

Р. Шуман - "Жизненные правила для музыкантов"

[1] Развитие слуха - это самое важное. Старайся с юных лет распознавать тональности и отдельные звуки. Колокол, оконное стекло, кукушка, - прислушайся, какие звуки они издают.

[2] Играй прилежно гаммы и другие упражнения для пальцев. Но есть много людей, которые полагают, что этим все и достигается, которые до глубокой старости ежедневно проводят многие часы за механическими упражнениями. Это похоже приблизительно на то, как если бы стараться ежедневно все быстрее и быстрее произносить азбуку. Употребляй свое время с большей пользой.

[3] Играй ритмично! Игра некоторых виртуозов похожа на походку пьяного. Не бери с них пример.

[4] Изучи как можно раньше основные законы гармонии.

[5] Не бойся слов: теория, генерал-бас, контрапункт и т. п.; они приветливо пойдут тебе навстречу, если ты сделаешь по отношению к ним то же самое.

[6] Никогда не бренчи на инструменте! Всегда со свежим чувством играй вещь до конца, никогда не бросай на половине.

[7] Тянуть и спешить - одинаково большой недостаток.

[8] Добивайся того, чтобы играть легкие вещи правильно и хорошо; это лучше, чем посредственно исполнять трудные.

[9] Всегда проявляй заботу о чистоте настройки твоего инструмента.

[10] Необходимо, чтобы пьесой овладели не только пальцы, ты должен уметь также и напевать ее для себя без инструмента. Развивай свое воображение настолько, чтобы ты мог удержать в памяти не одну лишь мелодию произведения, но и относящуюся к ней гармонию.

[11] Старайся, даже если у тебя небольшой голос, петь с листа без помощи инструмента; тонкость твоего слуха от этого будет все возрастать. Если же у тебя хороший голос, не медли и минуты и развивай его; рассматривай это как прекраснейший дар, которым тебя наделило небо.

[12] Ты должен настолько себя развить, чтобы понимать музыку, читая ее глазами.

[13] Когда ты играешь, не беспокойся о том, кто тебя слушает.

[14] Играй всегда так, как если бы тебя слушал мастер.

[15] Если тебе предлагают сыграть с листа незнакомое сочинение, то сначала пробеги его глазами.

[16] Если ты выполнил свою повседневную музыкальную работу и чувствуешь усталость, не насилуй себя больше. Лучше отдохнуть, чем работать без охоты и бодрости.

[17] Когда будешь постарше, не играй ничего модного. Время дорого. Надо иметь сто человеческих жизней, чтобы познакомиться только со всем хорошим, что существует на свете.

[18] На сладостях, пирожных и конфетах ни один ребенок не вырастет здоровым человеком. Духовная пища так же, как и телесная, должна быть простой и здоровой. Великие мастера достаточно позаботились о такой пище; пользуйся ею.

- [19] Ты не должен способствовать распространению плохих произведений; наоборот должен всеми силами препятствовать этому.
- [20] Ты не должен ни играть плохих произведений, ни слушать их без крайней необходимости.
- [21] Никогда не увлекайся блеском, так называемой бравурностью. Старайся, чтобы музыка произвела то впечатление, какое имел в виду автор; большего не надо; все, что сверх этого, - искажение.
- [22] Считай безобразием что-либо менять в сочинениях хороших композиторов, выпускать или, того хуже, добавлять в них новомодные украшения. Это величайшее оскорбление, какое ты можешь нанести искусству.
- [23] Выбирая вещи для работы, советуйся со старшими: ты этим сэкономишь себе много времени.
- [24] Постепенно знакомься со всеми значительными произведениями всех выдающихся композиторов.
- [25] Не обольщайся успехом, который часто завоевывают так называемые большие виртуозы. Одобрение художника пусть будет для тебя ценнее признания целой толпы.
- [26] Все модное становится со временем немодным, и если ты будешь гоняться за модой до старости, то превратишься в фата, которого никто не уважает.
- [27] Никогда не упускай возможности участвовать в совместной игре - в дуэтах, трио и т. д. Это придаст твоей игре свободу, живость. Почаще аккомпанируй певцам.
- [28] Если бы все хотели играть первую скрипку, нельзя было бы составить оркестра. Уважай поэтому каждого музыканта на его месте.
- [29] Люби свой инструмент, но в своем тщеславии не считай его лучшим, единственным. Помни, что существуют и другие, притом столь же прекрасные. Помни и о существовании певцов: не забудь, что самое высокое в музыке находит свое выражение в оркестре и хоре.
- [30] Когда подрастешь, общайся больше с партитурами, чем с виртуозами.
- [31] Играй усердно фуги больших мастеров и, прежде всего, Иоганна Себастьяна Баха. "Хорошо темперированный клавир" должен быть твоим хлебом насущным. Тогда ты безусловно станешь основательным музыкантом.
- [32] Ищи среди твоих товарищей таких, которые знают больше, чем ты.
- [33] Отдыхай от своих музыкальных занятий за чтением поэтов. Чаще бывай на лоне природы!
- [34] У певиц и певцов можно кое-чему научиться, но не доверяй им во всем.
- [35] Свет велик. Будь скромнее! Ты еще не открыл и не придумал ничего такого, что не было известно до тебя. А если и открыл, то рассматривай это как дар свыше, которым ты должен поделиться с другими.
- [36] Изучение истории музыки, подкрепленное слушанием образцовых произведений различных эпох, быстрее всего излечит тебя от самонадеянности и тщеславия.

