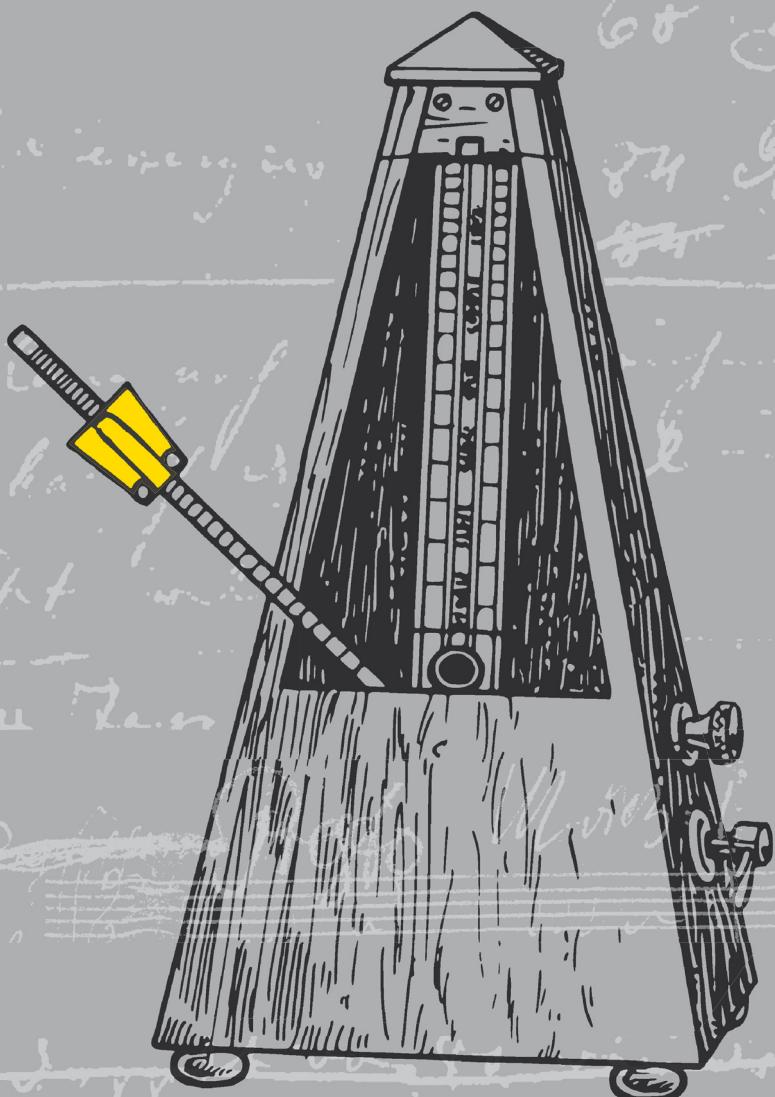

Л. О. Корчмар

*К проблеме авторских метрономов
Л. Бетховена*

в историческом контексте

Министерство культуры Российской Федерации

Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова

Кафедра оперно-симфонического дирижирования

Л. О. Корчмар

*К проблеме
авторских метрономов
Л. Бетховена
в историческом контексте*

Учебное пособие
по дисциплине оперно-симфоническое дирижирование

Санкт-Петербург
Саратов
2022

УДК 781.6

ББК 85.31

К 70

К 70 **Корчмар Л. О.** К проблеме авторских метрономов Л. Бетховена в историческом контексте: учебное пособие / Л. О. Корчмар; Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. Кафедра оперно-симфонического дирижирования.—Санкт-Петербург; Саратов: Амирит, 2022.—164 с.

ISBN 978-5-00207-092-3

В пособии рассматривается сложная и неоднозначная проблема авторских метрономов Бетховена в ее историческом контексте. На основе многочисленных источников рисуется картина появления в европейской музыке предпосылок для использования композиторами цифровых указаний на скорость темпа. Описывается история создания метронома Мельцеля и роль, которую отводил ему Бетховен в закреплении авторских намерений относительно темпов своих сочинений. Подробно освещается судьба метрономических указаний Бетховена в эпоху романтизма и в наши дни.

