

Музыкальные электронные библиотеки: новый взгляд на творчество композиторов- классиков

В статье дана краткая характеристика доступных электронных коллекций, посвященных творчеству великих композиторов. Развитие подобных проектов придает новый смысл понятию современной музыкальной библиотеки. Освоение данных ресурсов способствует более широкому взгляду на мировую художественную культуру и может послужить основой для новых научных исследований.

Ключевые слова: музыкальные библиотеки, цифровые музыкальные библиотеки, цифровые библиотеки, музыкальные архивы, оцифровка.

**Лейла Бакировна
Баяхунова,**
*ведущий научный сотрудник
Научно-информационного
центра по культуре
и искусству
Российской государственной
библиотеки,
кандидат искусствоведения*

В последние годы все большее число учреждений культуры принимает вызов времени и включается в процесс оцифровки своих фондов. Практические стороны этого начинания не выделяют музыкальные документы среди других архивных собраний. Оцифровка, насколько возможно, сокращает доступ к рукописным подлинникам и раритетным изданиям, тем самым способствуя их сохранности. Важен и еще один аспект. Исследователям не всегда просто получить доступ к манускрипту. Черно-белые репродукции и микрофильмы не вполне подходят для распознавания таких деталей, как, например, водяные знаки или карандашные наброски. Современные сканирующие системы способны разрешить дилемму между исследованием источника и сохранением: «В то время как исходный документ остается нетронутым, отмечается на портале Schubert-online, — возникает чрезвычайно точная и надежная цифровая копия, легко доступная для музыковедов или других заинтересованных лиц как на локальном компьютере, так и, при желании, по всему миру через Интернет». Оцифрованные с помощью новейших технологий, документы, как правило, предлагаются в лучшем

графическом качестве, высокое разрешение позволяет досконально увидеть партитуру, изучить каждую деталь рукописи.

Многие из доступных музыкальных электронных коллекций — результат научной работы архивов, музеев, библиотек, крупных центров по изучению и пропаганде творчества того или иного композитора. Их отличает тщательное описание источников, продуманная система поиска, максимально полное собрание документов, планы дальнейшего развития ресурса.

Манускрипты Иоганна Себастьяна Баха в одной библиотеке

Портал Bach digital (<http://www.bachdigital.de>) — совместный проект Государственной библиотеки в Берлине (Staatsbibliothek zu Berlin. Preußischer Kulturbesitz), Саксонской государственной университетской библиотеки в Дрездене (Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden), Архива Баха в Лейпциге (Bach-Archiv Leipzig) и Лейпцигского университета. Судьба творческого наследия Иоганна Себастьяна Баха оказалась нелегкой. Ничтожно малая часть произведений прижизненно опубликована, автографы разбросаны по всему миру (в частности, из-за процесса о разделении наследства между членами семьи, начавшегося сразу после смерти композитора), некоторые сочинения сохранились в копиях или только в голосах (партиях).

Проект Bach digital объединил вместе автографы, рукописи, разбросанные по разным хранилищам, в единую цифровую библиотеку. Связанные между собой источники виртуально воссоединились. Сосредоточенность всех документов, относящихся к тому или иному композитору, в одном архиве — очень редкое явление. Обычно произведения, фрагменты из них, порой даже несколько страниц сочинений находятся в разных хранилищах, поэтому в создании подобных проектов важно совместное участие разных культурных учреждений. В библиотеке Bach digital на сегодняшний день доступны полностью отсканированные рукописи (770 цифровых копий, 90% автографов Иоганна Себастьяна Баха), база данных, включающая 7200 источников, каталоги произведений композитора и его сыновей. Все документы можно скачать в формате PDF. Принцип цифрового баховского архива — сканирование с высоким разрешением — объясняется стремлением передать неповторимое впечатление от музыкальной нотации композитора, разглядеть в увеличении любую часть его рукописи.

Создатели специально подчеркивают: проект нацелен на профессиональных музыкантов и предлагает широкий круг поисковых возможно-

Иоганн Себастьян Бах. Автограф Сонаты для скрипки соло, BWV 1001¹

стей, но интересен и широкому кругу почитателей Баха со всего мира.

