

Заслуженный
артист России

*Дмитрий
Коган*

представляет:

Пять великих скрипок

в одном концерте

Амати | Страдивари | Гварнери | Гваданини | Вильом

Амати

Амати (Amati) — старейшая семья итальянских мастеров смычковых инструментов, проживавших в итальянской Кремоне (ок. 1520-1740). Родоначальником династии и целой школы скрипичных инструментов стал Андреа Амати. Ранние работы выполнены им еще в детстве, первая его скрипка была датирована 1546 годом. Инструменты Андреа были прототипами струнных современного типа, специалисты утверждают, что именно он создал сохранившуюся до сего времени форму и подбор дерева, характерный для кремонской школы. Звук его скрипок был нежный, звенящий, хоть и недостаточно сильный. Амати впервые дал инструменту голос, приближающийся по своей выразительности к человеческому тембру сопрано. В настоящее время инструменты Андреа Амати встречаются крайне редко.

Его сыновья Антонио и Джироламо продолжили дело отца, они работали вместе и были одними из самых известных мастеров своего времени. Их инструменты отличаются более изящными, несколько орнаментальными очертаниями модели, элегантными длинными средними вырезами, длинными углами. Звучание инструментов ясное, чистое и нежное. В их мастерской изготовлена была знаменитая, и те-

перь еще существующая, скрипка, предназначенная для Генриха IV.

Наиболее известным представителем этого семейства скрипичных мастеров стал сын Джироламо — Николо Амати. Он довел до совершенства форму, созданную его дедом Андреа, дал скрипкам удивительно певучий голос. Кроме того, Николо создал собственную модель — «GrandAmati», которая отличается несколько большей шириной и более сильным и глубоким звучанием. Николо Амати стал широко известен еще и как учитель Страдивари, Андреа Гварнери, Лоренцо Гваданини. Подлинных скрипок Николо Амати в настоящее время крайне мало. Они высоко ценятся и их цена достигает 1-1,5 миллиона долларов.

Ученые выдвигают различные предположения, в чем же секрет поразительного звучания кремонских скрипок. Одни считают, что дело в подборе древесины, другие утверждают, что все дело в составе лака, которым покрывались инструменты, третьи говорят о четко, почти математически, выверенной форме скрипок и строго определенных резонансных отверстий. Ясно одно — даже через несколько сотен лет скрипки, произведенные в Кремоне, являются эталоном формы и голоса.

Страдивари

Антонио Страдивари (Antonio Stradivari) — величайший мастер струнных инструментов, живший в итальянском городе Кремоне в XVII и XVIII веках. В поиске своего призвания он перепробовал множество разных занятий: скульптуру, резьбу по дереву и даже музыку. Попытки играть на скрипке не увенчались успехом, о нем говорили: «Ухо музыканта, руки резчика», — и он бросил ремесло музыканта. Но скрипки до конца жизни остались рядом с ним.

Свой путь мастера струнных инструментов он начал в учениках Николо Амати, со временем улучшив работы наставника. Именно у Амати он научился находить нужный брусок из сотни подобных. Легенды рассказывают, как скрупулезно Страдивари выбирал дерево для каждой скрипки: оценивал выпуклость годовых наслоений, щелкал и постукивал ногтем и в буквальном смысле слушал, как зазвучит брусок в разных его местах. Особое внимание Антонио Страдивари уделял лаку, которым покрывал скрипки. В его доме была комната, куда никто не до-

пускался. Именно там он трудился над составами: одними пропитывал дерево, чтобы оно лучше звучало, другими придавал цвет, третьи нужны были для блеска. Эти тонкости позволяли создавать уникальные инструменты, но мастер не раскрыл своих секретов даже сыновьям.

Наибольшую ценность представляют инструменты Страдивари, сделанные в период 1707 по 1725 год, так называемого «Золотого периода». Эти инструменты представляют собой шедевры искусства. Потрясающая форма, естественность скрипки здесь достигла своего совершенства. Звук этих инструментов отличается поистине «золотым» тембром и даже не верится, что эти великие инструменты сделаны из такого прозаичного материала, как дерево. Инструменты Антонио Страдивари беспрецедентно ценятся музыкантами, любителями и коллекционерами всего мира. Цена лучших инструментов Антонио Страдивари может составлять 8-14 миллионов долларов.

Гварнери

Гварнери (Guarnieri, Guarneri или Guarnerius) — великая династия итальянских скрипичных мастеров, живших в XVII-XVIII веках. Ее родоначальник Андреа Гварнери, учился своему ремеслу в мастерской Николо Амати, следовал его манере, но в конце жизни нашел свой неповторимый стиль. Эфы его инструментов не очень правильных очертаний, расположены прямее, свод дек более плоский, бока довольно низкие. Лак положен толстым слоем и имеет красноватый оттенок. Кроме того, Андреа Гварнери дал своим инструментам ни с чем несравнимый голос — не очень сильный, но удивительно нежный.

В работах его сыновей Пьетро и Джузеппе (Иосифа) Гварнери чувствуется сильное влияние отца и мастера Амати: те же неправильные линии, грубоватая работа, асимметрия, красно-коричневый, иногда даже рубиновый оттенок лака. Среди работ Пьетро сохранились и скрипки, выполненные им по собственной оригинальной модели.

