

Никколо Паганини/Творчество — Urbanculture

[обратно к статье «Никколо Паганини»](#)

Вошедшие в анналы знаменитые поклонницы · Творчество

О Паганини и его влиянии.

Слабо сыграть?

Музыкальность всегда являлась отличительной чертой итальянцев, являясь тем немногим, в чем они действительно сильны (футбол появился позднее). Опера родом из этих мест. И касаясь скрипичного искусства, то Паганини тоже был здесь далеко не пионером. Предшественники Легренци, Вивальди, Тартини; современники Виотти, Роде — данные личности настолько известны неискушенному обывателю, насколько их затмил маэстро. Поэтому закономерно, что именно Италия с ее богатейшими традициями скрипичного искусства, которых не имела ни одна страна, дала миру столь великого мастера. Фокус в том, что Паганини во многом заложил основы романтического стиля, в противовес господствовавшему классическому. Вдохновением ему в первую очередь служили фольклорные мотивы. То есть, его творчество — как отражение собственного lifestyle: откровенное пренебрежение иерархическими условностями и симпатии к социальным низам (сама фамилия — лат. Paganus — крестьянин, вполне символизирует), многочисленные любовные похождения, сочувствие народно-освободительным идеям. Неудивительно, что представители официальной академической школы его недолюбливали.

Секрет успеха Паганини лежал не только в уникальном музыкальном даровании, в необычайной технике, в безукоризненной чистоте, с которой он исполнял труднейшие пассажи. Но и в широчайшем арсенале исполнительских средств: применение натуральных и искусственных флажолетов (что привело к расширению диапазона скрипки и обогащению ее тембра), искусное и разнообразное использование стаккато и пиццикато, широкое применение двойных и тройных струн, разнообразие применения смычка, игра на одной струне (четвёртой) целых пьес, использование разных систем настройки скрипки. Как следствие, некоторые произведения Паганини настолько трудны, что после его смерти долгое время считались неисполнимыми (одним из первым их начал играть чешский скрипач Я. Кубелик).

Паганини постоянно пытался найти какие-то совершенно новые, никому не ведомые позиции пальцев, чтобы извлечь звук, который поразил бы людей. Это и был один из его творческих девизов: «Поражать», то есть стремиться к чему-то совершенно исключительному и необычному, например, к исполнению «в трех октавах одной и той же ноты одним-единственным ударом смычка, пользуясь всеми четырьмя струнами».

Одна из удивительнейшей его вещей — «La Mancanza delle corde». Это была музыка исчезающих струн, странная смесь музыкальных тем, облеченных в столь сложную форму, что после смерти Паганини это произведение исполнить не мог уже никто. Вступительная часть исполнялась на всех четырех струнах. Дальше вариации незаметно переходили в легкий польский танец, разыгрываемый на двух струнах. Наконец, четвертая часть состояла из адажио всего на одной струне.

Но венцом виртуозного мастерства маэстро до сих пор считаются знаменитые «24 капричи» для скрипки. Саргиссио Паганини совершили переворот в скрипичном языке и выразительности. Контрасты тембров, регистров, звучаний, образных сопоставлений, ошеломляющее разнообразие эффектов — весьма сомнительно, что Homo sapiens insipiens способен еще создать нечто подобное. Чего стоит знаменитый Двадцать четвёртый каприз, ля-минорной тональности — цикл миниатюрных вариаций на тему, близкую зажигательной тарантелле. Тема играется смычком, в то время как левая рука пиццикато исполняет аккомпанемент, причем Паганини здесь применяет на грани технических возможностей человека приём — стремительный пассаж вверх и трель пиццикато левой рукой!

Стоит отметить, каждое из дошедших опубликованных произведений Паганини — лишь один из многих вариантов, исполняемых им вживую. Важнейшим элементом стиля маэстро было свободное фантазирование в манере итальянских народных импровизаций.

Трудно недооценить масштаб воздействия Паганини на современников. Музыкальный портрет скрипача дал Шуман в своем фортепианном цикле *Карнавал*, где в пестром потоке карнавальных

масок запечатлен образ скрипача-виртуоза; Лист создал *Большие этюды по Паганини*, *Большую фантазию на Кампанеллу Паганини*, Брамс — *Вариации на тему Паганини*, Рахманинов — *Равсодию на тему Паганини*. Бесчисленны оказались вальсы, польки, концерты, сонаты, написанные композиторами в стиле Паганини.

Секрет невероятной скрипичной техники Паганини объяснил американский врач Майрон Шенфельд.

В статье, которая была опубликована в «Журнале Американской медицинской ассоциации», он доказывает, что музыкант страдал редкой наследственной болезнью, так называемым синдромом Марфана.

Болезнь эта была описана в 1896 г. французским педиатром А.Марфаном. Она вызвана наследственным пороком развития соединительной ткани и характеризуется поражением опорно-двигательного аппарата, глаз и внутренних органов. Причины ее недостаточно изучены. У больных синдромом Марфана характерная внешность: бледная кожа, глубоко посаженные глаза, худое тело, неловкие движения, «паучьи» пальцы. Это абсолютно совпадает с описанием облика Паганини.

В конце жизни великий музыкант почти лишился голоса. Это лишнее свидетельство в пользу того, что у Паганини был синдром Марфана. Нередкое осложнение этой болезни — сильная хрипота, афония, вызываемая периодическим параличом верхнего гортанного нерва.

Сохранился дневник врача, лечившего Паганини. То, что он пишет о заболевании своего пациента, во многом совпадает с классическими симптомами синдрома Марфана: астеническое сложение, резко выраженные кифоз и сколиоз, «птичье» выражение лица, узкий череп, выступающий или срезанный подбородок, глаза с синими склерами, разболтанность суставов, диспропорции в величине туловища и конечностей, кисти и стопы длинные с тонкими «паукообразными» пальцами. Вот откуда «демоническая» внешность Паганини. Что же касается исполнительского мастерства, то болезнь вольно-невольно придала ему большие технические возможности.