altos

Ténors *ff* *Was be-gab sich?*

CHŒUR *ff* *Zürnt die Gottheit?*

Basses

1° Violons

2° Violons

Altos

Violoncelles

Contrebasses

После того, как свершились все убийства
обезумевший от страха Князь в полном отчаяния
18*

как сыноубийцу. Князь с криком в ужасе вскакивает, а Кудьма адски хохочет, проваливаясь сквозь землю... Раздаётся сильнейший удар грома, — и Чайковский ошеломляющими ударами в

там-там сопровождает это страшное и, поистине, невероятное светопреставление, находящееся на страницах последнего действия его редко исполняемой на сцене *Чародейки*.

Vif mais pas trop

Petite Flûte

Grandes Flûtes

Hautbois

Cor Anglais

Clarinettes en Si♭****

Bassons

Cors en Fa

Trombones et Tuba

Timbales

Cymbales

КНЯЗЬ

1° et 2° Violons

Altos

Violoncelles et Contrebasses

Z

seen - do

Hautbois *f cresc.*

seen - do

seen - do

seen - do

Pistons en Sib

Trompettes en Sib *f*

seen - do

seen - do

Cymbales

Grosse Caisse

Tam-Tam

(Кудьма адски хохочет. Сильнейший удар грома.)

seen - do

seen - do

seen - do

Корабль Синдбада-Морехода, — по ходу сказки, разбивается о скалы, и Римский-Корсаков в бушующем своими звуковыми волнами оркестре вводит страшный удар в там-там. Этот замечательный образец встречается в четвёртой части его симфонической сюиты *Шехеразада*.

Pas trop vite et majestueux $\text{d} = 60$

Clarinettes en La
Bassons
Trompettes en La
Trombones et Tuba
Timbales
Cymbales
Violoncelles et Contrebasses
f sur le chevalet
Flûtes
Cors en Fa
Tam-Tam
Harpe
Altos
(unis.)
ff dim.

Sons harmoniques
div.
pp

Царь Морской не в меру расплясался во Подводном Царстве по слуху радостного семейного обстоятельства, — Садко с царевной Волховой затеяли сыграть свадьбу. Такое чрезмерное веселье властителя вод вызывает бурю на поверх-

ности Ильмень-озера и «сквозь прозрачные стены терема подводного видятся тонущие бусы-корабли», — резкий удар в там-там в шестой картине сперы-былины *Садко* сопутствует этому страшному потрясению.

Le même mouvement
296

Flûtes
Hautbois
Cor Anglais
Clarinettes en La
Bassons et Centre-Basson
Cors en Fa
Trompettes en La
Trombones et Tuba
Grosse Caisse
Tam-Tam
CHŒUR
Harpes
10 et 20 Violons
Altos et Violoncelles unis, Contrebasses

Сквозь прозрачные стены терема подводного видятся тонущие бусы-корабли
Oй!
glissando
ff bien marqué
glissando
fff

Même mouvement

Cors

Trompette - Alto en Fa

Trompettes en La

Timbales

Cymbales

glissando

bien marqué

Солнце померкло и наступила тьма... Воины усмотрели в том дурное для себя предзнаменование... В этой необычайной сцене Бородин не смог,

конечно, не прибегнуть к удару в там-там, — он это место из «пролога» оперы *Князь Игорь*, о котором идёт здесь речь.

Modéré ♩ = 86

L'Un peu plus animé

Petite Flûte

Grandes Flûtes

Hautbois

Cor Anglais

Clarinettes en Sib

Clar.basse en Sib

Bassons

Cors en Fa

Trompettes en Sib

Trombones et Tuba

Timbales

Tam-Tam

CHŒUR

Ox, не хо - дить - бы в по - ход те - бе князь!

1° Violons

2° Violons

Altos

Violoncelles

Contrebasses

Оклеветанного и осуждённого на казнь Иосифа палачи выводят на край стены и сбрасывают в бездонную расселину ущелья. Это мгновение автор сопровождает пронзительным ударом в там-там, зловещий отзвук которого замирает затем

229 *Plus animé*

Musical score for orchestra and percussion, page 229. The score includes parts for Petite Flûte, Flûtes, Hautbois, Clarinettes en Sib, Cymbales, 1° Violons, 2° Violons, Altos, Violoncelles, 1° et 2° Cors en Fa, Trompettes en Sib avec sourdines, and Tam-Tam. The score features dynamic markings such as *f*, *pp frottez!*, *ff*, and *a2*. The Tam-Tam part consists of a series of sustained notes with dynamic markings like *ff*, *sff*, and *p*.

230

Musical score for orchestra and percussion, page 230. The score includes parts for Flûtes, Hautbois, Clarinettes en Sib, Cymbales, 1° Violons, 2° Violons, Altos, Violoncelles, 1° et 2° Cors en Fa, Trompettes en Sib avec sourdines, Timbales, Grosse Caisse, Tam-Tam, Harpes, and Cb. The score features dynamic markings such as *ff*, *sff*, *p*, *ordinaire!*, *gliss.*, *div.*, and *pp*. The Tam-Tam part is prominent, with sustained notes and dynamic changes between *ff*, *sff*, *p*, and *pp*.

Бобыль нашёл Снегурочку. Она готова следовать за ним в Слободку и, уходя, — прощается с родным ей лесом. Удар в там-там, — и на глазах у повергнутых в ужасное смятение добрых берен-

деев деревья все кивают ей в ответ... Вот этот пример из «пролога» к весенней сказке Островского *Снегурочка* с вдохновенной музыкой Римского-Корсакова.

Vif (Allegro)

Flûtes

Hautbois

Clarinettes en Lé

Bassons

1° et 2° Cor en Fa

Timbales

Tam-Tam

СНЕГУРОЧКА

лес и ты про - щай, — про - щай!

(Tenors) *(Кусты и деревья кланяются)*

ГОЛОСА В ЛЕСУ

1° Violons

2° Violons

Altos

Violoncelles

Contrebasses

ТАМ-ТАМ

Trombones et Tuba

Прощай, про - щай! — Прощай, про - щай! —

Принц Дезирэ вбежал в покой красавицы Авроры... Одно мгновенье — поцелуй... и прекрастились чары злой феи Карабос! Всё проснулось, вновь ожило и озарило ярким светом. Резкий

удар в там-там сопутствует столь неожиданному и прекрасному превращению. Вот этот образец из последнего действия балета Чайковского *Спящая Красавица*.

Vif (Allegro vivace ♦ = ♫ del precedente)

a2

Grandes Flûtes

Hautbois

Cor Anglais

Clarinettes en Sib

Bassons

Cors en Fa

Pistons en Sib

Trompettes en Sib

Trombones et Tuba

Timbales

Tam-Tam

Harpe

1e et 2e Violons

Altos

Violoncelles et Contrebasses

Désiré baise Aurore au front

unis.

В чисто-симфонической музыке особенно удачно воспользовался ударом в там-там Рахма-

ников. Эта устрашающая звучность завершает стремительный, сказочный вихрь, которым преис-

полнена музыка соответствующей части его *Первой симфонии*, пролежавшей в забвении ровно пятьдесят лет и восстановленной по голосам Александром Гауком (1893—).

Presto ♩ = 176

Petite Flûte
 Flûtes
 Hautbois
 Clarinettes en La
 Bassons
 Cœrs en Fa 103.204
 Trompettes en La
 Trombones et Tuba
 Timbales
 Triangle
 Tambour Militaire
 Tambour de Basque
 Cymbales
 Grosse Caisse
 Tam-Tam

div.
 1° Violons
 2° Violons
 Altos
 Violoncelles
 Contrebasses

This musical score page contains two systems of music. The top system includes parts for Petite Flûte, Flûtes, Hautbois, Clarinettes en La, Bassons, Cœrs en Fa (with tempo marking 103.204), Trompettes en La, Trombones et Tuba, Timbales, Triangle, Tambour Militaire, Tambour de Basque, Cymbales, Grosse Caisse, and Tam-Tam. The bottom system includes parts for 1° Violons, 2° Violons, Altos, Violoncelles, and Contrebasses. Various dynamics like fff, sff, and div. are indicated throughout the score.

The musical score consists of eight staves of music. The first seven staves are for timpani (indicated by 'Tam-Tam' and 'marcato' markings). The eighth staff is for strings (1st Violins, 2nd Violins, Altimos) and woodwind instruments (Horn, Clarinet in C, Bassoon, Trombones). The music features rhythmic patterns of eighth and sixteenth notes, with frequent dynamic changes from forte to sforzando.

Фея Сирени мановением своего волшебного жезла повергает царство Флорестана XIV в вол-

шебный столетний сон. Удар в там-там, — и оцепеневшая вдруг жизнь мгновенно утопает в за-

рослях дремучего леса, скрывающего за собой очертания прекрасного замка... Этот необыкновенный по красоте случай встречается в балете Чайковского *Спящая красавица*.

The musical score includes parts for Horn (H. C. Angl., Cl. en La), Bassoon (Cors en Fa), Trombones (Trompettes en La), Tam-Tam, 1st Violins, 2nd Violins, and Altimos. The Tam-Tam part is highlighted with multiple ff dynamics. The score is marked 'Plus animé'.

Все эти случаи, — а их ведь легко можно преумножить, — дают представление о там-таме, как о грозном и страшном голосе современного оркестра. Именно такое ощущение вызывает удар *fortissimo*, когда звучность там-тама ревёт и скрежещет, а слушатели, как-бы стремясь избежнуть ужасов всех потрясений или бедствий, невольно сжимаются и преклоняют головы... Но если отбросить эту, так сказать, «живописатель-

ную способность» инструмента, в которой звучность его особенно сильна, то всё-же и тогда остаётся для там-тама значительное поле деятельности.

В самом начале своего *Dies Irae* Керубини требует удара в там-там невероятной силы, а Берлиоз, по случайному стечению обстоятельств, прибегает к его устрашающей звучности также в *Dies Irae*, но только уже своего *Реквиема*.

The musical score includes parts for Horn (Cors en Fa), Trombones (Trompettes en Do), Trombones (Basse), Tam-Tam, 1st and 2nd Violins, Altimos, and Double Basses (Violoncelles et Contrebasses). The Tam-Tam part is highlighted with several ff dynamics. The score is marked 'Vif majestueux ♩ = 88'.

Assez lent majestueux $\text{♩} = 72$

BASSES

Un - de - un - dus - ju - dice - tur.

1° et 2° Violons

Altos

Violoncelles et Contrebasses

Четыре духовых оркестра, составленных из четырех корнетов, двенадцати труб, шестнадцати тромбонов и шести туб и удваивающих основное изложение, — опущены.

Напротив, Спонтини, впервые воспользовавшийся ударом в там-там в «Проклятии жреца» в *Весталке*, — также в проклятии потребовался там-там и Алэви в *Дочери Кардинала*, — заведомо «хватил через край», когда применил эту уди-

вительную звучность в содружестве с литаврами, большим барабаном, бубном, приглушенными тарелками и малым барабаном с опущенными струнами в музыке, долженствовавшей изобразить «шествие диких».

Ещё Алекс. Ник. Серов ядовито заметил, что «маршам нет конца, начиная с увертюры», а «преувеличений в оркестре еще больше. Кто-то

уже давно сказал, что в оркестре Кортэса — цепкая артиллерия». Впрочем, вот этот случай из оперы Спонтини *Фэрнандо Кортэс*.

Allegro féroce

Очень близко к «преувеличению» подошёл и Василенко, когда заставил «шуметь» там-там в окружении тарелок и большого барабана. Но иначе, очевидно, никак нельзя было передать в звуках ощущение рокового скрежета-потрескивания

арктических льдов при их передвижке и торожении, — звука столь памятного всем полярникам и зимовщикам... Этот случай встречается в *Арктической симфонии* Василенка и приведён здесь в изложении ударных с валторнами.

Vif energique $\text{♩} = 128$

28

Но не таков там-там в глубоком *pianissimo*... Его мрачное, ледяющее сердце гудение напоминает звуки отдаленного погребального колокола.

Впервые этим замечательным звучанием воспользовался Майербэр в знаменитом «Воскресении монахинь» в опере *Роберт-Дьявол*.

