

Тайны скрипки.

Часть 1.

Древнерусская скрипка – гудок.

Эта статья посвящена древнерусской скрипке – гудку и является кратким обзором моей многолетней работы по изучению скрипки и древнерусского музыкального инструмента гудка. Изучая скрипку и древнерусский гудок, мною были изготовлены, реставрированы, модифицированы и проанализированы сотни смычковых музыкальных инструментов. В том числе, были изготовлены несколько десятков гудков разной формы из различных материалов: это древесина разных пород, фанера, бумага, картон, пластик. В процессе экспериментов с современными скрипками и древнерусскими гудками было зафиксировано много интересных фактов и закономерностей, что привело к формированию особой, комплексной технологии по изготовлению смычковых музыкальных инструментов. Эта комплексная технология основана на информации, которую щедро дарует нам природа, а природа — это гениальный конструктор, инженер, строитель и художник.

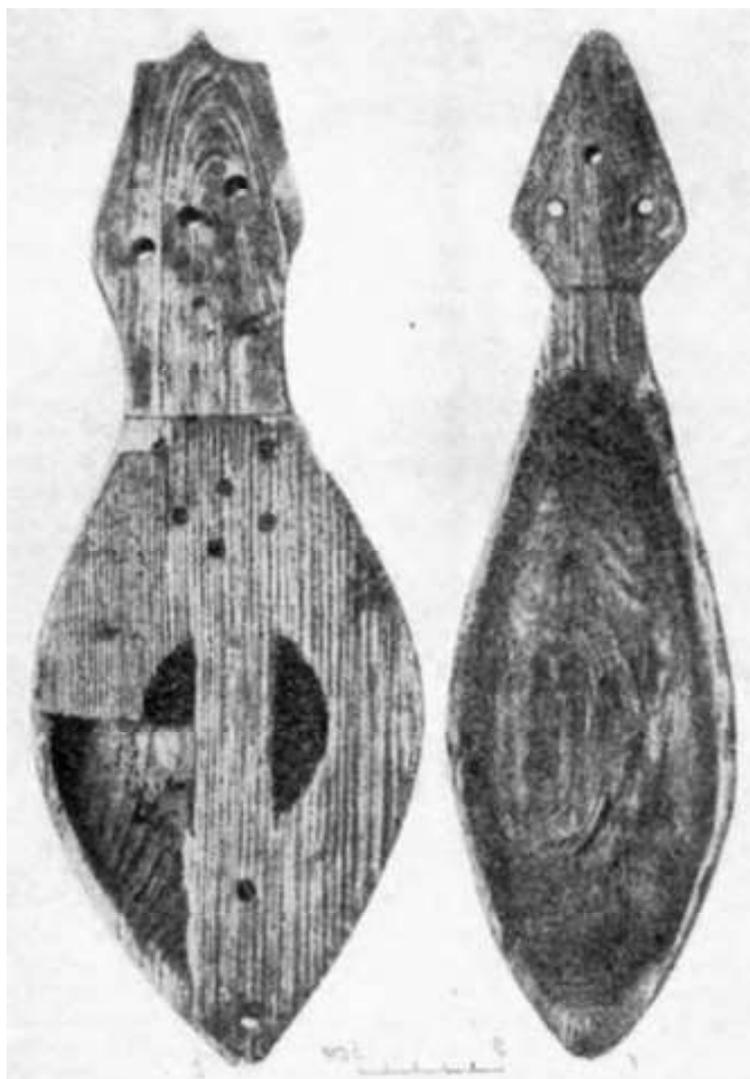
Любое творение природы представляет собой высокосовершенное произведение, отличающееся поразительной целесообразностью, надежностью, прочностью, экономичностью расхода строительного материала при разнообразии форм и конструкций. Древние люди были тесно связаны с природой, хорошо знали ее законы. Вероятно, что древнерусские мастера музыкальных инструментов, а также староитальянские скрипичные мастера использовали подобную технологию в своей работе и изготавливали хорошо звучащие музыкальные инструменты.