Digital Mozart-Edition

Целью проекта Digitale Mozart-Edition (DME), стартовавшего в 2001 г., стала концентрация научно-исследовательской деятельности вокруг творчества Вольфганга Амадея Моцарта. Реализация амбициозного проекта, по мысли создателей, поможет поделиться накопленными знаниями, дать ценный материал для научных исследований, сделать доступ к произведениям композитора свободным для всех желающих во всем мире. Проект разрабатывается Институтом Моцарта и Международным фондом Моцартеум в Зальцбурге в сотрудничестве с Гуманитарным институтом Паккарда (Packard Humanities Institute, Лос-Альтос, Калифорния, США).

Сайт (<http://dme.mozarteum.at>) открывает широкой публике ценнейший ресурс: Новое собрание сочинений композитора (Neue Mozart Ausgabe, NMA), подготовленное Международным фондом Моцартеум в сотрудничестве с городами, связанными с именем Моцарта (Аугсбург, Зальцбург и Вена) с 1951 по 2007 год. NMA опубликовало авторитетное немецкое издательство Bärenreiter. Известное как основатель жанра музыкальных научно-критических изданий, оно во многом определяет и устанавливает стандарты и направления развития и синтеза музыкальной науки и издательского дела. Bärenreiter прославилась

публикация уртекстов — текстов музыкальных произведений, максимально приближенных к авторскому замыслу, основанных на кропотливом изучении рукописных источников и разных изданий, сопровождающихся научными комментариями. За свою недолгую жизнь Моцарт написал более 600 произведений. Еще 150 работ не были завершены, и этот факт часто упускается из виду. NMA предлагает самый детализированный разбор всего наследия композитора.

Первым шагом стала оцифровка 127 томов моцартовского собрания. Это 26 тыс. страниц музыки и 9 тыс. страниц критических статей и научных комментариев к сочинениям. Электронный вариант при этом не полностью идентичен печатному. Справедливо полагая, что прямое сравнение может сделать детальное

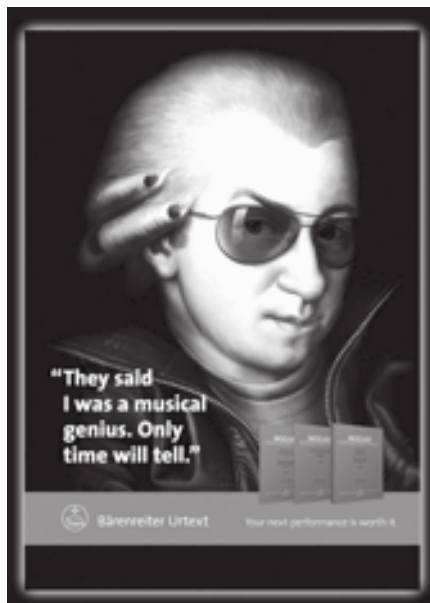
изучение произведения более практичным, создатели ресурса связали все возможные источники: нотный текст, комментарии, статьи. Если в собрании сочинений они могут находиться в разных томах, то здесь размещены вместе: пользователь может просмотреть ноты любого произведения в режиме онлайн или загрузить их в формате PDF, прочесть научные комментарии отдельно либо увидеть в двух параллельных окнах нотный текст (слева) и относящиеся к нему комментарии (справа). Цифровой формат позволяет соотнести факсимиле рукописей и опубликованный вариант. Это помогает представить генезис самых важных этапов работы над сочинением.

Ценность Digitale Mozart-Edition и в том, что это «звучащий» проект. Каждое сочинение можно прослушать целиком или фрагментами. При прослушивании автоматически открывается нотный текст сочинения. DME — живой, постоянно развивающийся, пополняющийся новыми данными ресурс. Последним событием, недавно отмеченным прессой, стало начало публикации либретто всех опер австрийского композитора. Чтение либретто при желании может сопровождаться просмотром партитуры и прослушиванием оперы целиком или ее фрагментов [5].