Assez lent soutenu

2e SOLO

en Mib
Cors
en Do
SOLO
Trompettes en Sib
Trombones et Ophicléide
Timbales
Tam-Tam
Violoncelles et Contrebasses

Три глухих, ошеломляющих своей тяжестью, мрачных удара в там-там завершают вторую часть Фортепианного «Славянского» концерта Бориса Лятошинского. В этом из ряда выходящем случае там-там как-бы вступает в зловещее собеседование с фортепиано, только что закон-

чившего перед тем последнее проведение своей «главной темы».

Как известно, музыкальной темой этой части концерта является напев одной словацкой народной песни, особенно сосредоточенной, глубокой и проникновенной.

Andante con moto

1er Basson
Piano-Solo
Harpé
1er et 2° Violons
Altos
Violoncelles et Contrebasses

TAM-TAM

Tam-Tam
Altos

10

В противоположность Майербэру, одним единственным ударом в там-там большой колотушкой от большого барабана воспользовался Вагнер. В самом заключении своего пророчества,— именно здесь звучит этот глухой удар *pianissimo*,

— Эрда предсказывает Вотану гибель богов. Вслед затем она постепенно начинает погружаться и, наконец, исчезает совершенно. Этот удивительный случай встречается в прологе к «Тетралогии» — Золото Райна.

Lent

Retenu Au même Mouvement

Flûtes

Hautbois

Cor Anglais

Clarinettes en La

Clarinette basse en La

Bassons

Trombones

Timbales

ЭРДА

Alles, was ist, en-det! Ein düst'-rer
Всё бытие тлен, но! Знам бе.

10 Violons

20 Violons

Altos

Violoncelles

Contrebasses

div. pizz.

arco

pp

Retenu Au même Mouvement

10 20

pp

pp

10 20

pp

pp

30 p

p più p

pp

pp

10 20 30

40 (Contrebasse) pp

pp

pp

tr

pp

pp

Tag däm-mert den Göt-tern: dir rath' ich, mei-de den Ring!
208 в су-мер-ках бреz жим... Co-сем мой-перст-ня бе-гу!

pizz.

pp

pizz.

pp

Vo. et Ch. [unis.]

Cors en Mi (10 30 20 40)

Tam-Tam

pp avec la mailloche de la Grosse Caisse

Tag däm-mert den Göt-tern: dir rath' ich, mei-de den Ring!
208 в су-мер-ках бреz жим... Co-сем мой-перст-ня бе-гу!

pizz.

pp

pizz.

pp

pp

Vo. et Ch. [unis.]

В совершенно ином положении оказывается *trémolo* на там-таме. Оно возможно в любых оттенках, но при всех обстоятельствах обладает склонностью увеличивать силу своего звучания. Поэтому, когда такое *trémolo* применяется в *fortissimo*, оно не может быть слишком продолжительным — инструмент перестаёт отвечать намерениям автора, так как теряет способность усиливать и так уже доведённый до предела звук. Нечто подобное встречается в опере Андрэ Шенея итальянского композитора Умберто Джьордано (Giordano, 1867—1948).

Grandiose $\text{d} = 72$

Grandes Flûtes
Petite Flûte et Hautbois
Cor Anglais
Clarinettes en Sib
Bassons
Cors en Fa
Trompettes en Sib
Trombones et Tuba
Timbales
Cymbales
Grosse Caisse
Tam-Tam
10 Violons
20 Violons et Altos
Violoncelles et Contrebasses

Иначе звучит там-там, когда автор требует произвольного *crescendo* в *pianissimo*, — это впол-

не соответствует природе инструмента и потому не может вызвать существенных выражений.

Значительно сложнее осуществить обратный приём. Как известно, там-там с большим трудом подчиняется равномерному *diminuendo* и достигнуть его, — если только оно не является следствием естественного затухания, — вовсе не так просто, как это может показаться. Тем не менее, нечто подобное предписывает Вагнер, рассчитывая, очевидно, на искусство исполнителя, который за свой собственный страх должен соразмерить

trémino таким образом, чтобы оно после *forte* начало-бы постепенно затихать, уступая место возрастающей силе остального оркестра. Для выполнения подобная задача очень трудна, и, в подтверждение сказанному, — пример из *Золота Райна*, приводимый здесь в крайне скжатом изложении с тем, чтобы дать ясное представление о действии там-тама и сопровождающих его ударных.

Un peu moins vite

Timbales
Cymbales
avec les baguettes de Timbales
Он срывает с пальца своё кольцо, целует его и угрожающе потрясает им.
АЛЬВЕРИХ
Zitt' - re und za : ge, ge-zahm - tes
Ha - pod no - ko - pēn : nay, obo - jni, блед.
Cymbales
Tam-Tam
pp avec les baguettes de Timbales
Heer!
Rasch ge - horcht
B сма - же чуе - des, сму - власъ Rin - ges Herrn!
Timbales
Cymbales
Tam-Tam
dim.
(С воем и взигом рассеиваются Нibelungi — и среди них Мим; они скользят в разные стороны и исчезают в шахтах)

В этом отношении, пожалуй, легче удержаться на одном и том-же уровне, если *trémino* на там-таме очень продолжительно и требует усиления только к самому концу. Так поступил однажды Вагнер, и Геварт, вероятно, не замедлил бы предостеречь, что при сильном воздействии звучности там-тама на слушателя, столь продолжительное гудение его перестаёт быть впечатляющим. Это, конечно, так, но делать нечего. Бывают случаи, когда именно эта нарочитость оказы-

вается неизбежной. Примером такой «неизбежности» может послужить лёгкое *trémino* мягкими палочками от литавр. Оно порождает тогда представление о зловещем клокотании необъятного пламени будучи способным заворожить внимание слушателя и потрясти его своей грозной таинственностью. Участие тарелок только усиливает это удивительное ощущение... Вот такой случай, встречающийся в самом начале «Vers la Платне», — заключительной части *Скрябина*.

Vif modéré

Clarinettes en La et 4 Cors en Fa (bouchés)

Clarinette basse en Sib

Bassons

Tuba

Timbales

Cymbales

Grosse Caisse

Tam-Tam

1° et 2° Violons avec sourdines

Altos avec sourdines

Violoncelles avec sourdines

Contre-Basson et Contrebasses

pp sombre

pp

pp

pp

PPP avec les baguettes d'éponge

PPP frotter avec une brosse

PPP avec les baguettes de Timbales

div.

pp sur la touche

div.

pp sur le chevalet

div.

pp

pp sur le chevalet

pp

pp sombre

Но было-бы большой несправедливостью усматривать в там-таме инструмент со столь, в сущности, узким размахом его художественных возможностей и было-бы не меньшей несправедливостью приписывать ему воспроизведение только грозных и устрашающих ощущений. Можно найти немало случаев, когда музыка, глубоко далёкая по своему содержанию не только от всего сверхъестественного и необычного, но и далёкая от всяких иных видов стихийных бедствий и потрясений, настойчиво требует введения страстноволнующих ударов там-тама.

В знаменитом этюде Шопена «На взятие Варшавы», известном среди музыкантов под именем «Etude Révolution» и обработанном для большого симфонического оркестра, несколько отдельных ударов в там-там звучат необычайно торжественно. Они очень далеки от устрашения или, тем более, от потрясения. Они звучат призывом, в них — воля народа, стремление защитников к победе... В приводимом крохотном отрывке, являющемся наивысшей «динамической точкой» произведения, использован только один особенно мощный удар в там-там.

Vif, passionné $\text{♩} = 160$

86

Petite Flûte et Grandes Flûtes

Hautbois

Cor Anglais

Clarinettes en Sib

Saxophone-Soprano et Clar. basse en Sib

Bassons et Contre-Basson

Cors en Fa

Trompettes en Sib

Trombones et Tuba

Timbales

Triangle

Cymbales

Grosse Caisse

Tam-Tam

Harpes

1° Violons

2° Violons

Altos

Violoncelles

Contrebasses

a2

Reb. Sol b sff

sol. Mi sff

gliss.

87

Наоборот, страстная «Песнь любви», созданная Фэрненцом Листом и также обработанная для большого симфонического оркестра, в своём развитии естественно приводит к тому же удару там-

тама, но удару, долженствующему выразить самое крайнее напряжение сил, когда слова уже бессильны. Там-там оказывается здесь лучшим выразителем этих глубоко-возвышенных чувств.

plus animé

100

Petite Flûte et Grandes Flûtes

Hautbois

Clarinettes en Sib

Clarinette basse en Sib

Saxophone Alto en Mi bémol

Bassons et Contre-Basson

Cors en Fa

Trompettes en Sib

Trombones et Tuba

Triangle

Cymbales

Piano

1e et 2e Violons

Altos et Violoncelles

Contrebasses

ff Mib, Réb, Sib, Do#, Sol#, Fa#, La#

gliss.

div. *pianiss.* *div.* *pianiss.* *div.* *pianiss.* *unis.* *b.d.*

Наконец, Рихард Штраус пользуется там-тамом в качестве инструмента, призванного вызвать ощущение далеко звучащего колокола. Его размеренные удары в *pianississimo*, правда, очень

далеки от звучания подлинного колокола, но при отсутствии такового вполне могут его заменить. Вот один такой случай из его симфонической поэмы *Смерть и Просветление*.

Modéré

Bassons
Contre-Bassoon et Tuba
Timbales
Tam-Tam
Violoncelles
Contrebasses

pizz.

Вот, каков объём действий там-тама в современном оркестре, если считать, что этим кратким повествованием исчерпаны все его возможности. Всё это на самом деле, однако, далеко не так, — можно привести ещё много случаев удачного применения там-тама, но не в этом сейчас дело. Вся прелесть своеобразного звучания там-тама бесследно исчезает, как только в действие вводится малый там-там, — тот самый, о котором, несомненно, говорит Видор. В связи с этим на память невольно приходит необычайный случай, имевший место на гражданской панихиде, посвящённой замечательному русскому оперно-симфоническому дирижёру Вячеславу Суку (1861—1933). При исполнении заключительной части *Патетической симфонии* Чайковского, столь любимой покойным, единственный удар в там-там, — обычно такой выразительный и неотразимый, на сей раз произвёл совершенно удручающее впечатление. Это место обычно никогда не вызывает никаких сомнений. Но в тот морозный январский день в оркестре случайно оказался там-там настолько незначительных размеров, что исполнитель сво-

бодно удерживал его одной рукой. Удар же этого прескверного там-тама оказался настолько противоречивым и содержанию произведения, и данному гармоническому сочетанию, не говоря уже об окружающих исполнение обстоятельствах, что всё это вместе взятое было очень похоже на неожиданный «развал» оркестра, — всё вдруг зазвучало не тёк, как это должно было быть и, конечно, отнюдь не соответствовало намерениям автора, рассчитывавшего, надо думать, на мрачновыразительную и глубоко-проникновенную звучность. В данном случае получилось нечто вполне противоположное, а потому и с художественной точки зрения совершенно ужасное... Из сказанного не трудно притти к заключению, что опасна не продолжительность звуковых колебаний там-тама, но опасна его относительная высота, способная доставить много неожиданных и подчас совершенно неисправимых затруднений.

Поэтому, чтобы предостеречь на будущее время оркестратора, полезно напомнить этот великолепно звучащий в действительности отрывок из *Шестой симфонии* Чайковского.

L Andante (♩=80)

poco rallentando

Trombones et Tuba
Tam-Tam

(1 2)

Иное дело, когда автор сам требует там-там уменьшенных размеров. В таком случае он, очевидно, вполне сознательно принимает во внимание разность в звучании инструмента, и в соответствии с этим строит свою музыку так, чтобы его звучание не произвело отрицательного впечатления. Именно так поступил Малер во *Второй симфонии*, сочетая два там-тама разной высоты—высокий и низкий. Понятому, так-же поступает и Штраус в своей опере *Женщина без тени*, где участают четыре там-тама различной высоты.

Теперь несколько слов о новшествах в оркестровых возможностях там-тама. Кроме отдельных ударов колотушкой с обтянутым войлоком нако-

Vif, un peu majestueux

Hautbois,
Cor Anglais et
Clarinettes en Sib

3^e Trompette en Fa
et Trompette Basse en Mi^b

Clar. basse en Si^b,
Bassons, 2^e et 3^e Trombones,
Contre-Basson et Tuba

Tam-Tam

1^e et 2^e Violons
Altos

Cors en Fa (3^e 2^e 4^e)

Violoncelles et
Contrebasses

Pte FL.
FL. h.