Пособие предназначено для студентов, изучающих оперно-симфоническое дирижирование, а также для всех, интересующихся данной проблемой. Оно призвано восполнить пробел, существующий в русскоязычной литературе на эту тему.

Рецензенты:

заслуженный артист РФ, кандидат искусствоведения,
профессор кафедры оперно-симфонического дирижирования

В. А. АЛЬШУЛЕР

доктор искусствоведения, профессор кафедры истории русской музыки
А. В. ДЕНИСОВ

Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургской государственной консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова

ISBN 978-5-00207-092-3

9 785002 070923 >

© Корчмар Л. О., 2022
© Санкт-Петербургская государственная
консерватория имени Н. А. Римского-
Корсакова, 2022

«Если объединить все факторы, от которых зависит правильное исполнение дирижером музыкального произведения, то они (в конечном итоге) сведутся к правильному темпу»
Р. Вагнер. «О дирижировании»

«Такт является, в сущности, телом сочинения»
Л. Бетховен (из письма к И. Мозелю. Вена, 1817 год)

«...чувство имеет свой собственный такт»
Л. Бетховен (из примечания к метрономизации
песни «So oder so», 1817 год)

Содержание

<i>Предисловие</i>	7
Глава I.	<i>Определение и обозначение темпа в европейской музыке до середины XVIII века</i>
1. Основные термины	8
2. Музыка античности	8
3. Музыка средневековья	9
4. Музыка Ренессанса	11
5. Музыка Барокко	11
6. Управление темпом в эпоху Ренессанса и Барокко	14
Глава II.	<i>От барокко к венскому классицизму (в поисках «правильного» темпа)</i>
1. Способы определения темпа в музыкальных трактатах XVIII века	15
2. Моцарт о темпе и характере в музыке	20
3. Моцарт о составах и качестве оркестров эпохи венского классицизма	23
Глава III.	<i>Изобретение метронома</i>
1. Краткая история метронома	26
2. Создание метронома Мельцеля	27
3. Признание и распространение мельцелевского метронома	28
Глава IV.	<i>Бетховен и метроном</i>
1. Ранний и средний период творчества	30
2. Поздний период творчества	31
3. Процесс работы над цифровизацией темпов	33
4. Единство такта (метра) и чувства, «тела» и «духа»	38
5. Инструменты и профессиональный уровень музыкантов бетховенской эпохи	39
6. Оркестры, исполнявшие музыку Бетховена, размеры и акустика концертных залов	41
7. Качество метрономов Мельцеля, которыми пользовался Бетховен	46
8. Проблемы с переписчиками, граверами и издателями	48
9. Выводы (pro et contra)	49

Глава V.	<i>Дальнейшая метрономизация и исполнение произведений Бетховена в русле его традиции</i>	53
1.	Работа учеников и последователей Бетховена над метрономизацией его сочинений	53
2.	Формирование бетховенской традиции исполнения его произведений	58
3.	Трансформация бетховенской традиции в период раннего романтизма	64
Глава VI.	<i>Возникновение и развитие романтического стиля исполнения музыки Бетховена</i>	71
1.	«Паломничество к Бетховену» (Вагнер и Бетховен)	71
2.	«Вагнеровские» дирижеры	76
3.	Бюлов и Никиш – яркие представители романтической трактовки симфоний Бетховена	78
4.	Эволюция взглядов на бетховенские темпы внутри позднеромантической традиции	82
Глава VII.	<i>Судьба авторских метрономов Бетховена в XX веке</i>	93
1.	На рубеже двух эпох (тенденции нового времени)	93
2.	Назад к Бетховену. Вклад аутентистов в интерпретацию бетховенских симфоний	95
3.	Дискуссия вокруг авторских метрономов Бетховена	101
Глава VIII.	<i>Комментарии к авторским метрономам симфоний Бетховена</i>	113
1.	Первая – Восьмая симфонии	114
2.	Девятая симфония как квинтэссенция проблем авторских метрономов композитора	128
<i>Заключение</i>	143
<i>Приложение</i>	1. Арнонкур Н. Темп (глава из книги «Музыка языком звуков»)	144
	2. Кванц о темпе (фрагмент из трактата «Опыт наставлений в игре на флейте траверсо»)	153
	3. Янг С. «Девятая Бетховена: ураганные темпы» (статья)	162
<i>Литература</i>	164

