

Убедительное исполнение И.С. Баха на примере ХТК.

Хорошо темперированный клавир. Второй том. Прелюдия и фуга №20 ля минор

«Тема, несмотря на обозначения острого staccato, поставленные самим Бахом над восьмыми нотами, исполняется вся одинаковым portamento. Следует согласиться с Швейцером в том, что Бах, снабдив восьмушки темы обозначением staccato для того, чтобы у исполнителей не было сомнений (колебаний в выборе между staccato и legato) в их интерпретации, не предвидел, конечно, «что этим введет пианистов следующих поколений в искушение играть четверти, на которых нет точек, связно, а восьмушки - стаккато» [42].»

Яков Мильштейн

Играю (сканируйте код):

Почему я играю так, как играю? Могу ли иначе? Могу. И сколько вариантов исполнения у меня? Не знаю. Точно больше одного. Как такое может быть? Есть же какое-то правило, какой-то идеал исполнения? Рихтер играет правильно или нет? А Гульд? Минуточку, а что же значит «правильная игра»? Та, что убеждает или та, что «соответствует»? Кого убеждает или чему соответствует?

Допустим, я разглядел тему в фуге во всех её видах. Дальше просто - выучил и сыграл. И всё? Это и есть убедительная музыка? А почему нет? А потому, что я как та сороконожка, потерявшая способность ходить после того, как задумалась о том, с какой именно ноги ей следует начинать движение. Казалось бы, что проще, чем заглянуть ещё раз в ноты «уртекста»? Бах же всё написал! Точно всё? Ой, а темп, кажется, не указан! И громкость... И штрихов нет! Как же играть-то? Ну ладно, насчёт штрихов я погорячился - у Келлера есть кое-что. Кстати, попутно «форте» - это всё-таки больше «сильно», чем «громко». Чувствуете разницу?

Клавикорд – динамически сходный с нашим фортепиано инструмент. Бах ведь мог писать свой ХТК и в прямом расчёте на клавикордовое его исполнение со всеми его динамическими возможностями? Мог.

Музейная реконструкция - не то, что можно назвать путём к убедительности, как мне кажется. Если мне вдруг понадобится дистиллированный, как бы аутентичный клавирный Бах, то это мне обеспечит программа-нотатор. Но что мне с этого - я хочу играть сам!

Решено! «Аутентику» в смысле убедительного исполнения хороним, ну или оставляем «софту», а сами обратимся к... нет, не к идеалу, но к понятным правилам исполнения. Что-то же должно обеспечить убедительность игры в условиях сомнительной аутентичности или её отсутствия! Что такое сама эта убедительность? Не знаю! Возможно, одобрение эксперта в случае, если эксперт подлинный, то есть тоже одобренный экспертом более высокого уровня. Дурная бесконечность, если вдуматься. А может просто послушать Рихтера или Гульда? Это навскидку.

Слушаю Рихтера... Что-то педали многовато; что-то фуга грубовата. Авторитет? Чем не авторитет, однако, переслушивать его желания нет.

Гульд. Авторитет. Почему в сплошном *non legato* у него то там, то сям *legato*? Очевидно, Гульду так нравится. Мне - нет! Нон легато, так нон легато везде, по моему. Переслушивать не хочу. Посмотрите, не хочет он! Да кто ты такой в конце концов? Гульд ему не угодил! Я - заинтересованный слушатель. Я скромно оставляю за собой право исповедовать собственную эстетику музицирования.

Некоторые вещи, о которых я слышал от своих учителей, кажутся мне неплохими основаниями для попытки оформления своих способов поиска убедительности игры при всей туманности определения. Эти способы я испытал и испытываю на себе: я так играю.

Подробнее. Во-первых: нужно играть весом тела, а не силой рук, необходимой главным образом для поддержания веса тела и передачи его энергии инструменту. Во-вторых: фразы необходимо выговаривать и договаривать. В-третьих: не всегда стоит доверять восприятию как собственному, так и чужому. Восприятие - приспособленец, который порой воспринимает то, чего нет и не видит того, что есть. Например, одна и та же нота, взятая в разных регистрах с одинаковым усилием будет объективно звучать с одинаковой громкостью, но верхний регистр субъективно будет восприниматься как более громкий. Это, как говорят в «интернетах» научпоповцы - физика и физиология. Таким образом, чтобы слушатель воспринял голоса фуги как равногромкие, голос в верхнем регистре необходимо играть легче. И как это проверить? Вам даже прибор покажет одинаковую громкость, а мозг возразит! К чему я это? К тому, что не существует способа «просто взять и сыграть». Играть, не думая - лучше не играть совсем. Играть, думая - заведомо путешествовать в неизвестное, где не спасут авторитеты и нет гарантий ни на что. Вывод сомнителен: играя, лучше думать, чем не думать.

Вернусь к весу тела и его распределению во время игры. Какое отношение это имеет к убедительности исполнения? Если и не прямое, то важное. Чем точнее

распределён вес, тем слаженнее взаимодействуют исполнитель и его инструмент. Чем меньше стыков между мной и звуком, тем больше звук именно мой, а не сам по себе вырвавшийся наружу. Тут всё просто: посадка достаточно отстранённая от клавиатуры, чтобы вынудить исполнителя наклонить корпус к клавишам, а не от них. При этом посадка с краю стула такова, чтобы он был лишь средством опоры «пятой точки», но никак не местом отдыха. Локоть более или менее выше кисти. Рука - мост между мозгом и звуком - не более того. Клавиша - продолжение руки, а не гвоздь, который хотят забить. Именно вышеописанное положение тела наилучшим образом обеспечивает непрерывный контакт головы со струной, не позволяя пальцам неэкономно двигаться. Это, очевидно, с большей вероятностью приведёт музыканта к убедительной игре, чем иные способы организации исполнительского аппарата.

