

Р 60 Роде П. Скрипичный самоучитель, или Полная теоретическая и практическая школа для скрипки: учебное пособие / П. Роде, П. Бальо, Р. Крейцер; под редакцией М. Куперман. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2023. — 88 с.: ноты. — Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-507-48011-1 (Изд-во «Лань») ISBN 978-5-4495-2681-6 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ») ISMN 979-0-66005-090-3 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

«Скрипичный самоучитель, или Полная теоретическая и практическая школа для скрипки» создан в Париже в 1802 г. легендарными скрипачами-виртуозами: Пьером Роде, Родольфом Крейцером и Пьером Бальо. Он был переведен на русский язык и впервые издан в России в 1868 г. Августом Кюндингером. Сборник содержит сведения по элементарной теории музыки, в нем рассмотрены вопросы техники игры на скрипке, исполнения различных украшений и многочисленных штрихов. Помимо описания техники скрипичной игры в «Самоучителе» даются ответы на многие вопросы стиля и вкуса, философии музыки и метафизики искусства. Особая ценность данного издания в собранных в нем упражнениях на развитие различных видов скрипичной техники авторства Роде, Бальо и Крейцера.

Книга будет не только интересна, но и полезна всем скрипачам, педагогам и исследователям музыки.

УДК 787 ББК 85.315

P 60 Rode P. Violin self taught book, or Complete theoretical and practical violin school: textbook/
P. Rode, P. Baillot, R. Kreutzer; edited by M. Kuperman. — 10th edition, ster. — Saint-Petersburg:
Lan: THE PLANET OF MUSIC, 2023. — 88 pages: notes. — Text: direct.

"Violin self taught book, or complete theoretical and practical violin school" compiled by legendary violinists Pierre Rode, Rodolphe Kreutzer and Pierre Baillot was published for the first time in Paris in 1802. It was translated into Russian in 1868 by August Kundinger. The book presents elementary music theory, violin techniques, different flourishes and articulations. It also address the questions of style and manners, philosophy of music and metaphysics of art. This edition's value in compilation of violin technique exercises by Rode, Baillot and Kreutzer.

The book will be of interest to violinists, teachers and music researches.

Обложка А. Ю. ЛАПШИН

содержание

От издательства	3
Начальные правила музыки	5
Введение	9
Первая часть О механизме скрипки1	l 1
Вторая часть О выражении и его средствах	22
Гаммы и упражнения 2	27

НАЧАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА МУЗЫКИ

О НОТАХ. КЛЮЧЕ И ГАММЕ1

Все звуки, воспринимаемые ухом, были определены, получили название, изображение в письме и разделены, по своим взаимным отношениям, на разряды. Они названы семью следующими словами: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si; или буквами C, D, E, F, G, A, H.

Ноты ставятся на пяти соединенных линиях и между ними; линии эти называются нотной системой.

Но так как этих пяти линий недостаточно для изображения полного объема нот, употребляемых на скрипке, то в случае такого недостатка прибегают к линиям добавочным.

Ноты ставятся также на этих добавочных линиях и между ними. Ноты, какой бы формы они не были, различаются между собой относительно звука, только по месту, которое они занимают в нотной системе. Но для того, чтобы можно было назвать их, необходимо еще поставить в начале нотной системы знак, называемый КЛЮЧОМ.

Для скрипки употребляют КЛЮЧ Sol. Ключ Sol ставится на второй линии и дает свое имя ноте, стоящей на этой линии:

Вот положение нот на линиях и между ними.

Соединение семи в последовательном порядке взятых нот образует натуральную гамму.

Постепенное повышение звука в переходе с одной ноты на другую, на всем протяжении гаммы не везде одинаково. С Мі до Fa, с Si до Do оно бывает только на полтона, т. е. почти вполовину против того, как между другими нотами, где такое повышение называется целыми тонами. Итак, гамма состоит из пяти целых и двух полутонов.

 $^{^1}$ Т. к. в оригинале у этой школы не достает столь необходимых начальных правил музыки, то они дополнены Γ . Кюндингером (*прим. авт.*).

 2 Имеются в виду мажорные и минорные тональности ($npum.\ pe\partial.$).