Предисловие

По поводу авторских метрономов Бетховена уже два столетия идут оживленные дебаты. Крайние взгляды сгруппировались вокруг двух полюсов. С одной стороны, в XIX веке в эпоху романтизма, почти все бетховенские метрономы считались «слишком быстрыми». Господствовало убеждение в том, что они противоречивы, во многих случаях неисполнимы и, может быть, даже вовсе бесполезны. Об этом убедительно свидетельствовала исполнительская практика, освященная авторитетом Р. Вагнера. С другой стороны, в XX веке широко распространилось мнение, согласно которому авторские метрономы Бетховена должны соблюдаться неукоснительно, ибо они соответствуют духу его музыки. К этому времени открылись многочисленные рукописные источники, сформировалась обширная бетховениана: музыкovedы и аутентисты дали свой ответ на кардинально изменившиеся запросы нового века.

Помимо двух упомянутых выше воззрений существуют и более взвешенные, не столь категоричные суждения. На самом деле, дискуссия сводится к вопросу первостепенной важности: можем ли мы доверять метрономическим указаниям Бетховена, являются ли они неоспоримым свидетельством его авторской воли или, в силу неблагоприятных обстоятельств, не выражают истинных намерений композитора. Различные точки зрения и доводы их сторонников будут рассмотрены в данной работе.

По мере углубления в суть проблемы возникли и некоторые другие вопросы. Например, почему изобретение и внедрение в исполнительскую практику устройства, математически указывающего скорость движения, вызвало такой энтузиазм у Бетховена¹ и современных ему композиторов? Почему и каким образом в предыдущие времена музыканты обходились без подобных приспособлений, и что служило им ориентиром? Отчего возник такой разброс мнений в оценке метрономических указаний Бетховена?

В настоящем пособии проблема авторских метрономов Бетховена рассматривается в широком контексте темпа и характера. Объектом особого внимания является симфоническое творчество композитора, но в случае необходимости привлекаются и другие его произведения. В поле зрения постоянно остаются также вопросы стилей и традиций исполнения симфонической музыки Бетховена. Следует учесть, что в исторической перспективе проблема авторских метрономов Бетховена связана с историей метронома как такового, с его ролью и местом в развитии музыкального искусства. В конечном итоге, речь здесь идет о противоречивом союзе музыки и математики. В эпоху

¹ Великий композитор своим авторитетом способствовал утверждению метрономических обозначений в системе музыкальных знаков.

романтизма эта тема приобрела большую актуальность, интерпретация бетховенской музыки (особенно симфонической) испытала сильное влияние романтической эстетики, что будет подробно рассмотрено ниже. Наиболее радикальную позицию в этом вопросе занял Вагнер, который в своих произведениях полностью отказался от метрономических указаний.

Пищу для размышлений дает взаимодействие темпа и пульса. Поскольку в центре внимания данного пособия находится дирижерское исполнительство, этот вопрос будет обсуждаться под соответствующим углом зрения. Например, существует некоторое сходство между дирижерским тактированием (с его пространственно-временными схемами) и работой метронома. Конечно, это всего лишь примитивная аналогия, но если ее развить и углубить, то выявится связь и противоречия между счетной единицей метронома и дирижерской счетной долей, которая определяет живой пульс музыки и влияет на образование так называемой «дирижерской сетки».

Споры вокруг авторских метрономов Бетховена всегда вызывали огромный интерес и породили неиссякаемый поток публикаций. Собственный дирижерский опыт исполнения его музыки также убеждает меня в том, что «проблема метрономов Бетховена» действительно существует. Между тем, недостаток литературы на русском языке по этому вопросу очевиден, что явилось дополнительным стимулом к работе над этой темой. В тексте представлено многообразие и противоречивость различных точек зрения, а собранный материал призван помочь составить собственное суждение о предмете исследования. В своих выводах автор стремился опираться на непосредственное музыкальное переживание и живую исполнительскую традицию.