На любом пути к идеалу трудности только возрастают. Во избежание изнурения, возможно, где-то стоит остановиться и разрешить себе, в конце концов, быть неправым, допускать ошибки и с удовольствием играть «неправильно». Музыка - не спорт и не война. Музыка - особое удовольствие, которое исполнитель донесёт до слушателя, лишь сам переживая его. В удовольствии, на мой взгляд, и состоит важный способ музыки быть убедительной.

Вопрос убедительности. Убедительности для кого? Это вообще субъективно или объективно? Есть какой-то единственный способ убедительного исполнения или их много? Убедительность музыки, когда её исполняю я и когда кто-то другой – это одна убедительность или разные «убедительности»? Убедительная игра – это когда мне *нравится* или когда мне *что*? Чьё мнение для меня важно? Какого уровня экспертная оценка может всерьёз изменить моё мнение о своей или чьей-то игре, подтвердить или опровергнуть это мнение?

А!.. Практика? Да, практика. Открываю ноты. Чья-то там редакция. Темп и даже метроном указаны. А почему именно этот темп указал редактор? Потому что он – редактор или потому, что он ещё и исполнитель этого произведения именно в этом темпе? То есть, так или иначе, но именно в этом темпе, с точки зрения нашего редактора, музыка будет звучать хорошо, достойно, красиво, «канонично», аутентично, правильно, наконец, что бы мы не понимали под правильностью? Или всё-таки *как*?

По поводу темпа у меня есть идея: ищу основное высказывание или тему, допустим, фуги. Вероятнее всего, это мотив, состоящий из длительностей не менее восьмой и не более половинной, по-моему. Почему мне так кажется? Потому что тема не может быть не соотнесена с возможностью её пропеть членораздельно «средним» музыкантом. С чего это вдруг? А с того, что Бах, будучи настоящим лютеранином или, пусть шире, христианином, не мог не принимать в качестве главного принципа своего музыкального высказывания фразу «В начале было Слово...», причём, в буквальном смысле, а не в отвлечённом. Достаточно обратить внимание на межжанровую миграцию мелодий в его творчестве. А некоторые авторы находят вполне явные совпадения лютеранских текстов с темами пьес ХТК.

Это всё о темпе. Остаётся выяснить темп произнесения текстов, «мелодизированных» Бахом. Скорее всего, темп чтения/пения таких текстов в среднем был один и тот же: что в церкви Св. Фомы, что в других церквях тогдашнего лютеранского мира. А именно: не слишком быстрый и не слишком медленный, дабы быть удобослышимым и удобопонимаемым каждым прихожанином. Отсюда и «пляшем» с темпом. Как быть с шестнадцатыми? Их и более мелкие длительности я бы спокойно отнёс к категории не основных, а украшающих и связующих элементы темы «приспособлений».

Сменю фокус и масштаб рассмотрения баховской темы для освежения восприятия. А зачем, собственно, Бах взялся за ХТК? У человека семья, работа, авторитет... Просто, чтобы доказать кому-то, что темперированный строй – это «круто»? Вы серьёзно? 48 прелюдий и фуг, а если считать прелюдии и фуги самостоятельными пьесами, то 96 пьес!

Вот, что я думаю по этому поводу. Не исключено, что сам Бах или кто-то, кому он доверял, как специалисту, придумал заняться серьёзным «пиаром» нового принципа организации звукоряда с целью его унификации. Вероятно, данный «стартап» был задуман как перспективный социально-религиозный проект, способствующий более активному продвижению протестантского мировоззрения в «массы». Судите сами. Вы получаете портативный музыкальный молитвенник в универсальной ладово-тональной системе! Что-то вроде общепонятного языка с инструментом, клавиатурой, позволяющим точно передавать заданные состояния! Это ж прорыв! «Софт» и «хард» в комплекте. А разве нет? Вот Вы лично будете читать лютеранские религиозные тексты на старом немецком языке? Да хоть и на новом? Вряд ли. Зато *не* слушать ХТК и вообще Баха у Вас даже за пределами европеизированного мира, скорее всего, не получится. А если Вы учите игру на фортепиано в музыкальной школе или, тем более, в училище, не говоря уже о консерватории, то и играть его придётся немало со всеми «вшитыми» в эту музыку смыслами. Теперь назовите, пожалуйста, более успешный миссионерский или культурный проект, чем Бах вообще и ХТК как часть его? Ну, может быть какая-нибудь крупная социальная сеть или экосистема типа Эппл. Социальная инженерия? Без сомнения! А по поводу убедительности исполнения не знаю, что и сказать. Играйте то, что любите как можно больше и тогда, вероятно, ваша игра кого-нибудь убедит!

Литература:

1. Бах И.С. ХТК II. Келлер (уртекст)
2. Яков Мильштейн. Хорошо темперированный клавир И.С. Баха и особенности его исполнения
3. Носина В.Б. Символика музыки И.С. Баха
4. Альберт Швейцер. Иоганн Себастьян Бах