(+ Gr. Flûtes)

10. 20.

gerieben mit Triangelschlägel

mf *cresc.*

fff

В качестве своеобразной разновидности такого приёма, можно указать на случай, применённый в оркестровке оперы *Емельян Пугачёв*. Дело в том, что там-там при резком ударе в него большой мягкой колотушкой, очень быстро возбуждаясь, долго не затухает. Другими словами,— его поверхность настолько сильно сотрясается, что невольно даёт повод употребить с пользой это длительное колебание. Поэтому, чтобы получить пронзительно-резкий удар с последующим постепенно-угасающим лязгом, достаточно с силой ударить в там-там и тотчас-же приложить к нему палочку от треугольника при условии только, чтобы рука исполнителя отнюдь не прикасалась к поверхности самой бляхи. Этот приём требует некоторой сноровки, а следовательно, и упражнений.

нечником и палочками от литавр, иногда, в особых случаях, могут быть применены жёсткие палочки обыкновенного барабана или металлический стерженёк треугольника. Не вдаваясь в обсуждение этих последних приёмов, достаточно заметить, что возбуждение звучащей поверхности там-тама настолько затруднительно, что деревянные палочки или металлический стерженёк в лучшем случае способны вызвать более или менее ощутимый «лязг». Само собою разумеется, приём этот возможен только при достаточно скромном оркестровом окружении. Вот такой пример из симфонической поэмы *Макбэт* Рихарда Штрауса, где автор требует «потереть» там-там палочкой от треугольника.

впервые знаком «ложной трели» — /~\~, что вполне соответствует его существу. Обычные в

T A M - T A M

Modéré et très lourd

153

Petite Flûte

Flûtes

Hautbois

Clarinettes en Sib

Tripette basse en Sib

Bassons

Cors en Fa

Corpettes en Sib

et 2e Trombones

Trombone et Tuba

Timbales

Xylophone

Triangle

ambour de Basque

Cymbales

Grosse Caisse

1° Violons

2° Violons

Altos

Violoncelles

Contrebasses

(Пугачёв поднимает маленьку)

en serrant

a tempo

пушку и ею разъединяет Хлопушу и Устинью)

Tam-Tam

Vc. Cb.

Совсем по-новому использовал звучание продолжительного *trémolo* там-тама Глиэр. Казалось-бы, что можно найти нового в самом обыкновенном гудении этого грозного голоса оркестра!

Но автору балета *Красный мак* представился именно такой повод в самом начале первой картины, где китайские кули с величайшим напряжением сил разгружают корабль. Их каждое дви-

женье, воспроизведимое в оркестре могучим «вздохом», должно показать всю тяжесть работы и непомерное усилие, прилагаемое ими в эти мгновения. Поэтому, чтобы сделать «оркестровые вздохи» ещё более тяжкими, автор заставляет *перехватывать* непрерывное гуденье *trémolo* там-тама и заглушать его звук к концу каждого та-

Lourd, pesant

Hautbois

Cor Anglais

Clarinettes en Sib
et Clar. basse en Sib

Bassons

Cors en Fa

Trombones et Tuba

Timbales

Grosse Caisse

Tam-Tam

1° et 2° Violons

Altos

Violoncelles,
Contre-Basson et

20* Contrebasses

Но совсем иначе звучит там-там в широкой последовательности размеренных ударов, долженствующих воспроизвести в оркестре колокольный перезвон. Особено тонко и умно к решению задачи колокольного звона подошёл Римский-Корсаков в своей оркестровке *Бориса Годунова* Мусоргского. Его там-там предназначен вызвать ощущение ударов в самый большой колокол с неизменным при этом возникновением побочных шумов. Может быть данный случай и не совсем точно передаёт звучанье колокола, но совокупность всех участвующих в «звоне» инструментов оставляет совершенно неизгладимое впечатление. Это несомненно.

В опере, партитура которой представляла долгое время редкость, «колокольный звон» в короновании царя Бориса воспроизводится дважды, а самое проведение, довольно обширное, в качестве оркестровой выписки слишком громоздко. Тем не менее, исключительное мастерство выполнения указанной задачи не даёт права привести этот образец в кратком извлечении,— он заслуживает того, чтобы посвятить ему несколько полных страниц...

25 Modéré

p dolce

mf

mf

p

mf

p

p

pizz.

p con Ped.

pizz.

mf pizz.

mf

Fifites

mf

sempre staccato

Cors en Fa

f

f

f

pizz.

mf

Musical score for Percussion Instruments, page 310. The score consists of six systems of musical staves. The first system shows eighth-note patterns on treble and bass staves. The second system features sustained notes with grace notes and dynamic markings like ff and f. The third system includes eighth-note patterns with dynamic markings. The fourth system shows sustained notes with grace notes. The fifth system features eighth-note patterns with dynamic markings. The sixth system shows eighth-note patterns with dynamic markings.

Musical score for Tam-tam, page 11. The score consists of six systems of musical staves. The first system shows eighth-note patterns on treble and bass staves. The second system features sustained notes with grace notes and dynamic markings like ff and f. The third system includes eighth-note patterns with dynamic markings. The fourth system shows sustained notes with grace notes. The fifth system features eighth-note patterns with dynamic markings. The sixth system shows eighth-note patterns with dynamic markings.

A musical score for Tam-Tam, featuring six staves of music. The score includes dynamic markings such as *p cresc.*, *cresc.*, *unis.*, *cresc.*, *div.*, *Ped. sonore div.*, and *sf*. Performance instructions like "a2 b2 c2" and "d2 e2 f2" are also present. The score is written in common time, with measures indicated by vertical bar lines.

В качестве заключения остаётся только сказать, что на там-таме всё-же лучше всего звучат выдержаные ноты в виде отдельных ударов в *piano* или *forte*, и более или менее продолжительное *trémolo* с последовательно возрастающей силой звука. Кстати, любопытно ещё раз напомнить, что *diminuendo*, как правило, удается ему очень плохо, дабы не сказать, что оно просто не получается. Причина такого явления кроется, несомненно, в сильном и напряжённом сотрясении всей поверхности инструмента, тяготеющего тотчас-же после удара к *возрастанию*, но отнюдь не к *замиранию* силы звука. Именно из этих соображений ему мало свойственны и сложные ритмические рисунки, исполнение которых требует участия лишь жёстких палочек. Правда, в качестве особого звукового приёма этот способ может оказаться иногда уместным и достаточно удачным, но совершенно сомнительным остаётся *glissando* металлической палочкой. Оно могло бы иметь не-

кую ценность лишь в том случае, если бы поверхность там-тама была в рубчиках или настолько чутко отвечала скольжению палочки, чтобы сразу-же породить звук, достойный внимания. Для воспроизведения такого рода *glissando* достаточно быстро скользнуть палочкой от треугольника таूк, чтобы описать дугу по поверхности инструмента. В этом случае звучность там-тама приобретает скрежущий оттенок, терпимый только в *forte* оркестра. В *piano* скольжение палочкой по там-таму совершенно неуместно,— оноineизбежно затеряется в общем оркестровом звучании.

Пользуясь этим приёмом *glissando* палочкой от треугольника, автор предполагает ему особое примечание, напечатанное тут-же в партитуре,— «Стремительно скользните палочкой от треугольника, описывая на поверхности инструмента дугу» — *Glissez rapidement avec la baguette de Triangle, décrivant un arc sur la surface de l'instrument.*

Au 1er Mouvement ♩ = 60
103 *en accelerant peu à peu*
glissando avec la baguette de Triangle^{*)}

Tam-Tam $\frac{5}{4}$

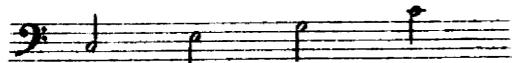
^{*)} *Glissez rapidement avec la baguette de Triangle, décrivant un arc sur la surface de l'instrument.*

ГОНГ

(по-фр. *Gong*, по-ит. *Gong*, по-нем. *Gong*, по-анг. *Gong*)

Этим словом называется, собственно, там-там, но в действительности допущенная против буквы китайского языка неточность утвердила за данным понятием представление об ином, хотя и родственном там-таму инструменте.

Родина гонга в современном о нём оркестровом представлении — страны Малайского Архипелага и, в частности, остров Ява. По мнению ев-

Нет большой необходимости обращать внимание на подобное усердие, — достаточно сказать, что если уже речь идёт о звуках вполне определённой высоты, то по меньшей мере нелепо обозначать их какими-то условными знаками, могущими сбить с толку дирижёра и исполнителя. Подобная «вольность» простительна только Малеру, который, как уже известно, в каждом отдельном ударном инструменте усматривал какую-то произвольно-относительную высоту звука, ему одному свойственную. Поэтому, если дело касается действительно определённой «высоты» звука, то его надо писать там, где он звучит на самом деле, а вовсе не там где он мог бы прозвучать или где было бы желательно, чтобы он зазвучал. Конечно, можно подобрать гонги с соответствующей европейским требованиям высотой звука, но разве это так нужно? Не говоря о том, что подобное требование вовсе не так легко осуществить, оно, пожалуй, даже и вредно с оркестровой точки зрения потому, что автору может понадобиться от гонга скорее окраска звука, чем его безупречная точность. Во всяком случае гонг в современном представлении значительно отличается от китайского там-тама и не должен быть или лучше сказать, — не может быть его заменителем.

Внешний вид современного гонга представляется собою «сковороду» с загнутыми под прямым углом краями. В зависимости от размеров инструмента, высота края доходит до ширины двух

европейских учёных, гонг безусловно должен иметь определённую высоту звука, что будто бы его и отличает от там-тама. Эрхард-Вальтер Хаупт прямо говорит по этому поводу, что «различие заключается лишь в том, что гонг настроен на определённую высоту и ноты для него пишутся» в басовом ключе на уровне do-мажорного трезвучия.

Курт Закс утверждает, что гонг проник в музыку западных стран впервые лишь со времён Французской революции и, с появлением в 1872 году оперы Сэн-Санса *La princesse jaune*, применяется целым набором различно настроенных инструментов.

Подобным-же образом воспользовался гонгами Густав Малер, но в полном соответствии с принятым в Европе обозначением, именует их «высоким» и «низким» там-тамом и требует для обоих инструментов определённой высоты. В сочетании с двумя литаврами и с двумя барабанами

ми он достигает невероятного напряжения в силе постепенного нарастания звука, приближающегося к мощному *fortissimo* «меди», «дерева» и струнных, и кажущегося тогда скорее каким-то «избавлением» от крайне тягостного напряжения,

чем «вершиной», к которой, казалось-бы должно было довести это удивительное *crescendo*. Вот тот случай, о котором идёт здесь речь. Он встречается во *Второй симфонии* Малера и представляет собою единственный пример в этом роде,

^{a)} Очень медленно и последовательно вздуваясь до наивысшей степени силы звука.

Итак, если отбросить эту «путаницу» в наименовании инструментов, то собственно гонгом можно пользоваться совершенно независимо от там-тама, и применять его как на равных с ним

основаниях, так и в любом количественном отношении в музыке, где эта своеобразная звучность не перечит намерениям автора.

Вполне своевременно задать теперь вопрос,

чем-же, собственно, является гонг у себя на родине — в Китае, Бирме и Сиаме? Китайский гонг «юнь-ло» — 雲鑼 (*yün-lo*) представляет собою набор круглых гонгов-колец, подвешенных внутри деревянной рамы, высота которой не превышает обычно двадцати восьми дюймов, а ширина — семнадцать. Эти гонги, расположенные тремя вертикальными рядами, — в среднем ряду четыре кольца, в крайних по три, — удерживаются шёлковыми шнурками и, в зависимости от высоты звука, не всегда равновелики. Чаще всего колеблется их толщина, хотя в некоторых случаях, правда, более редких, — меняется и самый поперечник. Гонг, в котором обязанности звуковой поверхности исполняют китайские колокола, известен под именем «юн-чжун» 鐘鐘 (*yung-cung*) и так-же, как и первый, применяется в храмах и дворцах.

Бирмано-сиамский набор гонгов «краб-вайнг» — *kre-waiñ* или «краб-вонг» — *kre-woñ*, — состоит из шестнадцати точно-настроенных больших гонгов. Все они размерены по окружности на низкой бамбуковой решётке-балюстраде, обрамляющей исполнителя крутым полумесяцем. Исполнитель, находясь внутри круга, легко справляется со своими обязанностями и свободно дотягивается до любого гонга. Каждый гонг, укреплённый в раме на уровне её верхней плоскости толстыми шнурами, имеет в середине своей по-

верхности вилкульность, которая служит для настройания инструмента растопленным воском. Стой этого набора гонгов охватывает шестнадцать ступеней от *ré* первой октавы до *fa* третьей, а поперечник гонгов, в зависимости от их высоты, колеблется в пределах шести с половиной и пяти дюймов.