О СЛУЧАЙНЫХ ЗНАКАХ

Часто этот порядок целых и полутонов бывает изменен случайными знаками, которые называются ДИЕЗАМИ, БЕМОЛЯМИ, ДВОЙНЫМИ ДИЕЗАМИ, ДВОЙНЫМИ БЕМОЛЯМИ. Диез ♯ повышает ноту на полтона, бемоль ♭ понижает ноту на полтона, бекар ↓ приводит уже повышенную диезом или пониженную бемолем ноту в первоначальное положение. Двойной диез × повышает на полтона ноту, уже повышенную диезом; двойной бемоль ♭ понижает на полтона ноту, уже пониженную бемолем. Диезы и бемоли ставятся при ключе в следующем порядке:

Тонами называются два различных характера музыки, получающие свое начало от двух гамм, существенная разница которых зависит от места, на котором поставлен первый полутон.

Один из этих тонов называется мажорным, другой — минорным.

В мажорном тоне первый полутон находится между третьей и четвертой нотой гаммы; к этому тону относится вышесказанное. В минорном тоне первый полутон стоит между второй и третьей нотой гаммы.

В минорной гамме, при ходе сверху вниз, случайные знаки уничтожаются, т.е. ноты удерживают только знаки, означенные при ключе.

Каждый минорный тон соответствует мажорному и потому оба эти тона называются соответственными (родственными). Минорный тон всегда отстает от мажорного на терцию вниз.

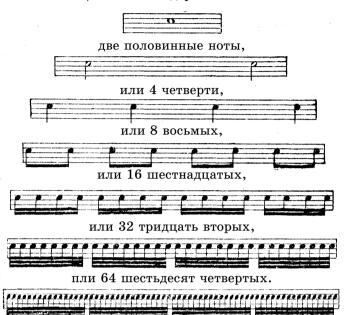

В музыке 24 гаммы различных тонов: 12 мажорных и 12 минорных.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА НОТ³

Целая нота содержит в себе:

Точка, поставленная после ноты, прибавляет к ней половину ее достоинства. Таким образом, целая с точкой равняется трем половинным, половинная с точкой — трем четвертям, четверть с точкой — трем восьмым, восьмая с точкой — трем шестнадцатым и т. д.

Часто после одной точки, следующей за целой, половинной, четвертью, восьмой, шестнадцатой и т. д., ставится еще другая точка; в таком случае вторая равняется половине первой.

Паузы — знаки, показывающие, что игра должна быть прекращена на известное время.

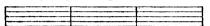
	====		/		#	1
Целая	Половин ная	Четверт- ная	Восьмая	16-я	32-я	64-я
пауза	пауза	пауза	пауза	пауза	пауза	пауза
		-		- 4	2	3
		-	7	9		- 3

Точка и двоеточие, о которых мы говорили в предшествующем параграфе, ставятся также и после

паузы и в такой же пропорции увеличивают их достоинство.

Все ноты различного достоинства, из которых составляется музыкальная пьеса, делятся на равные части, которые называют тактом. Каждый такт ставится между двумя чертами.

Каждый такт раздробляется в свою очередь на равные доли, которые называются частями такта.

Считают два рода такта: двойной такт, т. е. такт, который можно делить на две половины, и тройной, который можно делить на три части.

От этих двух родов такта происходят другие, самые употребительные: такт в четыре части (четверти); такт в три части (четверти); такт в две части (четверти); такт в три восьмых и сложный такт в шесть восьмых.

Вот знаки (все эти такты обозначаются двумя числами), которые служат для изображения их и выставляются всегда подле ключа.

Нам остается еще сказать о сложном такте в двенадцать восьмых и шесть четвертей, который происходит от двойного такта, и о сложном такте в девять восьмых, происходящем от тройного такта.

Очень важно уметь делить и бить³ такт. Такт бьют в симметрическом делении, т. е. равными частями. Есть части сильные и части слабые.

Такт в четыре части (четверти) должно бить четырьмя четвертями; такт в двенадцать восьмых должно бить точно так же на четыре части. Такт в две четверти должно бить на две части. Такт в 6/8 бьют точно так же на две части; равным образом и такт на 6/4. Такт в три четверти бьют на три части, такт в девять восьмых бьется тоже на три части.