Все знают современную скрипку, все неоднократно видели и слушали звучание этого музыкального инструмента. Написаны тысячи книг, сняты сотни кинофильмов об этом прекрасном музыкальном инструменте. Мастера и фабрики непрерывно изготавливают миллионы скрипок, тысячи людей обучаются игре на скрипке. Каждый день, во многих странах мира, проходят концерты где звучат скрипки и миллионы людей наслаждаются их звуком.

По общепринятому мнению известно, что в середине XVI века, на севере Италии сложилась современная конструкция скрипки и на протяжении многих веков утверждалось мнение, что благодаря идеальной форме и совершенной конструкции, звучание скрипок является совершенным и не сравнимо со звуком других музыкальных инструментов. Известно, что в Россию скрипка пришла из Европы в XVIII веке, но мало кто знает, что скрипка в России была уже в X веке, а возможно и раньше. Назывался этот инструмент – гудок. Многие зарубежные и отечественные авторы упоминают древнерусский гудок, как примитивный музыкальный инструмент с плохим, гнусавым звуком, не имеющий ничего общего с академической скрипкой. Это мнение является недостаточно обоснованным, прежде всего потому, что можно встретить и скрипки с плохим и гнусавым звуком.

Известно, что в середине XX столетия при археологических раскопках в Великом Новгороде и Пскове, среди десятков тысяч находок, датированных X – XV веками, были обнаружены древние музыкальные инструменты и их фрагменты. Среди них шумовые,

духовые, а также струнные щипковые и смычковые музыкальные инструменты – гусли и гудки.

В то далекое время, древний гудок мог быть разных размеров, о чем свидетельствуют археологические находки этих инструментов и играть на них могли, как взрослые, так и дети. Состоял гудок из выдолбленного корпуса в виде корытца с шейкой и ромбовидной головкой с колками для настройки 3 струн, плоской верхней декой и подставкой для струн. Также, были гудки с одной или двумя струнами, где корпус был гораздо уже, чем у трехструнного гудка, а головки могли иметь различные формы. Играли на гудке смычком в виде лука с натянутым пучком конских волос. На протяжении веков гудок видоизменялся и совершенствовался. Менялась форма корпуса и верхней деки, удлинялась шейка, был установлен гриф и овальная подставка под струны и т. д.

Советский археолог Борис Александрович Колчин первым классифицировал, описал и попытался реконструировать эти инструменты. В 1972-1973 годах под руководством Бориса Александровича Колчина, мастера В. Г. Погодин и Н. Л. Кривонос впервые попытались восстановить облик находок. Продолжил изучение и реконструкцию древнерусских музыкальных инструментов Владимир Иванович Поветкин. В 1990 году в Великом Новгороде, В.И. Поветкиным, был создан "Центр музыкальных древностей", где осуществлялось изучение и реконструкция древнерусских музыкальных инструментов, в том числе, и древнерусских гудков. Множество этих инструментов хранятся и экспонируются в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, В. Новгорода и других городов.

Давайте внимательно посмотрим на гудки, которые находятся в экспозициях Российского национального музея музыки, Московского исторического музея, Санкт-Петербургского музея музыкальных инструментов в Шереметьевском дворце, Музейном объединении Великого Новгорода, Центре музыкальных древностей В. И. Поветкина в Великом Новгороде.

На всех этих гудках подставка установлена ниже резонаторных отверстий, а это неправильное местоположение подставки и является ошибкой. К сожалению, такая ошибка была допущена сотрудником Московского музея им. М.И. Глинки, в 1972 и 1974 годах, при реконструкции гудков XIV и XII веков.

Затем эту ошибку повторяли и другие мастера в своих реконструкциях гудков. Реконструкции гудков с ошибками и сейчас выставлены в: Российском национальном музее музыки, Московском историческом музее, Санкт- Петербургском музее музыкальных инструментов в Шереметьевском дворце, Музейном объединении Великого Новгорода, Центре музыкальных древностей В. И. Поветкина в Великом Новгороде и, возможно, в других музеях России и зарубежья. Посетители этих музеев на протяжении 45 лет получают искаженную информацию о древних музыкальных инструментах гудках.