Джакомо Пуччини воспользовался гонгом в *Принцессе Турандот*, где он потребовал один там-там и несколько точно настроенных японских гонгов. А Рихард Штраус, как сообщает Эгон Вэлле, в своей опере *Женщина без тени* применил шесть китайских гонгов и четыре там-тама, подобранных, вероятно, в порядке вполне определённой высотной последовательности звуков.

Среди советских композиторов гонгом пользовался Райнгольд Глиэр. Он ввёл два гонга в «Танце китаянок» и нужно отдать справедливость — они мало-привлекательны, хотя и настроены в *fa* и *do* второй октавы. Они шумят, трещат и в чисто-музыкальном отношении, в сущности, ничего особенно хорошего не дают, но при данных обстоятельствах они вносят известную живописность и даже своеобразную прелест. В рукописной партитуре балета *Красный мак* автор называет их маленькими там-тамами в *Si* и *Fa* — *Tam-tam piccoli in H-F*, и пользуется ими четыре раза. Вот два наиболее показательных примера из указанных четырёх случаев.

Vif modéré (J = 92)

Cors en Fa

Trompettes en Si b

Xylophone

Gongs en Si-Fa

Harpes

20 Violons

Altos

Violoncelles

Vif modéré (J = 92)

Flûtes

Hautbois

Cor Anglais

Clarinette en Mi

Clarinettes en Si

Cors en Fa

Trompettes en Si b

Xylophone

Gongs en Si-Fa

Harpes

20 Violons

Altos

Violoncelles

Несколько годами раньше, в только что сочинённом тогда сказочно-феерическом балете, гонгами предполагал воспользоваться Василенко. Однако, по некоторым причинам, его намерение тогда не осуществилось, а привело лишь к досадной неточности, проникшей, к сожалению, в пе-

чать. Поэтому, чтобы избежать возможных недоразумений, легко могущих возникнуть при исполнении *Индусской сюиты*, составленной, как известно, из музыки к балету *Нойя*, следует разъяснить одно не очень удачное наименование. Автор вводит необычное название «восточных

колокольчиков» — *campanelli orientali*, подразумевающее — в соответствии с первоначальным замыслом — самый обыкновенный бунчук, который при издании партитуры показался инструментом недостаточно мощным и заметным. В связи с этим автор, не желая всё-таки отказываться от задуманного непрерывного шелестения-позвякивания, заменил бунчук маленькими сиамскими гонгами, условно участвовавшими в «Индусском празднике» того-же балета и, естественно, могущими придать ту будто-бы «неопределённую звенящую окраску», которой так тщательно добивался композитор. Но как и следовало ожидать, маленьких гонгов не только не удалось достичь, но и в силу своего устройства они никогда не смогли бы удовлетворить намерениям автора. Тем не менее, Василенко всё-же решил прибегнуть к мало убедительному наименованию, и тем самым сохранить хотя-бы видимость первоначального замысла. Таким образом возникла эта «туманность», и теперь при исполнении *Индусской сюиты* партию *campanelli orientali* следует либо просто опускать, что легче всего, либо поручать нескольким бунчукам, бубнам или маленьким звонкам сиамским гонгам-звоночкам,

которые можно было бы заменить лёгким позвякиванием *tremolo* обычных колокольчиков. Наконец, наиболее поздний случай применения гонгов встречается у Глиэра в *Бурят-Монгольском героическом марше*. В этой партитуре автор воспользовался двумя местными гонгами, — средним и большим, — применявшимися в своё время шаманами. Эти инструменты не имеют строго определённой высоты, но взамен этого обладают необычайно выразительной звучностью, являющейся следствием удивительного сплава, тайна которого потеряна с исчезновением как шаманов, так и гонгов. В *Марше* Глиэра применены именно подлинные бурято-монгольские гонги, случайно сохранившиеся в Сибири и вывезенные автором в Москву. В своей партитуре он называет их *средним* и *большим там-тамом* — *tam-tam medio* и *tam-tam grande*, хотя и соглашается, что было бы вернее назвать их гонгами. Проведение с участием гонгов в *Героическом марше* Глиэра чрезвычайно обширно и потому, чтобы составить себе хотя-бы приблизительное представление об их использовании, необходимо привести довольно большой отрывок музыки. Вот этот выходящий из рамок «выписки» пример.

Mouvement d'une Marche (♩ = 92)

1er Flûte
Cor Anglais
Clarinette basse en Si b
Bassons
3^e et 4^e Cors en Fa
Gong
Alto
Violoncelles et Contrebasses

Clarinettes en Si b
Cors en Fa
Trombones avec sourdines
Timbales 1er et 2er
1er Violons sur le chevalet
2er Violons sur le chevalet

Hautbois

19 20 avec sourdines

49 50 60 avec sourdines a2

Gongs

19 et 20 Violons

Altos G. v. 3

mf

Bassons

3 Trompettes en Sib avec sourdines

19 20 a2 (avec sourdines)

p *mf* *f*

19 et 20 Violons

p *mf* *unis.*

Cor Anglais

Clarinette basse en Si b

Contre-Basson

19 20

39 40 a2 (avec sourdines)

50 60 a2+

p avec sourdines

cresc.

p cresc.

p cresc. poco a poco

div. a 3

cresc.

БУНЧУК

(по-фр. *Pavillon Chinois*, *Chapeau Chinois*, по-ит. *Padiglione Chinese*, *Capello Chinese*, по-нем. *Halbmond*, *Schellenbaum*, по-англ. *Chinese Pavillon*, *Jingling Johnny*, *Chinese Crescent*, *Turkish Crescent*)

Было время, когда этим инструментом довольно широко пользовались в некоторых казачьих и пехотных частях прежней армии. В маршах и русских народных песнях, написанных для усиленного состава духового оркестра, участие его было не только очень уместным и живописным, но и почти обязательным. Сейчас, если только не считать нескольких попыток его возрождения в симфоническом оркестре, инструмент этот оказался уже почти забытым.

По мнению европейцев, бунчук — в качестве «музыкального инструмента» — будто бы ведёт своё начало из Турции времён янычаров, — вернее, со времён нашествия османов на Срединную Европу, — и состоит из шеста, вершина которого украшена красивым султаном и венцом, унизанным множеством бубенчиков. Несколько ниже в противоположном друг другу направлении, расположены два плечика, также унизанные кистями и увешанные колокольчиками и бубенцами. Во время игры, исполнитель, резким движением вверх встряхивает бунчуком таk, чтобы зазвенеть всеми имеющимися на инструменте побрякушками.

В симфоническом оркестре применение бунчука имело место только один раз. Им воспользовался Эктор Берлиоз, который в таких словах

определяет сущность этого инструмента. «Со своими многочисленными колоколенками он служит для расцвечивания пышных музыкальных сочинений и торжественных маршей военной музыки. Но он не может встряхивать своей звонкой гривой иначе как на достаточно отдалённых промежутках, что значит, — не более двух раз на тakt в умеренном движении».

Всё это довольно справедливо. Действительно, бунчук слишком велик и неповоротлив, чтобы им можно было потрясать чаще в большом *forte* или *fortissimo*, но в *piano* он может вздрагивать значительно чаще и вполне свободно подчёркивать все доли такта, как на сильном, так и на слабом его времени. Не надо только слишком часто перебивать или смешивать однажды установленное движение — это противоречит природе и назначению инструмента. Его действительная обязанность в оркестре — более или менее зычно позвякивать и отбивать только отмеченные автором точки такта.

Но вот, впрочем, тот отрывок, о котором идёт здесь речь. Он, вероятно, мало известен большинству музыкантов, коль скоро встречается в *Траурно-Триумфальной симфонии*, где при исполнении обычно опускается, как инструмент «неизвестного происхождения».

19 et 20 Tambours Militaires
Cymbales et Grosse Caisse
Chapeau Chinois

ORCHESTRE
(сильно сокращённом
изложении)

Pas trop vite, pompeux

Правда, эта замечательная партитура не забыта, но при её более чем редком воспроизведении, едва ли много дирижёров давало себе труд проникнуть в существо таинственного определения — *capello chinesc*. В буквальном переводе, это значит «китайский волос», а на языке оркестра — «китайская шапочка», «китайская беседочка» или, что проще, — «бунчук», а по-русски — «полумесяц» или «магометово знамя».

В русской музыке бунчук ни разу не применялся, если не считать случая, о котором был уже повод поговорить раньше. Как известно, эта «попытка» появилась, в печати под ничего не значащим определением — *campanelli orientali*.

В балете Василенко *Нойя*, первоначально был введен именно бунчук с тем, чтобы получить сказочно-фантастическое шелестенье-позвякивание, вполне отвечавшее художественному замыслу автора. Но, при первой же возможности воспроизвести в концертном исполнении эту своеобразную затею, бунчука не оказалось под рукой. Однако, совсем отказаться от бунчука Василенко не счёл для себя возможным и, несколько упростив первоначальную рукопись, ввёл новый инструмент — *campanelli orientali*, не заботясь о том, что это определение должно было подразумевать. Поэтому, когда почти десять лет спустя эта партитура попала в печать, то в оркестровых недрах заро-

дился «новый» сочинен, столь же далёкий от бунчука, как и от *capello chinesc* Витторио Риччи. Если бы было желание, то не трудно было бы подыскать нечто подходящее среди народных или храмовых инструментов Японии, Индии, Тибета, Турции или Аравии. Но всё дело в том, что сам Василенко совершив подобную замену, не представлял себе с достаточной ясностью, что надлежит понимать под именем *campanelli orientali* и на что можно было бы рассчитывать в случае исполнения всей *Индусской сюиты*, куда этот отрывок вошёл в качестве её заключения.

Итак, под именем *campanelli orientali* следует понимать первоначальный замысел, то есть — бунчук. Если бунчука, — одного или нескольких, — не окажется в оркестре, то самыми любезными авторскому сердцу могли бы показаться маленькие сиамские гонги, звучность которых должна была бы соответствовать маленьким звоночкам. Однако, насколько известно, в Сиаме таких крохотных гонгов нет, и потому первоначальное намерение автора может быть выражено при посредстве бубнов, сафандей или лёгкого *trémolo* клавишных колокольчиков.

Приводимый ниже образец, дан в крайне «схематичном виде», так как в подлинной партитуре, испещрённой множеством узоров, он выглядит непомерно сложно и громоздко.

В самом начале настоящего повествования было вскользь упомянуто об одной удачной попытке использования бунчука в симфоническом

оркестре новейшего времени. Этот случай принадлежит Льву Книпперу (1898—), когда автор пожелал разработать для оркестра песню «По-

люшко» и ввести её составной частью своей *Четвёртой симфонии*. Именно здесь, в подражанье «давно минувшим дням», он потребовал бунчук, которым и воспользовался в полном соответствии с обычаем, долгое время существовавшем в Области Войска Донского. Он потрясает им «в когу» с размеренным движением песни и создаёт ощущение, живо переносящее сознанье слушателя к тем отдалённым временам, когда полковой бунчук действовал в духовом оркестре и своим шелестящим позвякиванием неизменно производил неотразимое впечатление.

Но, чтобы вполне исчерпать затронутый здесь вопрос, полезно заметить, что при отсутствии бунчука, автор советует пользоваться в сочетании с обыкновенным бубном небольшой связкой кро-

хотных колокольчиков и бубенчиков, справедливо полагая, что такое сочетание звениц бубенцов даст более точную и острую ритмическую последовательность, обычно недоступную слишком величественному бунчуку. Именно так Л. К. Книппер использовал бунчук в заключенной им в 1950 году *Одннадцатой симфонии*. Неудачным только следует признать начертание названия бунчука латинскими буквами — *buncuk*. С грехом пополам оно может быть понятным только русским, поскольку «бунчук», как музыкальный инструмент есть определение *русское*, известное у других народов под многочисленными иными наименованиями, приведёнными уже в надлежащем месте.

Впрочем, во тот случай из *Четвёртой симфонии* Книппера.