Наиболее известным представителем этого семейства стал младший сын Джузеппе (Иосифа) — Джузеппе Гварнери, прозванный дель Дезу. Многие профессионалы и любители

музыки считают его величайшим мастером в истории. Его инструменты обладают поразительной мощностью, теплотой и звучностью тона, лучшие из них не только не уступают, но даже и превосходят скрипки Антонио Страдивари. В работе Джузеппе было место и экспериментам над формами, и тщательной работе над деталями, и, наоборот, нарочитой небрежности. В силу плохого здоровья и сложной судьбы он рано ушел из жизни, и его скрипок, которые дошли до нас, в 6-7 раз меньше, чем скрипок Антонио Страдивари. Каждая скрипка, сделанная этим великим мастером, представляет исключительную художественную ценность. Цена лучших инструментов Гварнери дель Дезу превышает 10 миллионов долларов. Так его легендарная скрипка «Экс-Вьётан» (на ней в свое время играл выдающийся бельгийский скрипач XIX века Анри Вьётан) оценивается сегодня в 18 миллионов долларов. Это рекордная цена струнного инструмента на сегодняшний день.

Именно скрипка Джузеппе дель Дезу «Il Cannone Guarnerius» стала любимым инструментом Николо Паганини. Великий музыкант завещал ее родному городу Генуя, где она и хранится по сей день.

Гваданини

Гваданини (Guadagnini) — семейство Гваданини, наряду с семействами Амати и Гварнери, являются выдающимися династиями итальянских мастеров XVII-XVIII веков. Представители его были родом из города Пьяченцы, но позже обосновались в более крупном Милане. Наиболее известны три поколения мастеров. Основателем семейства считается Лоренцо — ученик знаменитого Николо Амати из Кремоны. Основные работы Лоренцо Гваданини датируются 1695-1740 годами. До нынешнего времени дошло совсем мало скрипок, созданных им.

Наибольшего значения семейство Гваданини достигло эпоху деятельности сына Лоренцо — Джованни-Батиста Гваданини, который наряду с Карло Бергонци является лучшим учеником великого Антонио Страдивари. Его скрипки, продолжая традиции великого гениального учителя, обрели собственный голос и стали настоящими произведе-

ниями искусства. В творческом пути мастера разделяют четыре периода работы, в соответствии с городами, где он жил и работал: Пьяченца, Милан, Парма, Турин. Инструменты последнего периода, Турина, являются его лучшими работами. Исторические источники свидетельствуют, что трудился мастер до самой смерти, последняя его скрипка датирована 1785 годом, всего за год до кончины.

Современные музыканты высоко ценят инструменты Джованни Батиста Гваданини, многие из которых до сих пор остаются концертными. Зачастую на концертах они конкурируют со скрипками Страдивари и Гварнери. Звук скрипок Джованни-Батиста Гваданини отличается исключительным благородством, полнотой и углубленностью. И хотя ценность инструментов такого уровня сложно определять деньгами, стоимость лучших инструментов Дж. Б. Гваданини превышает миллион долларов.

Вильом

Жан Батист Вильом (Jean-Baptiste Vuillaume) — известный французский мастер смычковых инструментов. В 1828 году он открыл собственное ателье в Париже и начал работу с имитации инструментов старинных итальянских мастеров, в том числе Страдивари и Гварнери. Позже он пришел к собственному стилю, утвердил новый национально-самобытный тип звучания смычковых инструментов — яркий, интенсивный, хоть и недостаточно гибкий.

Кроме оригинальных конструкций альты (виола контральта) и специальной педали-сурдины для фортепьяно, Жан Вильом создал октобас — контрабас необычайных размеров. Длина его была около четырех метров. Инструмент устанавливался вертикально, а для музыканта была построена специальная площадка. Но даже на ней музыкант не доставал руками до шейки октобаса и не мог прижимать струны к грифу. Для этого мастер создал механизм, который управлялся педалями и ручными рычагами. Музыканту приходилось стоять на одной ноге, а другой нажимать педали, левой рукой он оперировал рычагами, а правой — смычком.

О мастерстве Жана Вильома ходят легенды. Согласно одной из них, именно к нему пришел убитый горем Николо Паганини, когда его знаменитая скрипка, созданная великим Гварнери, «потеряла голос». Музыкант не хотел расставаться со своим инструментом, но мастер уговорил его отдать скрипку всего на неделю. Когда Паганини вновь появился у Вильома, тот положил перед виртуозом две совершенно одинаковые скрипки. Оказалось, за то короткое время, пока Вильом чинил скрипку Гварнери, он сделал с нее удивительную копию, по звучанию не уступающую оригиналу.

На всех своих инструментах мастер ставил штамп «Vuillaume a Paris» в ранний период и «J. V. Vuillaume» в более поздний. Всего за свою жизнь художник создал около 3000 инструментов. Копировать его работы начали уже при жизни. Сегодня существует множество подделок со штампом Вильома как именитых французских мастеров, которые оцениваются в несколько тысяч, так и дешевых мануфактурных. Лучшие работы самого мастера до настоящего времени остаются концертными и оцениваются в 200-400 тысяч евро.