В тактах на четыре, три и две четверти каждая часть должна равняться достоинству четвертной ноты; в такте же на три восьмых, каждая часть равняется достоинству восьмой ноты.

Смотри следующие примеры:

³ Речь идет о длительностях (*прим. ред.*).

⁴ Дирижировать, показывать. Takt schlagen — нем. отбивать такт (прим. ped.).

Впрочем, иногда вместо двух восьмых ставят три и вместо четырех — шесть и т. д. Это называют ТРИОЛЯМИ. Обыкновенно, чтобы узнать их с первого взгляда, ставят над тремя нотами, считающимися за две, цифру 3, и над шестью нотами, считающимися за четыре, цифру 6.

Триоли с паузами

ОБ АКЦЕНТАХ

Акценты служат для разнообразия различных частей музыкального сочинения посредством перехода от силы к нежности, от энергии к грации. Эти оттенки придают мелодии свойственный ей колорит и характер: они изгоняют монотонность и дополняют выражения чувств.

Акценты выражаются знаками или итальянскими словами.

Знак < показывает, что звук должен постепенно усиливаться.

Знак > показывает, что звук должен постепенно

Соединение этих двух знаков <> показывает, что пассаж должен начинаться слабо, до половины усиливаться и потом незаметно ослабевать к концу.

Знак >, поставленный на одной ноте, показывает, что на эту ноту надобно сделать особое ударение.

Есть еще большое число слов, служащих для этого назначения; вот список главных из них с их определением:

Piano или просто первая буква p — Тихо, слабо. *Pianissimo* или просто два *pp* — Очень тихо, очень слабо.

Dolce или dol. — Нежно.

Forte или f — Сильно.

Fortissimo или ff — Очень сильно.

Mezzo forte или mf — Полусильно.

Sforzando или sf — Резко усиливая звук.

Crescendo или cres. — Постепенно усиливая звук.

Decrescendo или decres. — Убавляя силу.

Smorzando или smorz. — Постепенное замирание звука.

Espressivo — Выразительно.

Affetuoso — Приятно.

Maestoso — Величественно.

Cantabile — Петь со вкусом и грацией.

Legato — Плавно.

Leggiero — Легко.

Соп апіта — С душой.

Con spirito — С одушевлением.

Con grazia — С грацией.

Con gusto — Со вкусом.

Con delicatezza — С нежностью.

Con fuoco — C огнем.

Con forza — С силой.

Con brio — С блеском.

Agitato — С волнением.

Scherzando — Шутя.

Mosso — Живо.

Sempre — Постоянно.

Sostenuto — Выдерживая звук.

Portamento — Перенося.

Grazioso — Грациозно.

Dolorozo — Жалобно.

Comodo — Покойно.

Non troppo — Не слишком.

Quasi — Почти.

Con moto — С движением.

Molto — Много.

Assai — Довольно.

Росо а росо — Понемногу.

Attaca subito — Начинать тотчас.

Morendo — Замирая.

Diminuendo — Уменьшая звук.

Calando — Ослабляя.

Ritardando или rallentando — Замедляя.

Ritenuto или rit. — Удерживая.

Accelerando — Ускоряя.

Stringendo — Поспешая.

Staccato — Отрывочно.

Spiccato — Коротко.

Solo — Олин.

Tutti — Bce.

Coll'arco или arco — Смычком.

Pizzicato или pizz. — Брать струну пальцем.

Ottave или 8va — Октавой выше.

Sciolte — Свободно, несвязно.

Sopra una corda — На той же струне.

Con surdini — С сурдинкой.

играть одним смычком все ноты, стоящие под этим знаком.

.... отбивать.

•••• коротко.

Staccato — брать отрывочно ноты одним смычком.

----- волнообразный звук пальцем.

волнообразный звук смычком.

штрих вниз.

штрих вверх. harm.

гармонический звук.

Fermata, или Point d'orgue, или Couronne служит для отдыха, остановки на одной ноте по воле играющего.

прямая черта для отделения такта.

Этот знак употребляется для означения конца пьесы.

Когда перед этим знаком стоят две точки, то это показывает, что нужно сыграть еще раз.

о движении

Движение есть степень медленности и скорости, в которой должно быть исполнено сочинение.