13 *Tempo giusto (senza ritenuto)*

На этом, собственно, можно было бы смело и закончить свои рассуждения о бунчуке, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что бунчук — «китайская колоколенка», проникший, как говорит Курт Закс, в войска европейских народов — немцев, австрийцев и некоторых других, — из Турции, на самом деле в своём наименовании и устройстве не имеет ничего общего с османами. Более близкое соприкосновение с османами, когда европейцы могли кое-что позаимствовать у них, произошло при Солимане Эль-Кануни. Именно тогда Турция вышла на европейскую арену не только как военная держава, но и как носительница высокой «материальной культуры». Таким образом, время проникновения бунчука в Европу, хотя это нигде и никем не подтверждено, могло бы быть определено либо второй половиной XV столетия, либо концом расцвета Турции, но вероятнее всего так называемая «турецкая музыка янычар», в которой бунчук едва ли мог участвовать на правах «музыкального инструмента», проникла на Запад несколько позже, — начиная со второй половины XVI столетия, в период страшного увлечения Турцией и восхваления всего турецкого.

И, тем не менее, остается «загадкой» самое наименование бунчука, сохранившееся до сих пор в романских языках, не говоря уже о турецком и русском. Жозеф Баггэрс прямо говорит, что «этот инструмент, название и внешний вид которого указывают на его происхождение, состоит из остроконечной китайской наколочки с краями, украшенными бубенчиками и колокольчиками. Их заставляют звенеть толчками, направляемыми поддерживающей их рукой-такой». Совсем иначе рассуждает Витторио Риччи. Он ничего не говорит о бунчуке в собственном его значении, а именем *capello cinese* называет род колокольчиков, представляющих собою маленькую пирамидку-пагоду. Не вдаваясь сейчас в подробности, достаточно только заметить, что эти колокольчики дальше детских игрушек не пошли, никогда в оркестре не применялись, и все попытки ввести их в оркестры военной музыки также не увенчались успехом, — они не удобны в походе, звучат слишком слабо и внешне не так красивы, как «лира», которой было суждено одно время исполнять обязанности «военных колокольчиков» или «металлофона». Тем не менее, Риччи утверждает, что эти колокольчики — *carillon*, в виде маленьких колоколов различных размеров, изобретены в Китае, а в Европу завезены, вероятно, голландцами.

Но странное дело, в Китае нет ни одного инструмента, который напоминал бы собою «подлинный» или, лучше сказать, — современный музыкально-оркестровый бунчук. Очевидно, европейцы приписывали «китайское» происхождение всему, что имело вид пагоды или остроконечной шапочки, а «турецкое», — что шумело, рычало и гремело, полагая, что именно так сопровождали

своё появление янычары. Однако, вероятнее всего «бунчук», как музыкальный инструмент, ближе всего сходится в своих корнях с древне-египетским «систром», арабо-персидским «дэббусом» (دَبْس), применявшимся в своё время дэрвишами, и японским «фури-цудзуми» — 振鼓 — сочетание маленьких барабанчиков и бубенчиков. Этот инструмент, сходный, повидимому, с «кагура-судзу» (神樂鈴), был непременным участником храмовых праздников и шествий. Не менее близкими родичами бунчука можно, вероятно, считать и персидский «сагханэ» — صغانه, и армяно-сирийский или коптский «маравэ» (*marâwē*), и тибетский «мкар-ва гзиль» (*mk'ar-wa gsil*) и даже древне-буддийский «си-пайэ» (*sih-pauyā*). Но наиболее вероятным предком бунчука является, по-видимому, туркестано-уйгурский «сафаиль» — سەفايىل (*safaai*), известный в современном Узбекистане под именем «сапаи» или «сапаиль». Итак — ничего «китайского» в происхождении, ничего «турецкого» в названии, если не считать единообразного и релкого упоминания об этом Виктора дё-Понтини (de Pontigny, 18??—19??), давшего бунчуку, так сказать, «объединённое» наименование китайско-турецкого «полумесяца».

Теперь несколько слов о бунчуке с иной точки зрения. Совершенно верно, что слово «бунчук» — турецкого происхождения. В турецком языке оно значит «бисер», «бусы», «раковинки», «разноцветные стёклышки», привешиваемые на шею лошади в качестве украшения. Именно в таком значении «бунчук» упоминается в росписи 1608 года, захваченной в Москве по убиению самозванца Лжедмитрия I (1583?—1605—1606), в которой между прочей збрьей показан и бунчук. Значит, турецкое слово *бунчук* на славянской земле первоначально отождествлялось не столько с музыкальным инструментом, как это ошибочно полагает Закс, сколько с одной из составных частей конского убранства. Так думают все наиболее осведомленные в этом вопросе русские учёные и в первую очередь С. К. Булич (1859—1921). Несколько иначе высказывается о бунчуке итальянский учёный Люилжи-Фэрнандо граф Марсилья. На рубеже XV—XVIII столетия он посетил Турцию и оставил напечатанный уже после его смерти большой труд, посвящённый военному устройству Османской империи. По словам автора в переводе русского современника, бунчук есть «конской хвост зделанный художеством из многих совокуплённых вместе, выкрашенных красною краскою, и связанных тоненькими верёвочками, что делает головку». Это и есть именно тот бунчук, о котором известно как о «регалии власти», но отнюдь не как о принадлежности «конской збрюи».

В Турции «бунчук», как знак власти и сана пашей, обозначался словом «туг» — طغ, или

«кутас» — قوتاس. Это понятие в современном или более позднем значении ничего общего с бунчуком не имело и иметь не могло, и ещё до сих пор остаётся совершеннейшей загадкой — почему поляки и русские переименовали турецкий *туг* или *кутас* в *бунчук*. Неизвестно также и то, — откуда вообще явилось понятие о бунчуке, как о «регалии власти», не говоря уже о музыкальном инструменте. Как «знак власти» бунчук появился очень давно и, по словам русского ориенталиста Агафангела Крымского (1871—1942), уже в 1289 году Иконийский сельджукский султан Гиясаддин Мас'уд II (1283—1296) прислал Осману (1258—1299—1326) — будущему основоположнику «османской династии», — звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Баторием (1533—1576—1586) — «на знак звятыя» — «на звание князя и знаки княжеского достоинства барабан и бунчук, — знамя в виде лошадиного хвоста. В таком же значении бунчуки-туги издавна применялись гетманами Украины, имевшими в числе своих «регалий» бунчук, пожалованный в 1576 году Стефаном Батор

КОЛОКОЛА

(по-фр. *Cloche*, — *es*, по-ит. *Campana*, — *ne*, по-нем. *Glocke*, — *en*, по-анг. *Bells, Church bells, Cathedral chimes, Chimes*)

В данном случае, под общим определением «колокола», должно понимать подлинные церковные колокола, бывшие на протяжении веков во всеобщем употреблении. В качестве таковых, они ни в какой мере не могут быть признаны подлинно «оркестровым инструментом», разве только за исключением самых малых, принимавших иногда участие в симфоническом оркестре. Это происходит по той причине, что низко-звучящий колокол представляет собою огромное сооружение в несколько тысяч пудов весом, которое ни при каких условиях не может быть приспособлено для «концертных» целей. Такие колокола применяются только за сценой большинства театров, и действуют в тех случаях, когда требуется «благовест», «набат» или «колокольный трезвон», являющиеся подлинным воспроизведением колокольного звона вообще. В наиболее известных русских оперных театрах, как например в Большом театре, имеется устроенная по всем правилам колокольная звонница, располагающая замечательными, особенно прославленными в стране подлинными церковными колоколами. Самый большой колокол этой звонницы звучит низким *dō*, весит несколько десятков тысяч пудов и применяется в «сцене пожара» оперы Бородина *Князь Игорь*. Сказки, распространённые в своё время Гевартом о том, что можно выливать колокола, настроенные в любой из полутонах хроматической октавы, и что композитор, предписывая по своему желанию любые «интонации», которые должны издавать колокола, лады не производить нестройных соединений в тех оркестровых сочетаниях, где они призваны действовать,— лишены в значительной мере оснований. Столь-же несправедливо,— с русской точки зрения, по крайней мере,— звучание колоколов, использованных в оперно-драматических произведениях, одной, двумя или тремя октавами выше обозначенного в нотах. Подобное предположение верно только в отношении высоты звучания отдельных колоколов или их более или менее внушительных наборов, призванных действовать в симфонических произ-

ведениях, где, как уже сказано, нельзя применить колокола таких объёмов и весов, какими можно пользоваться за сценой. Что-же касается безупречной точности в настройке колоколов, то подобная затея насаждалась одно время Аристархом Израилем (1817—1901), но, к счастью, большого успеха не имела несмотря даже на «высочайшее покровительство», которым он пользовался. Напрасно, поэтому, думает Геварт, что колокола можно отлить в любой хроматической полутоны. Подлинный церковный колокол в таком случае теряет не только всю прелест своего звучания, но и согласно русским колоколитеям расчёгам противоречит своему основному назначению. Колокола, настроенные в «абсолютно-точный» хроматический полутоны не являются уже церковными колоколами, а суть колокола обыкновенных курантов, выполненных с большим или меньшим искусством. Справедливо, что именно в этом последнем случае *настройка колоколов* должна быть особенно точной, так-как в противном случае произойдёт то нежелательное и «нестройное совпадение», о котором говорил Геварт. Но же вдаваясь здесь в дальнейшие тонкости этого вопроса, достаточно только заметить, что обязанности и звучание колоколов на Руси, в том виде в каком это применялось на протяжении тысячи лет, не имеет ничего общего с тем, что делается на Западе. Русский колокольный трезвон или лучше сказать,— русские прославленные историей «колокольные звоны» своей красотой оставляют далеко позади себя всё, что известно в этом случае на Западе, где подлинного колокольного звона именно в русском понимании нет и не было, но был только более или менее совершенный и развитой колокольный перезвон курантов. Но чтобы дать хотя-бы самое приблизительное понятие о том, что-же такое *русский колокольный звон*, необходимо обратиться к истории в самом кратком и сжатом её изложении.

Как уже известно из предыдущего, колокола существовали с незапамятных времён, но собственно колокольный звон был введен не так давно.

Во времена гонений христиан о колоколах не могло быть, конечно, и речи. Первоначально обязанности колоколов исполняли так называемые *била* и *клепала*. Приспособление, которым пользовались греки во времена турецкого владычества вместо ненавистных мусульманам колоколов называлось словом *σύναυτρον* или *ξύλον*, а в русском церковном уставе «типиконе» этот-же инструмент разумеется под именем *била*, *клепала*, *дерева* или просто — *великое*. В собственном значении слова — *било* или *бильцо* представляет собою металлическую или деревянную доску, около сажени длиною, в которую ударяли особой колотушкой. В древности различали два *била* — «великое» и «малое». Малое держали в руке, тогда как великое или большое вешали на башне или на столбах.

Русские летописи упоминают о колоколах уже в X веке, но по всей вероятности они были редки и малы и долгое время не могли вытеснить из употребления *била*. На эту подробность указывает рассказ летописца о погроме Москвы, произведённом ханом Тохтамышем (13??—1407) в 1382 году, в котором он замечает, что «не бѣ звоненія во колоколы ни въ *била*». Это свидетельство ясно подтверждает мысль, что в то время во многих церквах *била* ещё заменяли колокола.

Как известно, введение «колокольного звона» на Западе приписывается папе Сабиниану (5??—604—606), но точных данных о начале применения колокольного звона на Руси не сохранилось. Одни думают, что он проник с Запада не ранее X века и распространялся с чрезвычайной медленностью, хотя другие допускают мысль, что на Русской земле колокольный звон возник вполне независимо и быстро превратился в явление постоянное и глубоко народное. С достаточной вероятностью, однако, установлено, что колокольный звон долгое время удерживался на равных правах с *билом* и *клепалом*, хотя бывали значительные промежутки времени, когда колоколов вообще не было. Они заменялись тогда старинным железным *клепалом*.

Первоначально колокола назывались *кампанами*, но в Древней Руси их чаще называли не «кампанды», но «тяжкая», прозводя это понятие от тяжких, то-есть густых, сильных звуков больших колоколов. В своё время отсюда пошла поговорка «во вся тяжкая», что значит — «звонить во все колокола».