Правильное местоположение подставки на гудках является место в средней части деки между резонаторными отверстиям

Такое положение подставки мы видим на Болгарской гадулке и западноевропейском ребеке, а по мнению, Б. А. Колчина, В. И. Поветкина и других исследователей, эти музыкальные инструменты являются аналогами древнерусского гудка.

Также, это местоположение подставки сохранилось и на современной скрипке.

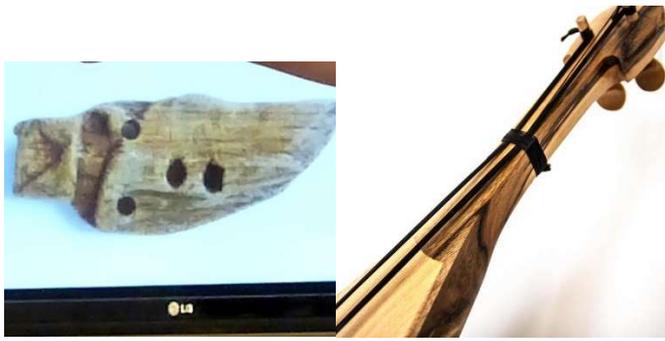
Такое местоположение подставки лучше всего раскрывает звуковые качества смычковых музыкальных инструментов. Правильность местоположения подставки – между двух резонаторных отверстий подтверждают еще несколько фактов, которые будут опубликованы в следующих статьях. Установив подставку на правильное место, мензура инструментов уменьшится и сразу станет ясно, что найденные гудки XII и XIV веков, имеющие общую длину 42 см и 30 см, являются детскими музыкальными инструментами, так как их мензура соответствует мензуре детских скрипок 1/8 и 1/10, а рукой взрослого человека играть на таких инструментах очень затруднительно или даже невозможно. Об этом также говорил и В. И. Поветкин. Были у древних жителей Великого Новгорода и Пскова также гудки большего размера для взрослых, что подтверждают найденные при археологических раскопках заготовки гудков XIII-XV веков с общей длиной корпуса 63 и 62 см. Размеры длины этих заготовок гудков очень близки к общей длине современных скрипок для взрослых /59 – 62 см/.

При раскопках в Великом Новгороде и Пскове, среди многочисленных находок фрагментов музыкальных инструментов, были найдены: головка однострунного гудка, датированной X-XI веком, головка двухструнного гудка XIII века, несколько головок гудков XIII века, два целых трехструнных гудка XII и XIV веков, две заготовки гудков XIII-XV веков, подставки для трехструнных гудков X века, другие подставки X-XV веков.

На основании этого можно предполагать, что в период с X по XV века, на Руси могли одновременно существовать однострунные, двухструнные и трехструнные гудки.

На одной из головок гудка XIII века четко просматривается паз для вклеивания верхнего порожка, что свидетельствует о наличии верхнего порожка на древнерусском гудке. Существует вероятность того, что на отдельных инструментах верхний порожек могли и не приклеивать, а хорошо натянутые струны прочно удерживали такой порожек. Также, роль верхнего порожка мог выполнять кожаный ремешок или обычная веревка, которой перевязывали струны у основания головки, этот прием используется и в настоящее время на многих народных музыкальных инструментах в разных странах мира.