Глава I.

Определение и обозначение темпа в европейской музыке до середины XVIII века

Начнем с краткого исторического обзора и попытаемся в сжатом виде обрисовать эволюцию темпов и их обозначений в европейской музыке до XVIII века. Особое внимание будет уделено метрической (периодической) пульсации, которая в ходе исторического развития музыки привела к изобретению метронома, закрепившего в цифровом виде скорость движения темпа.

1. Основные термины

Музыка развивается во времени, и ее неотъемлемым свойством является темп. Он рождается в совокупности всех факторов музыкального языка, но, в узком смысле слова, **темп** есть приведение сложного музыкального образа к временной определенности движения² и, как следствие, к скорости самой по себе. Именно в развитии и движении проявляется **характер** музыкальных образов. Темп и характер взаимосвязаны, они определяют друг друга.

Метр структурирует движение, его регулярная периодичность играет важную роль в образовании темпа. Ритм – организованно пульсирующая во времени ткань музыки. Понятия **темпоритма** и **метроритма** соединяют в живой конкретике темп, ритм и метр. Одним из показателей темпа является **скорость** движения. Скорость определяется **периодической пульсацией**. Для определения скорости темпа важным является понятие **счетной** (или метрической) **единицы**. Потактовая периодичность метра фиксируется **размером**, который устанавливается в начале произведения и сохраняется или меняется по ходу развития композиции.

2. Музыка античности

Известно, что периодическая пульсация приобрела исключительно важное значение в процессе развития европейской музыки. Однако не всегда ее влияние являлось преобладающим. Насколько можно судить по литературным источникам, древнегреческая трагедия

² NB немецкое обозначение темпа *Zeitmass* – мера времени.

Заключение

Метрономы Бетховена занимают заметное место среди вопросов, связанных с интерпретацией его творческого наследия. В данном пособии сделана попытка собрать и систематизировать обширную информацию, относящуюся к этой теме, а также проследить историческую судьбу бетховенского послания, каковым являются его метрономические указания. Композитор видел в них своего рода «охранную грамоту», ключ к верному пониманию и трактовке темпа и характера своих произведений.

Автор не ставил себе целью «окончательно решить» проблему метрономов Бетховена. Эта задача, к сожалению, в полноте своей неразрешима. Однако, метрономические указания, несомненно, являются одним из важных источников знания о том, как композитор представлял себе интерпретацию своих сочинений. Погружаясь в неисчерпаемо богатый мир бетховенских творений, исполнитель обязан внимательно отнести ко всем знакам, которыми отмечены шедевры великого музыканта.

Среди дирижеров основной претензией к бетховенским метрономам было и остается убеждение в том, что все они «слишком быстрые» и потому не и с п о л н и м ы. Исторический анализ и современная практика однозначно показывают, что темпы, предписываемые ими, реалистичны и технически выполнимы. Более того, многие музыканты, не принадлежащие к числу приверженцев авторских метрономов, систематически превышают скорость, которую диктуют цифры бетховенских обозначений. Другая сторона проблемы заключается в том, что для многих дирижеров некоторые, а иногда и большинство метрономов Бетховена, оказываются н е п р и е м л е м ы - м и по художественным соображениям. В таких случаях решение остается за исполнителем. Оно должно быть осознанным – ведь речь идет о внутреннем диалоге с гениальным творцом. Интерпретатор бетховенской музыки должен попытаться «вжиться» в темпы, диктуемые авторскими метрономами, прежде чем сформировать собственную трактовку сочинения.

Взвешенным суждением, примиряющим противоположные взгляды, будет представление о том, что метрономы Бетховена носят в значительной степени «идеальный» характер, ясно показывающий направление, в котором должна двигаться фантазия дирижера. Они призваны будить мысль, дисциплинировать ее, но не сковывать творческое воображение.