По преданию на Востоке колокола появились впервые в конце IX века, когда по просьбе византийского императора Василия I Македонянина (8??—867—886) венецианский дож Орсо I (8??—864—881) прислал в Константинополь для вновь сооружённой церкви Святой Софии двенадцать колоколов. О колоколах в России впервые упоминается в летописях 988 года, что даёт основание предполагать, что сами колокола, как таковые, появились значительно ранее. Точка зрения неко-

торых учёных о проникновении колоколов из Византии давно уже отвергнута, так-же, впрочем, как и подвергнуто сомнению предположение о проникновении их с Запада. Это последнее допущение ставилось в прямую зависимость от каждого совпадения слов русского *колокол* и немецкого *Glocke*, но вернее допустить мысль, что оно произошло от старо-русского *коло* — «круг», «окружность». Иные, напротив, допускают мысль, что слово «колокол» составилось из сочетания слов «*кол-о-кол*», то-есть от удара одного кола о другой, подразумевая под этим древние *била* и *клепала*. Наконец, в соответствии с более поздними догадками, слово — «*колокол*», производят от древне-греческого «*калкун*» — *χάλκην*, что также значит *клепало* или *било*. В данную минуту, всё это не имеет уже столь острого значения, коль скоро обязанности колоколов замкнулись в основном в театре и отчасти в симфоническом произведении.

По русскому старому обычью, сохранявшемуся искони, многие колокола носили особые названия, как например, колокола «праздничные», «весенние», «поминческие», «простодневные», «зазвонные» и иные, которым часто были присвоены несколько странные на первый взгляд прозвища, как «реут», «баран», «козёл», «красный», «самозвон», «нереполошикий», «осадный», «часовой» и некоторые другие. В прежнее время, когда действовал колокольный звон, — он был далеко не одинаков. В основном, звон соответствовал церковному уложению и, в зависимости от требований, был «праздничным», «будничным», «великопостным» и «заупокойным». Благовестом назывался тот звон, при котором ударяли в один или несколько колоколов по очереди в каждый. В последнем случае благовест назывался «перезвоном» или «перебором». Собственно звоном назывался тот звон, при котором ударяли в два и более колоколов вместе. Когда звон в несколько колоколов бывал в три приёма, — он назывался «три-звуком» или «трезвоном».

В связи с колоколами и колокольным звоном в русском народе существовало множество всевозможных рассказов, легенд и поверий. Сейчас нет уже необходимости воскрешать их в памяти, но напомнить некоторые из них — весьма любопытно. В. И. Добротол (1816—1857), повествуя о памятниках древности во Владимире Клязьемском, между прочим приводит одну запись летописи XV века, где рассказывается, как князь сузdalский Александр Васильевич (12??—1321—1332), внук Андрея (122??—1264), младшего брата Александра Невского (1220—1263) «изъ Володимеря Вечный колоколь святая Богородицы возилъ въ Сузdal и колоколь не почаль звонити яко-же былъ въ Володимере. И виде Александръ яко сгубилъ святая Богородицы и повеле его паки везти въ Володимеръ. И поставиша его въ своё место и паки бысть гласъ яко-же и прежде бого-

угодень». Предание рассказывает также и о колоколе, в который били в набат по случаю убийства царевича Дмитрия (1581—1591) в Угличе. В наказание, по указу царя, тогда ещё царского шурина, Бориса Годунова (1551?—1598—1605) одно ухо этого колокола было отсечено перед ссылкою его в Сибирь в 1593 году...

Качество звука колокола в значительной мере зависит от хорошего колокольного сплава, долженствующего содержать четыре пятых меди и одну пятую олова. Вредными примесями к сплаву считаются цинк, свинец и железо. Цинк даёт хрупкость и резкий звук, а свинец и железо понижают звонкость и твёрдость сплава. Чем чище олово и медь тем лучше сплав. Благородные металлы, как золото и серебро, часто добавлявшиеся к сплаву, существенно дела не меняют. Только большое содержание серебра придаёт колоколу чрезмерно-неприятную резкость. Помимо достоинств сплава, качество звука зависит также и от отношения поперечника к высоте и толщине стенки колокола. Искусство мастера, поэтому, заключается в подборе к данному сплаву наиболее подходящего очертания колокола, дающего нужный вес его и высоту звука. Сам по себе, колокол рассматривается в качестве изогнутой круглой пластины, подвешенной в середине. От удара в колокол в нём образуются четыре узловых линии, сходящиеся в его верхней точке, причём ударное место будет в середине между двумя узловыми линиями. Как правило, в узловых линиях металл колокола находится всегда в состоянии покоя, что даёт право закрыть в виде опыта не только все эти линии волоком, но и верхнюю часть колокола, где эти линии пересекаются. Звук колокола не изменится ни в чём. При ударе в хорошо отлитый и правильно рассчитанный колокол слышен не один главный тон, а несколько добавочных, возникающих с ним одновременно, и если-бы колокол был во всех своих частях одинаковой толщины, то имел бы добавочные негармонические тоны.

Разница в толщине стенок между краем и верхом колокола даёт отступления в отношении между основным и добавочными тонами, и, соответственно изменения толщину и сечение стенок колокола, возможно добиться гармонического звучания колокола, когда между гармоническими призвуками возникает столь желанное согласие. Эти особенности в звучании колокола были обнаружены в XIII столетии, когда и были найдены правильные очертания самого колокола. Примерно в те же годы вывели правило, в соответствии с которым установили, что колокол должен совмещать в себе три гармонических призыва, управлять отношением которых можно только путём изменения в сечении. Таким образом, добротный колокол в нижнем крае даёт всегда «основной тон». В верхней части его звучит его октава, а в средней части чаще всего добивались получения большой или малой терции или чистой кварты по отношению

к основному тону. Не вдаваясь здесь в подробности расчётов, достаточно только заметить, что за основу высоты колокола бралось двенадцать «боевых частей». Боевой частью или боем называется самая толстая часть нижнего края колокола, которая служит сравнительной единицей при вычислении всех частей разреза, и в свою очередь сама зависит от поперечника колокола, являясь одной четырнадцатой частью его. Собственной высотой колокола называется расстояние от основания до загиба плеча, что составляло десять с половиной боевых частей. Именно этой высотой определяется поперечник колокола, двойная величина двух третей которой есть настоящий поперечник. Плечо равнялось одной десятой высоты, шейка — одной двадцатой, а стрелка и сковорода существенного значения для расчёта уже не имели. Колокол заканчивался ушами, высота которых достигала одной пятой высоты или равнялась почти двум боям.

Чистая октава, звучащая в самом низу и самом верху колокола, определяется поперечниками колокола, причём верхний поперечник должен быть равен половине нижнего. Средний «добавочный гармонический призыв», желательный в виде большой терции, отсчитывался в четырёх пятых высоты колокола, считая от её верха, и в своём поперечнике равнялся также четырём пятым, но уже нижнего поперечника. Таким-же расчётом пользуются и при определении других «добавочных тонов», но обычно колокол вызывает значительное количество «добавочных тонов», поглощаемых звучанием трёх основных, что и создаёт «гармоничность» звука. Более тонкие стенки колокола придавали звучанию колокола большую глубину и мягкость тона, а более низкие гармонические тоны возникали при одновременном увеличении поперечника и уменьшении толщины стенки.

В непосредственной связи с качеством звучания колокола стоит и правильная подвеска языка. Он должен висеть так, чтобы середина ядра его ударяла-бы в самый край колокола — не выше и не ниже. Если язык ударяет выше или ниже, то он бьёт, следовательно, по более слабой части колокола, так-как наиболее утолщённая часть его, — его край, есть и наиболее сильная и устойчивая точка.

По своим внешним очертаниям колокола бывают трёх видов — русского, западно-европейского и китайского. Наиболее распространённое очертание русского колокола требует равенства поперечника колокола с его высотой вместе с «маткой», составляющей в свою очередь одну седьмую часть высоты. В верхней части поперечник колокола равен половине нижнего поперечника, а поперечник верхнего пояса, при начале надписей или украшений, составляет две трети нижнего поперечника. Западно-европейские колокола имеют несколько иные расчёты отливки, так-

как удар у них производится не языком, подвешенным внутри колокола, а путём раскачивания самого колокола. Китайские колокола в некотором отношении сходны с индийскими и японскими, и отличаются большей сжатостью в нижней части. Поперечник основания только чуть больше поперечника верха и почти вдвое меньше высоты. Кроме того, они имеют полукруглые или острые «городки», украшающие их края. Китайские колоколы некрасивы, звук их глухой и непродолжительный, и звонят в них посредством ударов деревянных молоточков.

Существующие очертания русских колоколов, построенных по общепринятым расчёту, о существе которого здесь нет необходимости говорить, дают при ударе всегда *три тона*. Основной, — получается в «ударном месте», второй — в середине колокола и третий — вверху, октавой выше основного. Вследствие этого, при отливке колокола, в расчётах придерживались того или иного «гармонического сочетания». Но гармоничное при ударе одного колокола — оно не всегда оказывается созвучным с тонами другого колокола, возбуждённого одновременно. Русские люди ещё в глубокой древности обращали внимание на «гармоническое сочетание» колоколов и колокольного звона в целом. Каждый звон имел, поэтому, своё назначение — одни были печальными «похоронными звонами», другие, напротив, весёлыми и радостными «красными звонами». Многие звоньи носили особые прозвища по имени их учредителей. Так, «сысоевский звон» был назван по имени митрополита Ионы Сысоевича III (1607—1664), правившего ростовской митрополией с 1652 по 1661 год. «егорьевский» — принадлежал архиепископу Георгию Дацкову (16??—1739), бывшему в Ростове с 1718 по 1731 год, а «акимовский» — по имени архиепископа Иоакима (1651—1741), бывшего пастырем Ростова с 1731 по 1741 год.

Подлинно-верный звон производился обычно в три различные *настройки*, по особой записи, ныне забытой и утраченной. Самый важный, древний и красивый звон — ритмический. Гармонический звон с соответственно подобранными по тонам колоколами, является частной особенностью колокольного звона вообще, а так называемый «мелодический звон», которым пользуются по преимуществу на Западе, есть худшая разновидность русского колокольного звона. Этот звон идёт в разрез со всеми преданиями русского церковного звона и резко противоречит самому характеру русских колоколов, производящих совершенно определённое и гораздо большее впечатление, если в них звонят «по старинке» — только ритмически и отнюдь не выигрывают на них каких-либо мелодических построений, подобно курантам башенных часов.

Самые маленькие колокола называются «зазвонными» и имеют вес от десяти фунтов до пя-

ти-шести пудов. Более крупные или «средние» колокола весят обычно от восьми до двадцати пяти пудов, а наиболее крупные, как «вседневный», «полиелейный», «воскресный» и «праздничный» — от ста пудов до четырёх тысяч. Набор колоколов и их назначение никогда не бывает постоянным или строго обязательным, но, тем не менее, «колокольный чин» различает несколько звонов, следующих друг за другом в строго-определенном порядке. Обычный или «красный звон» есть *трезвон без переборов*. Иногда к «трезвону» присоединялась «затравка» — не очень частый звон в один самый маленький колокол. Колокольным «перебором» называлась довольно скорая последовательность ударов по одному разу *во все колокола* по порядку от самого маленького до самого большого, после чего начинался «красный звон». Поочерёдное перебирание всех колоколов друг за другом называлось *перезвоном*. Этот звон служил знаком скорби и печали, применялся при похоронах и производил обычно удручающее впечатление. Именно таким «перезвоном» сопровождается «сцена смерти Бориса» в опере Мусоргского *Борис Годунов*.

Одним из самых тонких знатоков колокольного звона середины XIX столетия был русский звонарь Александр Васильевич Смагин (1843—1896). По его мнению, для полной благоустроенной колокольного звона необходима чётность ударов в колокола, дабы в данный промежуток времени производить во все колокола только чётное число ударов. Руководящее значение в подобном звоне имеют размахи языков наиболее крупных и тяжёлых колоколов, производящих в известное время только определённое число ударов, — ни больше, ни меньше, в силу того, что тяжёлый язык «сам ходит», и ускорить или замедлить его движение звонарь не может. Умело подвязанные верёвки к языкам колоколов дают возможность звонарю свободно управлять несколькими колоколами одновременно, а при разумном способе подвязывания самих языков, звонарь управляет с количеством колоколов в три раза большим, чем при обычном управлении ими. Именно в этом заключается искусство колокольного звона.