[37] Не упускай случая поупражняться на органе; нет ни одного инструмента, который так же быстро мстил бы за неряшливость и грязь в сочинении и в исполнении, как орган.

[38] Пой усердно в хоре, особенно средние голоса. Это разовьет в тебе музыкальность.

[39] Но что значит быть музыкальным? Ты не музыкален, если, боязливо уставившись глазами в ноты, с усилием доигрываешь свою вещь до конца; ты не музыкален, если в случае, когда кто-нибудь нечаянно перевернет тебе сразу две страницы, - остановишься и не сможешь продолжать. Но ты музыкален, если в новой вещи приблизительно чувствуешь, что должно быть дальше, а в знакомом произведении знаешь это на память, - словом, когда музыка у тебя не только в пальцах, но и в голове и в сердце.

[40] Но как можно стать музыкальным? Милое дитя, главное - острый слух, быстрое восприятие - дается, как и все, свыше. Но способности можно развивать и совершенствовать. Этого не достигнешь, если, отшельнически уединяясь, играть целыми днями механические упражнения; необходимо живое, многостороннее музыкальное общение: особенно важно иметь дело с хором и оркестром.

[41] Уясни себе рано объем человеческого голоса в его главных четырех видах; прислушивайся к голосам, особенно в хоре; исследуй, в каких регистрах они обладают наибольшей силой, в каких им доступны выражения мягкости и нежности.

[42] Прислушивайся внимательно ко всем народным песням; это сокровищница прекраснейших мелодий; они откроют тебе глаза на характер различных народов.

[43] Практикуйся с раннего возраста в чтении старых ключей. Иначе для тебя останутся недоступными многие сокровища прошлого.

[44] Рано начинай обращать внимание на звук и характер различных инструментов; старайся хорошо запечатлеть в слуховой памяти их своеобразную звуковую окраску.

[45] Не упускай никогда случая послушать хорошую оперу.

[46] Высоко чти старое, но иди с открытым сердцем также и навстречу новому. Не относись с предубеждением к незнакомым тебе именам.

[47] Не суди о произведении по первому впечатлению: то, что тебе нравится в первый момент, не всегда самое лучшее. Мастера требуют изучения. Многие станут тебе ясными только в зрелые годы.

[48] В суждениях о музыке различай, принадлежит ли произведение к области искусства или служит лишь для целей любительского развлечения; первые отстаивай, по поводу других не гневайся!

[49] "Мелодия" - боевой клич дилетантов, и действительно, музыка без мелодии - не музыка. Пойми, однако, что они под этим имеют в виду; они признают только мелодию легковоспринимаемую, с внешне привлекательным ритмом. Но ведь есть и много других, иного склада, и где бы ты ни раскрыл Баха, Моцарта, Бетховена, ты увидишь тысячу различных мелодических видов; жалкое однообразие, особенно типичное для новых итальянских оперных мелодий, надо надеяться, тебе скоро наскучит.

[50] Если ты подбираешь на рояле маленькие мелодии, это очень мило, но если они являются сами по себе, не за инструментом, то радуйся еще больше - значит в тебе пробуждается внутреннее музыкальное сознание. Пальцы должны выполнять то, чего хочет голова, но не наоборот.

[51] Начиная сочинять, проделай все мысленно. Только когда вещь совершенно готова, попробуй сыграть ее на инструменте. Если твоя музыка вылилась из души, если ты ее прочувствовал, - она так же подействует и на других.

[52] Если небо одарило тебя живой фантазией, то в часы уединения ты будешь часто сидеть как прикованный за инструментом, пытаясь излить в гармонии свое внутреннее я; и тем таинственнее ты будешь чувствовать себя вовлеченным как бы в волшебный круг, чем менее ясным будет для тебя еще в это время царство гармонии. Это самые счастливые часы юности. Берегись, однако, слишком часто отдаваться влечению таланта, который побуждает тебя тратить время и силы на создание как бы призрачных образов. Овладение формой, сила ясного воплощения придут к тебе только вместе с нотными знаками. Отдавай поэтому больше времени записи, чем импровизации.

[53] Как можно раньше познакомься с дирижированием. Почаще наблюдай хороших дирижеров; вместе с ними можешь потихоньку дирижировать и сам. Это принесёт тебе ясность.

[54] Внимательно наблюдай жизнь, а также знакомься с другими искусствами и науками.

[55] Законы морали те же, что и законы искусства.

[56] Прилежанием и настойчивостью ты всегда достигнешь более высокого.

[57] Из фунта металла, стоящего гроши, можно сделать тысячи часовых пружин, которые ценятся очень высоко. "Фунт", данный тебе свыше, используй как можно добросовестнее.

[58] Без энтузиазма в искусстве не создается ничего настоящего.

[59] Искусство не предназначено для того, чтобы наживать богатство. Становись все более совершенным художником, остальное придет само собою.

[60] Лишь тогда, когда тебе станет ясной форма, будет тебе ясным содержание.

[61] Быть может, только гений понимает гения до конца.

[62] Некто высказал мысль, что законченный музыкант должен уметь впервые услышанное оркестровое произведение представить себе в виде партитуры. Это высшее, о чем можно помыслить.

[63] Ученью нет конца.