Изменять движение, означенное сочинителем, значит исказить сочинение, понять его превратно и иногда заместить истинные красоты тривиальными и страшными идеями.

Итак, ученик должен стараться вникнуть в смысл, заключающийся в каждом из следующих итальян-

Grave — Самое медленное из всех движений. Largo — Широко, чрезвычайно медленно и строго.

Lento — Очень медленно.

Larghetto — Не так строго и медленно как Largo. Adagio — Медленно.

Andante — Не слишком медленно и не скоро. Andantino — Несколько скорее, чем Andante.

Allegretto, или All-to — С некоторой живостью, но грациозно и умеренно.

Allegro, или Allo — Живо и с одушевлением.

Presto — Быстро.

Prestissimo — С чрезвычайной быстротой.

Tempo di marcia — Так скоро, как марш.

Tempo di minuetto — Так скоро, как менуэт.

Maestoso — Величественно.

Tempo giusto — Надлежащее движение, не слишком скоро и не медленно.

Moderato — Умеренно.

Ad libitum — По желанию.

A piacere — По воле играющего.

A tempo, или **Tempo** I^o — Первое движение.

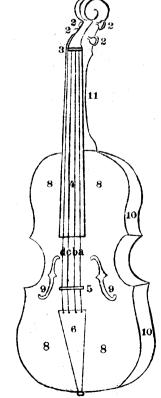
Da Capo al Fine — С начала до слова Fin: Еше сокрашенно **D. C.** употребляется знак означающий возвращение к началу.

НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ СКРИПКИ и смычка

Прежде чем учащемуся дадут в руки скрипку, следует объяснить ему названия различных частей скрипки и смычка.

ЧАСТИ СКРИПКИ

- 1. Шнек или головка.
- 2. Колки.
- 3. Порожек.
- 4. Гриф.
- 5. Подставка.
- 6. Седелка5.
- 7. Пуговица.
- 8. Верхняя дека.
- 9. Отдушины или ff.
- 10. Бочка (обечайки).
- 11. Рукоятка⁶.

- а. Мі І-я струна.
- b. La 2-я струна.
- с. Re 3-я струна. d. Sol 4-я струна.

ЧАСТИ СМЫЧКА

- 1. Оконечность смычка.
 - 2. Трость.
 - 3. Винтик.
 - 4. Рукоятка⁷.
 - 5. Волос.

РАЗДЕЛЕНИЕ СМЫЧКА

От Α В до Оконечность.

> От В до С ... Средина. От С до D ... Рукоятка.

О СТРОЕ СКРИПКИ

Скрипка строится квинтами на открытых струнах, начиная со 2-й, которая должна быть состроена с камертоном La или с другим инструментом. Μi выстроенным состраиваются потом с La, a Sol с Re.

Посредством колков струны повышают и понижают.

Для того чтобы отыскать верность звуков, медленно ведут за один раз по обеим струнам смычком вверх или вниз.

Одним только способом можно выучить ученика верно строить инструмент — это давать ему слушать верную квинту. Следующее упражнение, часто повторяемое в присутствии учителя, одно может привести к счастливому результату.

 $^{^{5}}$ Подгрифник ($npum. pe \partial.$).

⁶ Шейка (прим. ред.).

ВВЕДЕНИЕ

Так как здесь дело идет об инструменте самом употребительном, который, благодаря приносимой им пользе, находится в руках большей части музыкантов, то необходимо ознакомить учащихся со всем, что может дать о нем верное понятие и этим побудить их к сохранению за ним того почетного места, которое ему принадлежит.

происхождение скрипки

Предполагают, что скрипка была известна в самые древние времена. На древних медалях встречается изображение Аполлона, играющего на трехструнном инструменте, похожем на скрипку.

Принадлежит ли начало этого инструмента богу гармонии, или произошел он другим образом, во всяком случае, нельзя отказывать ему в чем-то божественном.

Древние играли на многих инструментах посредством чего-то вроде смычка: инструменты эти не употребляются уже несколько столетий и след их исчез.

Форма скрипки имеет много общего с лирой и наводит на мысль, что она есть не что иное, как усовершенствованная лира, которая к богатству модуляций присоединяет еще и огромное преимущество, что может продолжать звук. Достоинства этого лира не имела.