В колоколах менее восьмисот пудов весом можно в установленную единицу времени производить и большее и меньшее число ударов, что зависит не только от размаха поперечника, но и от усилий самого звонаря. В колоколах от ста пятидесяти пудов весом до самых маленьких языки подвязываются к нескольким точкам, подводимым к доскам, которыми звонарь управляет уже при помощи ног. Крупные колокола, не превышающие своим весом трёхсот-пятьсот пудов подвязываются только в тех случаях, когда они не дают в определённую единицу времени точно-го числа ударов. Если требуется или если получается чётный звон, то в эти колокола звонят

обычно в два края. При таком звоне на каждый колокол надобен уже отдельный звонарь, а самый звон *в два края* очень красив и торжественен по причине полной размежеванности в движении и ударам языка. Как правило, в колокольном звоне вообще, большие и тяжёлые колокола исполняют полутоны и четверти. Колокола, управляемые левой рукой, отбивают четверти и восьмые, а колокола, приводимые в действие правой рукой—шестнадцатые и тридцать вторые.

Нелепая затея ввести «мелодико-гармонический звон», о котором уже упоминалась выше, успеха не имела. В звучании колоколов важно подобрать созвучно звучащие колокола, подобно тому, как это делали в старину, а вовсе не подстраивать их искусственной подточкой, дабы подстроить их последовательность применительно к той или иной поставлению перед собой задаче. Благодаря такому грубому вмешательству извне, колокол терял в значительной мере присущие ему «природные» качества. Каждый колокол, правильно рассчитанный и хорошо отлитый, содержит в своём звучании сложную последовательность гармонических и негармонических призвуков, в своей совокупности и порождающие то необычайное звучание колокола, которое так пленяет слух своей красотой. Всякого рода подтачивания колоколов устраниют или в известной мере нарушают эти сочетания сложных натуральных призвуков, придавая колоколам то чистое звучание, которым отличается звуковая окраска колоколов во всех странах мира, за исключением той, какая была принята в старой России. Этим порочным делом чрезвычайно настойчиво увлекался А. А. Израильев, который стремился во что бы то ни стало насадить в искусстве русского колокольного звона свойства западно-европейских курантов, ниче-

W Un peu moins vite

Flûtes
Clarinettes en Si b
1° Basson
Cloche en Ré
Violoncelles

го общего с исконно-русским колокольным звоном не имеющим.

Как было уже сказано, подлинный колокольный звон не может быть применён в симфоническом оркестре, коль скоро ни один концертный зал не в состоянии вместить столь внушительное сооружение. Впрочем, при желании, можно было бы произвести такие расчёты, чтобы заранее предусмотреть присутствие звонницы и в концертном зале, но тогда этот последний должен был бы быть значительно больше и строить его следовало бы, очевидно, несколько иначе.

Само собою разумеется, партия колоколов в партитурах никогда не выписывается в точности. Её обычно обозначают ритмическим или вполне условным письмом, указывающим на *присутствие* колокольного звона, но не *определяющего* действительных взаимоотношений между колоколами. Звон, как таковой, общеизвестен и потому он воспроизводится только при содействии опытного звонаря, досконально изучившего все виды и особенности колокольного звона вообще. Из этих соображений совершенно безразлично — будет ли указано точное ритмическое соединение всех колоколов или их какой-нибудь незначительной части, или даже одного единственного колокола. Столь же безразличной оказывается и самая запись — нотоносец с ключами *Sol* или *Fa*, или нитка, где набрасывается лишь «намёк звона».

Разновидностей звонов много, но всё дело, естественно, сводится к средствам, какими располагает исполнитель. В симфонической музыке эти средства ничтожны. Чаще всего они сводятся к ударам одного колокола, более или менее точно настроенного, подобно тому, как это сделано в симфонической картине-фантазии Мусоргского *Ночь на лысой горе*.

Contrebasses
div. pizz.

Значительно реже пользуются маленькой передвижной звонницей, располагающей десятью-двенадцатью колоколами, из которых самый большой едва ли достигает двух-трёх пудов. Именно так разрешена задача колокольного звона в торжественной увертюре Чайковского *1812 год*, где колокольный трезвон неизменно производит неотразимое впечатление, несмотря даже на то, что

он звучит более чем скромно и тщедушно. В этом последнем случае колокольный трезвон в полном смысле слова *накладывается* на звучность оркестра и действует с ним на вполне обособленных началах, отнюдь не мешающих и, тем более, не противоречащих друг другу.

Вот этот случай из партитуры с ударными, приведёнными в записи самого Чайковского.

Allegro vivace

Timbales en Mi b-Si
Tambour Militaire
Cymbales
Grosse Caisse
Cloches
Canon
Orchestre

Как было уже указано чуть выше, в *Борисе Годунове* Мусоргского, в «сцене смерти царя Бориса», Римский-Корсаков воспользовался *перезвоном*, то есть тем звоном, который в своё

время служил знаком скорби и печали. Именно это проведение, сопровождаемое к тому же отдалённым пением монахов, неизменно производит удручающее впечатление.

Andante $\text{J} = 66$

253

Grandes Flûtes

Hautbois

Clarinettes en La

Clar. basse en La

Bassons

Cors en Fa

Trombones et Tuba

Tam-Tam

(за сценой) 1° ten. 3° ten. 4° ten.

Cloches

2° ten. 4° ten.

Harpe

Piano

БОРИС

1° et 2° Violons

Altos

Violoncelles et Contrebasses

pizz.

Звон!... по гре баль ный

morendo

Sopranos et Altos

ПЕВЧИЕ (за сценой)

Ténors

Basses

звон!

Плач - те, плач - те лю . ди . о,

Плач - те, плач - те лю . ди . о,

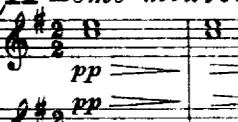
morendo

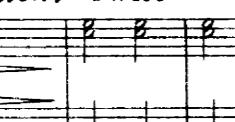
Помимо подлинного колокольного трезвона
русские композиторы очень любили прибегать
к его воспроизведению в оркестре средствами са-
мого-же оркестра. Как известно, самым большим
мастером в этом отношении был, несомненно,
Римский-Корсаков.

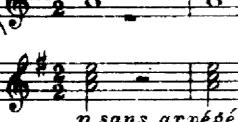
Для воспроизведения «ощущения» звона он не раз прибегал к услугам оркестра и достигал необычайных успехов. Так, в воскресной увертюре *Светлый праздник* он использовал «малый звон», а в опере Мусоргского *Борис Годунов* —

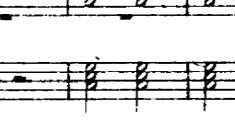
«большой звон», часто соединяемый с обычным колокольным трезвоном, сопровождающим сцену коронации царя Бориса. Вот эти изумительные по своей изобретательности и знанию существа дела образцы.

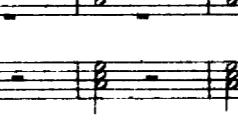
K Même mouvement $\text{d} = 138$

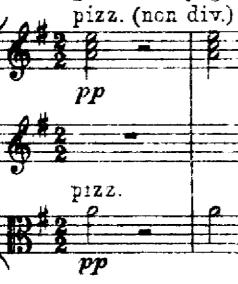
Grandes Flûtes

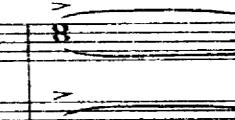
Clarinettes en Do

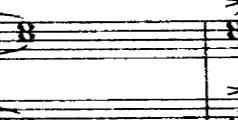
Harpe

1^e Violons

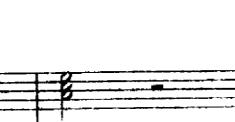
2^e Violons

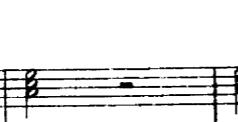
Altos

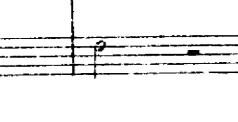
Cors en Fa

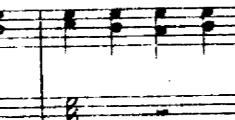
Triangle

Cymbales

Basses

Percussions

Claviers

Violoncelles

a2

Hautbois
pp

Bassons
cresc.

Bassons
cresc.

Bassons
cresc.

4°
1° 2° 3°
pp cresc.

Tam - Tam
pp (*quasi Campana granda*)

pp cresc.

div.
div.
cresc.

(non div.)
cresc.

mp pizz.
cresc.

cresc.

26 Modéré $\text{d} = 92$

Flûtes
Hautbois
Clarinettes en Sib
Bassons
Cors en Fa
Trompettes en Sib
en Fa
Trombones
Tuba
Cloches
Triangle
Cymbales
Tam-Tam
Harpe
Piano

ЗАНАВЕС
(Великий колокольный звон на сцене. Шествие бояр в собор)
(unis.)

1° et 2° Violons
Altos
Violoncelles
Contrebasses

В тех случаях, когда авторам по ходу их художественных замыслов не был нужен церковный звон, как таковой, они прибегали к услугам подлинных «всполошных» или «набатных» колоколов.

Именно так воспользовался большим, глубоким набатным колоколом Бородин в конце первого действия *Князя Игоря* во время пожара Путивля, осаждённого половцами. Однако, из предосторож-

ности он вписал в партитуру «второй там-там за подлинные намерения, выполняемые обычно не сценой» и только словами точно определил свои укоснительные намерения.

Vif animé $\text{d} = 144$

Clarinettes en La
Bassons
Cors en Fa
Trombones
Timbales
2º Tam-Tam
Набатный колокол за сценой
Harpe et Piano
Altos et Violoncelles
Contrebasses
Tuba
1º Tam-Tam (в оркестре)

Instrumental parts include: Clarinettes en La, Bassons, Cors en Fa, Trombones, Timbales, 2º Tam-Tam, Harpe et Piano, Altos et Violoncelles, Contrebasses, Tuba, and 1º Tam-Tam (in orchestra). The score shows dynamic markings like *f*, *p*, *poco*, *smorzando*, and *z* (acciaccatura).

Bassoon
Horn
Bell

Text in the score: ВОЯРЕ, На бат!, Звон!

The score shows a bassoon and horn playing sustained notes, while a bell provides rhythmic patterns. The vocal parts 'ВОЯРЕ' and 'На бат!' are written above the staves, with 'Звон!' below.

Одним колоколом воспользовался Чайковский в *Опричнике* в том месте оперы, где сзывают опричников на Красную площадь отдельными ударами колокола.

Assez lent soutenu $\text{a}^2 \text{ p} \text{--}$

Grandes Flûtes et 1º Hautbois
Clarinettes en La
Bassons
Cors en Fa
Cloche en Si

Instrumental parts include: Grandes Flûtes et 1º Hautbois, Clarinettes en La, Bassons, Cors en Fa, and Cloche en Si. The score shows sustained notes and dynamic markings like *p*.

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

В наиболее прославленных русских операх колокольный звон использован довольно широко. При въезде царя Ивана Грозного в Пскови-

тийке применён подлинный «большой» церковный звон, знаменующий собою важность данного обстоятельства.

Beaucoup plus modéré $\text{d} = 62$

14 *Vif modéré et*

Bassons et
Contre - Basson

Trombones et Tuba

ОЛЬГА

ВЛАСЬЕВНА

1° et 2° Violons

Altos

Violoncelles

По городу начинается колокольный звон.
И свет не мил мнеба не го.

Налихбе ду, наго ре злое шепнуло сердце про отца.

(Сцена мало-по-малу наполняется народом)
У - да-ри-ли в застеньи...

КОЛОКОЛА

majestueux $\text{d} = 69$

20^й ХОР
Ténors

Напротив, «праздничный звон» использован Римским-Корсаковым в *Сказке о царе Салтане* в том месте оперы, где из тумана возникают очертания города Леденца и новый город озаряется первыми лучами восходящего солнца. Он начинается в ту самую минуту, когда распахиваются крепостные ворота, сквозь которые выходит торжественное шествие народа, приветствующее Гвидона, как своего князя и властителя.

В партитуре оперы колокольный звон записан ритмическими ударами двух колоколов, но в действительности здесь подразумевается большой звон «во все колокола». В приведённой записи полуноты предусматривают размеренные удары в самый большой колокол, тогда как восьмые скрывают за собой все прочие колокола, входящие в состав, так называемого, большого праздничного звона.

Majestueux mouvementé $\text{d} = 84$

Hautbois *a2 ten. assai*

Clarinettes en Sib *ff a2 ten. assai*

Bassons *ff a2 ten. assai*

Cors en Fa *ff a2*

Cloches (sur la scène)

Ворста города растворяются. Раздаётся колокольный звон и пушечные выстрелы.