Частная, но, безусловно, важная проблема (а в какой-то мере и загадка) бетховенских метрономов всегда будет волновать умы тех, кто в музыке Бетховена видит одно из высших проявлений человеческого духа.

Приложение 1.

Арнонкур Н. Темп
(глава из книги «Музыка языком звуков»)

Выбор соответствующего темпа исполнения или установление взаимосвязей между темпами в многочастных произведениях или в опере — одна из основных проблем в музыке вообще. В античной Греции и в монодии раннего средневековья все выглядело абсолютно иначе. Одно и то же произведение можно было исполнять в разных темпах. Подобно речи, скорость зависела от темперамента исполнителя: один говорит быстрее, другой — медленнее. В повествовании одиночное предложение также не имеет определенного, присущего ему темпа. Скорость рассказа не влияет на его содержание. В григорианском пении часто встречается широкий диапазон темпов, тем не менее это не вызывает впечатления разногласия с музыкой. Наверное, темп не играл здесь решающей роли.

Из литературных источников знаем, что в греческой музыке ритм и темп составляли единство. Это — из-за ритма поэзии, которая была исходным пунктом для всей музыки. В греческом языке поэзия и музыка были обозначены одним словом, и как пение, и как речитация поэтического текста. Отсюда можно сделать вывод, что он декламационно пелся или напевно декламировался. В античной Греции существовало три основных группы темпа и ритма:

- 1) быстрые состояли исключительно из мелких длительностей, использовались для военных танцев и выражения страстных, решительных чувств. Около 1600 года вместе с идеями Ренессанса появились в европейской музыке, подобно повторяющимся звукам, которые использовал Монтеверди на греческий лад (по Платону) в музыке *Combattimento*, иллюстрирующей битву, при этом досконально их объяснил и обосновал; ритмы, состоящие из крупных и мелких длительностей, связанные с танцевальными хороводами. Скорее всего они близки к ритму *gigue* (жиги);
- 2) медленные состояли исключительно из крупных длительностей и встречались в гимнах. Когда около 1600 года в европейской музыке начали использовать традиции греческой, это затронуло также и принципы аффекта. Первый и третий ритмы вошли в комплекс средств, служивших передаче аффекта. Первый характеризовался как пылкий, страстный, решительный, третий — как мягкий, пассивный, нерешительный.

В григорианском пении уже около 900 года для обозначения темпов использовались буквы; их значение сейчас интерпретируется