Во Франции скрипка введена была в царствование Карла IX^8 . Уже более 260 лет не делают никаких изменений в ее конструкции и сохраняют за ней ту простоту, которая увеличивает производимое ею впечатление.

ПРИРОДА И СРЕДСТВА СКРИПКИ

Четырех струн скрипки достаточно для того, чтобы образовать четыре октавы, т. е. более 32 нот, начиная с нижних тонов до верхних, и чтобы дать все средства, требуемые пением и разнообразием модуляций. С помощью смычка, который приводит струны в сотрясение и может извлекать звук из нескольких струн зараз, скрипка соединяет в себе всю прелесть мелодии и аккорда. Звук ее, вмещающий в себя нежность и силу, дает ей преимущество перед прочими инструментами и право господства над ними; присущая же ей тайна продолжать, усиливать и изменять звуки, выражать порывы страсти и передавать все движения души, предоставляет ей честь соперничать с человеческим голосом.

РАЗЛИЧНЫЙ ХАРАКТЕР СКРИПКИ

Этот инструмент, созданный для того, чтобы господствовать в концертах и повиноваться всем порывам гения, принимает различный характер, который великие артисты хотели ему придать: простой и мелодичный под пальцами Корелли,

⁸ Карл IX (фр. Charles IX) (1550–1574) (прим. ред.).

гармоничный, нежный и грациозный под смычком Тартини, изящный и мягкий у Гавинье, благородный и величественный у Пуньяни, полный огня, смелости, страстный и великий в руках Виотти, он возвысился до того, что может изображать страсти со всей энергией и тем благородством, которое соответствует месту, им занимаемому, и влиянию, производимому на душу.

ЕЕ УСПЕХИ

Игра на скрипке развивалась вместе с концертом, который прежде был нечто вроде симфонии, потом принял вид арии, украшенной блестящими пассажами, в которой аккомпанемент не имел почти никакого значения. Только после этого концерт выступил на ту грациозную, столь удобную для произведения эффектов дорогу, на которой находится теперь: оркестр приготовляет слушателя интродукцией, в которой уже проглядывает главный характер пьесы; является гармония, чтобы украсить и окончательно определить характер мелодии; скрипка совершенно овладевает последней, и тогда симфония сливается со звуками скрипки, как бы для того чтобы следовать за ее порывами, совершенно подчиниться ее движениям и увеличить ее средства, не вредя ее эффектам.

ПРИЧИНА ЕЕ УСПЕХОВ

Для того чтобы достигнуть той ступени, на которой теперь стоит скрипка, надобно было ей перейти преграды, которые противопоставляла ей рутина, и красотами истинного чувства заместить те условные красоты, которые могли возбудить удивление преодолением трудностей, но которые ничего не предоставляли воображению, никогда не проникали до души и только ласкали ухо. Перейти через эти преграды было делом одновременно гения и вкуса.

О ГЕНИИ, РАСШИРЯЮЩЕМ ПРЕГРАДЫ ИСКУССТВА

Гений, этот небесный дар, который дается человеку при рождении, сопровождается всегда в искусствах глубокой чувствительностью и силой творчества, которые заставляют его выйти из обыденного круга. Для того чтобы выразить все, что он чувствует, и изобразить то, что видит, ему надобно прибегать к выражениям, дотоле неизвестным; он создает для себя язык, который часто вначале бывает непонятен, но потом делается для всех ясным, потому что элементы этого языка находятся в сердце человеческом; он создает, он творит, он пролагает новый путь, расширяет преграды искусства, дает толчок своему веку и служит образцом для потомства.

О ВКУСЕ, УПРАВЛЯЮЩЕМ ГЕНИЕМ

Но этого еще недостаточно, если гений ввел только новые средства для выражения. Если он не остановится в известных пределах, цель его не достигнута: надобно, чтобы правильный вкус управлял им и вовремя удерживал. Если в музыке много такого, что зависит от совершенного взгляда нравов и даже моды, что придает очень резкие оттенки идеалу красоты, то еще больше есть такого, что связано с человеческим сердцем и имеет в себе такой резкий характер, что время не может ничего изменить в нем. Нет, музыкальные эффекты не обман чувств, нет, не ничтожно то искусство, которое так глубоко проникает в душу и имеет такое продолжительное влияние. Есть музыка, написанная уже более ста лет тому назад, которая заставит наших детей точно также проливать слезы, как прежде трогала сердца наших отцов. Можно ли определить верность этого выражения или нет, но тут есть условия, которые вкус побуждает соблюдать и без которых прелесть потеряна. Итак, дело вкуса руководить исполнением, которое должно верно передавать мысль сочинителя и которое только уродует гениальное творение, когда не управляется разумным чувством.

ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА АРТИСТА

Для того чтобы образовать свой вкус, артист, одаренный светлым умом и пылким воображением, должен всю свою жизнь стремиться приблизиться к идеальному совершенству. Принимая за правило истинно прекрасного все то, что может трогать сердце и возвышать душу, он предается своим впечатлениям, не доверяясь вполне своему энтузиазму; сравнение разнородных и повсеместных сочинений развивает мало помалу его суждение и показывает ему, что для того, чтобы привязать к себе надолго, гений непременно должен сопровождаться вкусом. Пренебрегая ничтожными страстями, которые порождают только мелкие таланты, он отправляется в чужие страны, чтобы там почерпнуть из новых источников познания, которыми он потом обогащает свое отечество. Жаждая всего нового, интересуясь всем, что может развить его идеи, он принимает чужестранца с тем чувством братства, которое рождает в нем любовь к искусству, и с тем радушием, которое происходит от желания учиться. Имея слишком много чувства и гордости для того, чтобы допустить в себе зависть, он смотрит на успех нового таланта как на приобретение в искусстве, и понимая только одно благородное соревнование, превращает своих противников в друзей.

Пусть удалятся от нас навсегда эти жалкие споры, в которых предрассудки противились распространению успехов, как распространению света, где выказывали ненависть к своим противникам в

искусстве, которое должно сближать сердца! Что может быть общего между этими постыдными ссорами и этой нежной мелодией, этой величественной гармонией, которая возвышает душу! Любовь к прекрасному должна восторжествовать над всем и одна владычествовать в душе артиста. Таким образом, очищенный от предрассудков, которые непременно развили бы в нем ложный взгляд, он приобретает способность все слушать, все чувство-вать, все сравнивать и проникнуться врожденным чувством приличия, применение которого возможно только при помощи опытности и размышления.

Вот что можно сказать о метафизике искусства.

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА НА СКРИПКЕ⁹

Что касается до механизма на скрипке, то мы советуем ученикам всего более обращать внимание на его изучение, потому что скрипка — инструмент чрезвычайно трудный, на котором малейшее отступление влечет за собой величайшие погрешности. Только с помощью вполне сознательного изучения основных правил этой школы, они могут не только победить все трудности, но и иметь в своем распоряжении достаточно материальных средств для того, чтобы придать игре своей возможную силу выражения.

Прежде, нежели станут думать о выражении, они должны заняться единственно изучением механизма скрипки и усвоить его себе до такой степени, чтобы не иметь надобности заботиться о нем впоследствии. Они должны заняться положением корпуса, для того чтобы иметь в приемах грацию и уверенность; обратить строжайшее внимание на движение пальцев и смычка, чтоб приобрести гибкость и чистоту; неутомимо упражняться в гаммах, чтобы усвоить верность интонации, столь редкое и столь необходимое достоинство, без которого не следует и играть на инструменте; заниматься разными упражнениями во всех позициях, чтобы изучить гриф скрипки; упражнять пальцы в длинных и коротких трелях, чтобы придать блеск левой руке; обратить особенное внимание на разделение смычка, чтобы яснее определить три главных движения и характера музыки; упражняться в различных штрихах, чтобы придать игре разнообразие и умножить акценты; наконец, привыкнуть выдерживать целые ноты, усиливать и ослаблять их, чтобы извлечь из инструмента звук полный и мягкий, и иметь все средства производить forte, piano и crescendo, одним словом, все оттенки, которые образуют элементы выражения.

Победивши все эти трудности, талант идет вперед и, не встречая более препятствий, доходит до полного развития.

 $^{^{9}}$ Механизмом автор называет технику игры (*прим. ред.*).