Sopranos *ff*

Altos *ff*

Ténors *ff*

2° CHŒUR *ff*

Боз . не . си . те хва . лу вся зем . ля, Ми . лость Бо . жи . я

Basses *ff*

134

нам воз . си . н, День сто крат вожде . лен . ный на . ста, Град вели . кий днесъ на . ки воз . ста!

нам воз . си . я, День сто крат вожде . лен . ный на . ста, Град вели . кий днесъ на . ки воз . ста!

Наконец, торжественный «красный звон» завершает оперу Глинки *Иван Сусанин*, когда на сцену въезжает на конях при большом стечении народа блестящая дружина бояр и стрельцов.

Vif majestueux Encore plus animé

**Musique Militaire
(Deux orchestres unis)**

(Отсюда начинается за сценой колокольный трезвок непрерывно продолжающийся до конца)

Flûtes

Hautbois

Clarinettes en Si b

Bassons

Cors en Fa

Cors en Do

Trompettes en Do

Trombones (Alto, Ténor, Basse)

Timbales

SOPRANOS И - дут!

ALTOS И - дут!

TÉNORS Бой . цы

CHORYPHÉES

BASSES Сла . ва всем бой . цам, си . нам нашим сла .

1e et 2e Violons

Altos, Violoncelles et Contrebasses

Колокольным трезвоном в составе только нескольких колоколов воспользовался Сергей Ва- силенко в своей уже забытой опере-канте *Сказание о граде Китеже*.

16 Vif $\text{d} = 180$

Clar. basse en Si♭

Bassons

Cors en Fa

Trombones et Tuba

Timbales

Cymbales

Cloches

1^e et 2^e Violons

Altos

Violoncelles et Contrebasses

Clarinettes en Si♭

pizz. ff

p staccato

1^e p marcato

a4 ff

ten.

mf

unis.

pizz

pizz

arco

pizz. ff

В новейшее время, подражанием колокольному звону очень удачно воспользовался Николай Черепнин. Он применил его в заключительной варьации своей оркестровой обработки *Tati-Tati*, — «свободно переработанной» прославленной шутки Бородина, Кюи, Лядова, Римского-Корсакова и Листа. В этой части, названной «Заключительным перезвоном», он применил оркестровый трезвон, созданный им на основе перезвона Римского-Корсакова и старинного звона города Ростова Великого. Это произведение совершенно не известно в Москве, а самая «варьация» слишком длинна для того, чтобы её приводить здесь полностью. Поэтому, будет вполне простительно позаимствовать оттуда хотя бы небольшой отрывок в несколько десятков тактов.

*Assez modéré (in uno battuto, $\text{d}=72$)
m. d. ôtez laissez vibrer*

Piano Solo à quatre mains seconde

Tam-Tam

A Bassons

Cors en Fa

Trombones et Tuba

simile
sempre con Pedale

B *mp cresc.* *mp cresc.* *mp cresc.* *mp cresc.* *mp cresc.* *mp cresc.* *mp cresc.*

Piano obligé

Petite Flûte

Bassons

Grosse Caisse

Harp

1° et 2° Violons

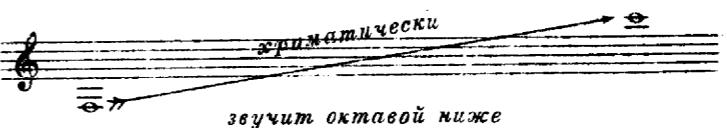
Violoncelles

Contrebasses

C

С конца прошлого столетия применяются так называемые *оркестровые колокола*. Они представляют собою длинные узкие стальные трубы, укреплённые на подвесках в особой деревянной или металлической раме. В Италии эти «колокола» известны под именем *японских колоколов*, а в России, наоборот, — под именем *итальянских* или *римских колоколов*. Эти колокола-тубы с безупречной точностью настроены в любые ступени хроматической октавы и обычно охватывают объ-

ём в две-две с половиной октавы — от *fa* малой до *do* третьей по письму и звучат октавой ниже написанного. Звук этих колоколов извлекается довольно увесистыми молотками с резиновой прокладкой на ударной плоскости их. Удары чисто-металлическими молотками или деревянными колотушками производят отвратительное впечатление своим резким, позывывающим призвуком. В нотах их пишут только в ключе *Sol*, поскольку ключ *Fa* в данном случае менее удобен.

Итальянские колокола в своём звучании не имеют ничего общего с подлинными русскими церковными колоколами и потому ни при каких условиях не могут заменить их. Они звучат очень чисто и прозрачно. Они производят прекрасное впечатление, но неизменно создают «иллюзию» чего-то игрушечного и ненастоящего. Это — именно *куранты* в полном и прямом значении слова. Само собою разумеется, автор вполне свободен в выборе необходимых ему ступеней, но он должен только помнить, что итальянские колокола звучат тем лучше и красивее, чем меньше использовано смежных ступеней. Особенно красиво колокола-тубы звучат на гармонической основе каких-нибудь простых трезвучий, пятизвучий или четырёхзвучий с большими расстояниями между диссонирующими ступенями. Во всех иных случаях автор должен давать время исполнителю, дабы он успевал заглушать те трубы, которые

могли бы породить неприятную звуковую пачкотню. Но коль скоро эта разновидность искусственных колоколов обладает достаточной силой звука и значительной, медленно угасающей продолжительностью звучания, ими нужно пользоваться умеренно. В основном, эта умеренность должна касаться скорости движения и суетливости в изложении рисунка, при наличии которых возникает не только чрезмерная раскачка колоколов, но и создаётся опасение попасть мимо строго установленной точки боя или задеть трубу металлической частью молотка.

Для того, чтобы дать полное представление о звучании этих колоколов в оркестре, вот несколько весьма удачных образцов. Один принадлежит Пуччини и встречается в *Тоске*, а другой — Кёдай в *Хари Яноши* и является блестательным подражанием перезвону курантов венской городской ратуши.

4 Lent d = 40
Les cloches sonnant les matines

Cloches

1° et 2° Violons

Altos

Violoncelles

Contrebasses

très éloigné

moins éloigné

pppp bien lié

div pppp bien lié

unis.

pppp bien lié

pppp bien lié

à coté

un peu contre

div. *unis.* *div.* *unis.*

Vc. et Cb.

Flûtes

plus près.

éloigné *éloigné*

2° Viol. *pp*

pp

(*Tosca*)

Allegretto $\text{♩} = 116$

Tambour Militaire

Tam - Tam

Cloches

Petite Flûte et Grandes Flûtes

a3

Hautbois et Clarinettes en Sib

ff

Cors en Fa

a3

Carillon

Tambour Militaire

Triangle

Tam - Tam

Cloches

Piano *ff*

(Хари Янов)

Четырьмя низкими колоколами, а вернее,— колоколами-тубами, что с несомненной очевидностью вытекает из начертания их партии,— воспользовался в *Парсифале* Рихард Вагнер. Как известно, Вагнер записал свои колокола на двух нотоносцах с ключами *Fa* в действительном звучании со строго определённой высотой

звука. Однако, на самом деле, это едва-ли осуществимо в отношении столь глубоко звучащих подлинных церковных колоколов, величественность и продолжительность звучания которых не может быть подчинена ни требованиям автора, ни, тем более, исполнителя. Вот, первое вступление этих колоколов.

Langsam

Cloches (*sur le Théâtre*)

Русские композиторы редко пользуются итальянскими колоколами. Классики ими ни разу не воспользовались, предпочитая обратиться к услугам подлинных колоколов, а советские композиторы иной раз обращали свои взоры именно к этому «подобию» настоящих колоколов, когда хотели вызвать ощущение не столько церковного перезвона, сколько перебора курантов.

Вот один такой весьма удачный пример из оркестровой обработки *Паскальи* Баха, выполненной с большим художественным мастерством А. Ф. Гедике.

В данном случае *итальянские колокола* записаны против обыкновения в ключе *Fa* и использованы в сочетании с колокольчиками, подражающими перезону курантов-*carillon*.

Soutenu

Flûtes et Hautbois
Clarinettes en Sib
Bassons
Clar. basse en Sib et Contre - Basson
Cors en Fa
Trompettes en Sib
Trombones et Tuba
Timbales
Jeu de Timbres
Cloches
Grosse Caisse
Tam-Tam
1er Violons
2^{es} Violons
Altos et Violoncelles
Contrebasses

ff 20 cresc.
ff cresc.

Колоколы-тубы использованы также и в оркестровой обработке «Этюда-картины» Рахманинова. Здесь торжественный перезвон курантов, тес-

но переплетённый с мелким узором двух партий колокольчиков, создаёт ощущение большой приподнятости и воодушевления. Вот и этот случай

Vif passionné

Petites Flûtes
Grandes Flûtes
Hautbois
Clarinettes en Sib
Clarinette basse en Sib
Saxophone Alto en Mi b
Bassons
Cors en Fa
Trompettes en Sib
Trombones
Contre - Basson et Tuba
Timbales
Jeux de Timbres
Cloches
Cymbales
Grosse Caisse et Tam - Tam
12 Violons
22 Violons
Altos
Violoncelles et Contrebasses

ff cresc.
ff cresc.

Contrabassoon
Tuba dim.
Triangle
Grosse Caisse p
pizz.

За последние десятилетия колоколами-тубами пользовались иногда и другие композиторы. Так, Рахманинов в самом конце второй части *Колоколов* применил четыре колокола, записав их в ключе *Fa* в действительном звучании. Точно так же поступил и Хольст в *Планетах*. Здесь,

в пятой части сюиты — «Сатурн, несущий старость», использованы два колокола-тубы, по которым ударяют двумя разными колотушками — в одном случае «металлической колотушкой», — *with metal striker*, а в другом — «мягкой войлочной колотушкой», — *soft felt striker*.

Poco più mosso

Cloches *p* *pp* (Рахманинов — Колокола)

Cloches (Bells) *fff with metal striker* *a tempo* *animato* (Планеты — „Сатурн“)

VI *Andante* *pp soft felt striker* (Планеты)

Чрезвычайно удачной разновидностью «трубчатых колоколов» являются *колокола-плиты* в очертании прямоугольных «брюсков». Они звучат очень чисто и точно, без всякой примеси «негармонических призвуков», столь обильно расточаемых обычными колоколами или колоколами-тубами, и обладают большой силой зву-

ка. Один такой «колокол» совместно с тарелками и там-тамом, использован Прокофьевым в четвёртой части *Александра Невского* «Вставайте, люди русские». В данном случае автор, настаивая на глубоком звучании такого колокола, указывает, что «колокол должен быть низкий, иначе он не сольется со звуком там-там».

24 *Allegro risoluto* $d=72$

Cymbales +
Cloche *fff*
Tam-Tam *fff* (Александр Невский)

Наконец, последовательность из нескольких «колоколов-плит» применена в оркестровке опе-

ры Юи Иванушки-Дурачёк, где звучит особенно полно и торжественно.

44 *Allegro Maestoso* ($d=96$)

В остальном круг деятельности итальянских колоколов именно в произведениях русских композиторов чрезвычайно ограничен, так как даёт в достаточной мере несоответствующее истинному положению вещей представление о настоящем старом русском колокольном звоне. Ни одна, да-

же самая удачная подделка, никогда не была в силах воспроизвести всю глубину, красоту и непередаваемую словами величественность старого русского трезвона, на который были способны только русские древние колокола, отлитые руками русских людей на родной земле.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава четвёртая (продолжение)

[Ударные инструменты]	3
Малый барабан	3
Бубен	25
Дайра	47
Тимплилито	61
Нагарà	73
Доли	88
Том-Том	99
Тамбурин	103
Французский барабан	111
Большой барабан	120
Кастаньеты	148
Трещётка	163
Деревянные коробочки	169
Кнут-Хлопушка	188
Маракасы	195
Корейские колокола	201
Треугольник	204
Бубенчики	225
Колокольцы	233
Сафайль	239
Тарелки	244
Там-Там	272
Гонг	314
Бунчук	323
Колокола	328

РОГАЛЬ-ЛЕВИЦКИЙ ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ

СОВРЕМЕННЫЙ ОРКЕСТР

Том III

Редактор Н. Попова

Техн. редактор Е. Уварова

Подписано к печати 7/VIII 1956 г. Ш 10518. Форм. бум. 60×92 $\frac{1}{8}$ =22,25 бум. л.—

44,5 печ. л.—43,95 уч.-изд. л. Тираж 2 500 экз. Заказ 431. Гос. № 25034.

17-я типография нотной печати Главполиграфпрома. Москва, Щипок, 18.

Цена 24 р. 95 к.