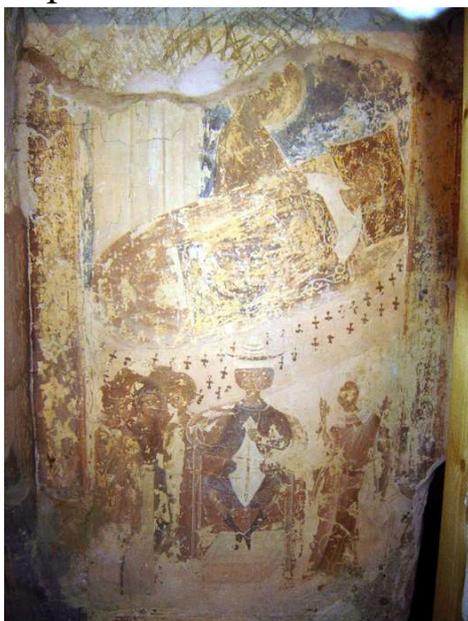

Таким образом древние музыканты имели возможность фиксировать длину всех струн гудка, что является важным условием для настройки инструмента и для игры на отдельных струнах. Следует обратить внимание на найденные многочисленные подставки под струны различных размеров, датируемые X-XV веками. Различные размеры подставок свидетельствуют о том, что гудки также имели разные размеры. Некоторые авторы утверждают, что на гудках применялась только одна манера игры, когда для исполнения мелодии использовали одну струну, а остальные струны звучали, как фоновые. Это утверждение ошибочно, т.к. звуковой диапазон на одной струне в первой позиции имеет всего половину октавы. Диапазон голоса человека составляет две октавы. Известно, что древние музыканты стремились подражать голосу человека, звукам окружающей среды и могли максимально, рационально, использовать возможности своих музыкальных инструментов. Например, на двухструнном гудке существует возможность играть на каждой струне отдельно и в то же время есть возможность использовать вторую струну, как фоновую. На трехструнном гудке с прямой подставкой и со средней басовой струной, также могли играть отдельно на двух крайних струнах, но и при этом, могли использовать среднюю басовую струну, как фоновую. Особо нужно подчеркнуть, что среди подставок, датируемых X веком, выделяется одна подставка, где три прорези для струн расположены в разных плоскостях, а этот факт позволяет предполагать, что музыкант мог играть на любой из 3 струн отдельно, как и на современной скрипке, а для удобства игры с такой подставкой, на шейку инструмента могли приклеивать накладку- гриф.

Таким образом, можно предполагать, что в те далекие времена могли существовать два приема игры на гудках-это бурдонно-многоголосный и виртуозно-мелодический, и эти приемы игры на гудках сохранились до середины XX века, о чем свидетельствуют, собранные в Псковской области материалы фольклорных экспедиций А. М. Мехнецова.

Многие исследователи признают, что в то время, музыканты могли играть сидя, когда инструмент располагался вертикально, а также стоя, когда гудок располагался горизонтально, упираясь в плечо или находясь на плече музыканта. Свидетельством вертикального положения гудка при игре является фреска XV века с изображением скомороха, играющего на гудке, находящаяся в церкви Успения в селе Мелетово близ Пскова.

Свидетельством горизонтального положения гудка является фреска XI века с изображением скомороха, играющего на гудке, находящаяся в Софийском соборе Киева.

При раскопках были найдены несколько головок трехструнных гудков, в которых одна сторона ромба была срезана. В связи с этим, мы можем предполагать, что это было сделано для удобства игры стоя, когда положение гудка было горизонтальное, а угол ромба головки мешал музыканту играть возле верхнего порожка. Это явление было проверено на практике, когда ромбовидная голова моего гудка была срезана с одной стороны, что устранило неудобство при игре возле порожка.

Как было сказано выше, игрой на музыкальном инструменте люди всегда стремились подражать человеческому голосу и звукам природы, а это стремление подталкивало их на усовершенствование музыкальных инструментов, чтобы расширить звуковой диапазон инструмента. Диапазон однострунного гудка при игре в первой позиции составляет интервал квинту или чуть больше половины октавы, а диапазон человеческого голоса составляет две октавы, соответственно женский голос выше, а мужской голос – ниже. Чтобы расширить диапазон звучания гудка, древнему музыканту необходимо было добавлять струны на инструмент и играть в более высокой позиции. В связи с этим,

нужно было удлинить шейку гудка и установить гриф, т. к. более высокие позиции приходились уже на деку. Следует отметить, что при вертикальном положении гудка музыкант имел возможность играть и в более высокой позиции, а при горизонтальном положении, игра в высоких позициях была затруднена или невозможна, поэтому возникла необходимость модифицировать гудок, т.е. сделать шейку уже и длиннее, а также установить овальную подставку и гриф.