Литература

- Альшванг А.* Людвиг ван Бетховен: очерк жизни и творчества. Изд. 4-е. М.: Советский композитор, 1971. 559 с.
- Арнонкур Н.* Мои современники Бах, Моцарт, Монтеverdi / перевод С. В. Грохотова. М.: Классика-XXI, 2005. 277 с.
- Арнонкур Н.* Музыка языком звуков: [Электронный ресурс]. URL: <https://www.libfox.ru/291379-nikolaus-arnonkur-muzyka-yazykom-zvukov-put-k-novomu-ponimaniyu-muzyki.html> (дата обращения: 21.07.2022).
- Бах К. Ф.* Э. Опыт истинного искусства клавирной игры = Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen / перевод и comment. Е. Юшкевич. СПб.: Earlymusic [и др.], 2005. 169 с.
- Берлиоз Г.* Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке: с дополнениями Рихарда Штрауса: в 2 ч. М.: Музыка, 1972.
- Бетховен Л.* Письма: в 4 т. / сост. и comment. Н. Л. Фишмана и Л. В. Кириллинской. М.: Музыка, 2011.
- Вагнер Р.* Бетховен. М.; СПб.: изд. С. и Н. Кусевицких, 1912. 145 с.
- Вагнер Р.* Избранные работы / сост. и comment. И. А. Барсовой и С. А. Ошерова. М.: Искусство, 1978. 695 с.
- Вейнгартина Ф.* Исполнение классических симфоний. Бетховен. Советы дирижерам. Т. 1: Бетховен / перевод с нем. М. В. Юдиной; под ред. П. А. Вульфиуса. М.: Музыка, 1965. 308 с.
- Вейнгартина Ф.* О дирижировании / перевод с нем. Е. В. Гиппиус; под ред. Н. А. Малько. СПб.: Композитор·Санкт-Петербург, 2015. 53 с.
- Вольфганг Амадей Моцарт.* Письма / ред.-сост. А. Розинкина. М.: Аграф, 2000. 444 с.
- Вспоминая Бетховена.* Биографические заметки Франца Вегелера и Фердинанда Риса / перевод с нем., вступ. ст., comment. Л. Кириллинской. М.: Классика-XXI, 2001. 217 с.
- Григорьев Л., Платек Я.* Современные дирижеры. М.: Советский композитор, 1969. 323 с.
- Дирижерское исполнительство: Практика. История. Эстетика:* сб. статей / ред.-сост., авт. вступ. ст., доп. и comment. Л. Гинзбург. М.: Музыка, 1975. 631 с.
- Исполнительское искусство зарубежных стран.* Вып. 7 / сост. Г. Эдельман; вступ. ст., ред. и comment Л. Баренбойма. М.: Музыка, 1975. 255 с.
- Кванц И. И.* Опыт наставлений в игре на флейте траверсо. СПб.: Фонд Возрождения Старинной Музыки, 2013. 392 с.
- Кёлер К.-Х.* «...прожить тысячу жизней!» По страницам разговорных тетрадей Бетховена / перевод с нем., comment А. К. Плахова М.: Музыка, 1983. 255 с.
- Кириллина Л. В.* Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т. М.: НИЦ «Московская консерватория», 2009.
- Марек Дж.* Рихард Штраус. Последний романтик / [перевод с англ.]. М.: Центрополиграф, 2002. 398 с.
- Письма Бетховена 1817–1822* / сост., авт. вступ. ст. и comment. Н. Л. Фишман и Л. В. Кириллина. М.: Музыка, 1986. 634 с.

- Фишиман Н. Л. Этюды и очерки по бетховениане. М.: Музыка, 1982. 263 с.
- Форкель И. Н. О жизни, искусстве и о произведениях Иоганна Себастьяна Баха / перевод с нем. В. Ерохина. М.: Классика-XXI, 2008. 124 с.
- Черни К. О правильном исполнении всех фортепианных сочинений Бетховена / науч. ред., вступ. ст., коммент. С. М. Мальцева. СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2010. 198 с.
- Шуман Р. О музыке и музыкантах: собрание статей: в 2 т. / ред.-сост. Д. В. Житомирский. М.: Музыка, 1978.

Beck H. Bemerkungen zu Beethoven's Tempi // Beethoven Jahrbuch. 1955–56. S. 24–54.

Forsen S., Gray H., Lindgren L. and Gray S. Was Something Wrong with Beethoven's Metronome? // Notices of the AMS. 2013. October. Vol. 60. № 9. P. 1146–1153.

Kolish R. Tempo and Character in Beethoven's Music // Musical Quarterly. 1943. № 2. April, 29. P. 169–187 (Part I), 292–311 (Part II).

Malloch W. The Earl of Bute's machine organ. A touchstone of taste // Early Music. 1983. Vol. 11. Issue 2. April. P. 172–184.

Martin-Castro A., Ucar I. Conductors' *tempo* choices shed light over Beethoven's metronome // PLoS ONE. 2020. December, 16. P. 1–16.

Newman W. Tempo in Beethoven's Instrumental Music: Its Choice and its Flexibility // Piano Quaterly. 1981–1982. Winter. № 116. P. 22–29 (Part I); 1982. Spring. № 117. P. 22–31 (Part II).

Noordiun M. Beethoven's Tempo Indications: thesis / University of Manchester; Faculty of Humanities. Great Britain, 2016.

Noordiun M. The metronome marks for Beethoven's Ninth Symphony in context // Early Musik. 2021. Vol. 49. Issue 1. February. P. 129–145.

Rudolph M. The Tempo Indications in Beethoven's Symphonies // Journal of the Conductor's Guild of the American Symphony Orchestra League, I/1 (May 1980). P. 1–13.

Schindler A. Biographie von Ludvig van Beethoven. Leipzig: Philipp Reclam jun., 1970. 679 s.

