

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 прекрасный 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 скромн! 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 ясны 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 легко воспринимаемую, 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, пытаешься излить в гармонию 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.