При вертикальном положении гудка музыкант мог использовать два приема игры; первый- когда струна фиксировалась с боку ногтями или кончиками пальцев, а также второй- когда струны прижимались к шейке сверху подушечками пальцев.

При горизонтальном положении гудка, музыканту необходимо прижимать струны к шейке сверху, т. к. другая манера игры, когда струна фиксировалась с боков, ногтями или кончиками пальцев, практически не возможна.

Следует отметить, что исторический путь Русской скрипки- гудка был очень непростой. На протяжении многих веков гудок запрещали и физически уничтожали. Но тем не менее, в народе гудок сохранялся до середины XX века, о чем свидетельствуют собранные материалы фольклорных экспедиций А. М. Мехнецова в Псковской области. Имеются свидетельства очевидцев, которые подтверждают существование долбленых скрипок - гудков с овальной подставкой. Эти гудки имели три- четыре струны, а музыканты использовали два стиля игры: полифонически-бурдонный и мелодически-виртуозный (по терминологии Т. Казанской).

В ходе проводимых многочисленных экспериментов, с применением элементов особой, комплексной технологии и, используя специальные природные материалы, был изготовлен гудок в народной манере - на коленке. Гудок имел долбленный, корытообразный корпус, ромбовидную головку, плоскую деку и на него была установлена одна струна.

Был записан звук этого гудка, который практически не отличался от звука современных скрипок. Затем, установили две струны и записали звучание, звук также был скрипичный. Далее установили овальную подставку для трех струн и гриф, звук по-прежнему был скрипичный.

Такие опыты проводились многократно на десятках гудков, изготовленных из разных материалов, а результаты анализировались.

Были записаны множество звуковых тестов гудков и современных скрипок для сравнения звуковых качеств этих музыкальных инструментов. Также, были проведены эксперименты по определению на слух, звука гудков и звука скрипок. В результате экспериментов никто не определил правильно, на 100%, где звучали гудки и где звучали скрипки.

В процессе исследований выяснилось, что модификация или усовершенствование гудка путем увеличения длины шейки, а также, установки грифа и овальной подставки, практически никак не влияло на звуковые качества гудков, а лишь расширяло диапазон инструмента, увеличивало технические возможности и повышало удобство игры. Также, было выяснено, что внешние различия в форме корпуса между гудками и скрипками минимально влияют на звук, если эти инструменты были изготовлены с применением элементов особой, комплексной технологии и специальных природных материалов. Можно отметить, что специальная технология позволяет изготавливать струнные смычковые инструменты различной формы, из разных материалов с любыми прогнозируемыми звуковыми характеристиками. Особо нужно отметить, что гудки, изготовленные из пластика, показали хорошие звуковые результаты и в экспериментах на определение скрипок и гудков только по звуку, практически не отличались от звука скрипок и гудков, изготовленных из древесины.

Были также, получены ответы на многие вопросы по конструкции и по звуковым качествам современной скрипки.

Таким образом, мы можем констатировать, что древнерусские гудки напрямую связаны с современной скрипкой, так как имеют общие основополагающие, принципиальные, конструктивные особенности, которые формируют одинаковые звуковые возможности этих музыкальных инструментов, а гудки X-XV веков, найденные в Великом Новгороде и Пскове, являются уникальными и самыми древними скрипками, дошедшими до наших дней.

В эту статью не вошли некоторые важные материалы, которые требуют дальнейшего анализа и будут опубликованы в последующих статьях.

В статье использовались общедоступные материалы из интернета.

10/03/2018

Михаил Степанович Ковальчук