Stadlen P. Beethoven and the Metronom // Music and Letters. 1967. № 4. October. P. 330–349.

Stadlen P. Beethoven and the Metronom // Soundings. 1982. № 9. P. 38–73.

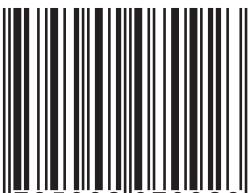
Temperley N. Tempo and Repeats in the Early 19th Century // Musik and Letters. 1966. № 4. P. 323–336.

Thayer A. W. Ludwig van Beethovens Leben: in 5 Vol. Leipzig: Breitkopf und Haertel, 1907–1911.

Young L. D. Problems regarding the Metronome Markings in the Music of Beethoven: thesis / Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements; Graduate Faculty. Texas, 1991.

Young S. Beethoven's Ninth: Tempi Tempests // The Boston Musical Intelligencer. 2017. March, 28: [Электронный ресурс]. URL: <https://www.classical-scene.com/2017/03/28/beethovens-ninth-tempi/>

ISBN 978-5-00207-092-3

9 785002 070923 >

Л. О. Корчмар

*К проблеме авторских метрономов Л. Бетховена
в историческом контексте*

Учебное пособие
по дисциплине оперно-симфоническое дирижирование

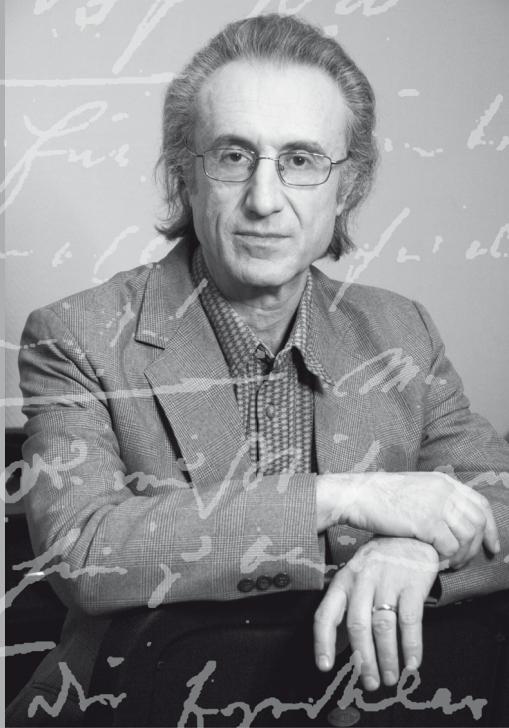
Дизайн обложки
И. М. Можейко

Оригинал-макет
Ю. Л. Ногарева

Нотный набор
М. В. Соболев, А. А. Шестерикова

Подписано в печать с оригинал-макета 18.11.2022
Гарнитура Scientia. Формат 70×108 ¼. Усл. печ. л. 10,25. Печать цифровая.
Тираж 50 экз. Заказ № 4141-22

Отпечатано в типографии ООО «Амирит»,
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 88.
Тел.: 8-800-700-76-33 | (845-2) 24-86-33. E-mail: zakaz@amirit.ru. Сайт: amirit.ru

Леонид Корчмар – известный петербургский музыкант, Заслуженный артист РФ, дирижер Мариинского театра, доцент Санкт-Петербургской консерватории (класс оперно-симфонического дирижирования). Помимо многообразной исполнительской и преподавательской деятельности проводит мастер-классы в России и за рубежом.

Привлекает Л. О. Корчмара также работа в области историко-теоретического музыкоznания. В этой связи можно упомянуть опубликованное им исследование «Учение о мелодии в XVIII веке», а также переводы теоретических трактатов Ж. Ф. Рамо, А. Шёнберга и П. Хиндемита, посвященных гармонии и композиции.

В предлагаемой читателю монографии обобщается многолетний опыт исполнения Л. О. Корчмаром симфонических шедевров Л. Бетховена. Существующая проблема авторских метрономов композитора рассматривается в широком историческом контексте. Даются практические советы по интерпретации бетховенских симфоний.