В настоящее время Институт Моцарта готовит также справочники, базы данных источников, каталог произведений, текстовые и графические файлы, списки литературы, которые будут размещены на сайте в рамках проекта. Проект DME обращен к широкой международной аудитории, предлагая доступ к жизни и творчеству Моцарта каждому неравнодушному к творческому наследию великого композитора. Доступ к сайту, в том числе скачивание и распечатка файлов в некоммерческих целях, является бесплатным.

Цифровой памятник Бетховену

Центром реализации проекта «Цифровой Бетховен» стал Дом Бетховена: музыкальный музей в Бонне, расположенный в доме, где композитор появился на свет (ул. Боннгассе, 20). С момента основания в 1889 г. музей стал уникальным местом. Ныне он объединяет библиотеку, архив, научно-исследовательский центр, концертный зал, музыкальное издательство. В его комнатах и в помещениях соседнего дома (ул. Боннгассе, 18) хранится

Современный облик композиторов, предстающий в новых изданиях, шутливо обыгран в серии открыток издательства Bärenreiter. В уста Моцарта вложены слова: «Говорят, я был музыкальным гением. Только время это покажет»

крупнейшая в мире коллекция материалов, связанных с жизнью Людвига ван Бетховена.

«Для того чтобы позволить ученым исследовать и одновременно сохранять бесценные документы, была предложена идея цифровой библиотеки», — пишут Марион Боровски и Ларс Брёкер [3]. В открытом доступе цифрового архива сайта музея (http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php?template=startseite_digitaales_archiv_de) 37 600 цветных скан-копий высокого качества, 1600 аудиофайлов, 7600 текстовых файлов.

К каждому произведению Бетховена подбираются все имеющие к нему отношение источники: рукописи, автографы, эскизы, первые издания, письма, картины, фотографии, список литературы о сочинении. Совокупность источников, собранных вместе, ранее доступных исследователю в архивах разных городов и стран, создает новый исторический контекст, объемную картину, эффект разговора документов друг с другом. Ценность портала в исчерпывающей информации как о собственных источниках, так и имеющихся материалах других архивов: переход по ссылке позволяет увидеть цифровые копии манускриптов, созданные другими библиотеками с оригиналов раритетов, хранящихся в их фондах. Дополняет картину список исследований о сочинении и звуковой файл фрагмента его музыки. Письма Бетховена можно не только прочитать, но и прослушать в аудиозаписи.

Открыв страницу «Пятой симфонии», например, можно увидеть рукописи, первые издания, письма, где есть упоминания о сочинении, ссылки на восемь автографов в библиотеках других городов и стран (в том числе Национальной библиотеки Франции), пять из которых оцифрованы этими учреждениями и предлагаются к просмотру. Один из впечатляющих замыслов создателей цифровой коллекции — возможность, следя по рукописи, прослушать отрывки сочинений Бетховена, ощутить величие музыки, рождающейся из торопливых небрежных записей на листке бумаги, например звуков знаменитой Сонаты op. 27 № 2 («Лунной сонаты»).

Изобразительные материалы визуально дополняют мир композитора, в котором он жил. Неудивительно, что полнота бетховенской цифровой коллекции вдохновила на ряд новых научных исследований. Таков, например, рассчитанный на 16 лет проект «Мастерская Бетховена: генетическая текстология и цифровая редакция». С помощью новейших цифровых технологий немецкие ученые намерены глубже изучить принципы работы Бетховена, выявить закономерности построения его творений. Новинкой в данном случае является сочетание двух различных аспектов — текстологии и цифровых редакторских программ

Бетховен. Автограф Сонаты для фортепиано (Sonata quasi una Fantasia) op. 27, № 2²

и устройств, для того чтобы наглядно продемонстрировать процесс сочинения музыкальных произведений. Проект возглавляют профессора и музыковеды Бернхард Аппель и Йоахим Вейт, работающие в Доме-музее Бетховена в Бонне [1].

Музыкальный романтизм в цифровых коллекциях

Сайт о Франце Шуберте (www.schubert-online.at) собрал цифровые копии более 500 автографов, писем, документов, связанных с жизнью великого австрийского композитора. Ценность крупнейшего в Интернете шубертовского собрания в том, что оно создано в сотрудничестве с несколькими хранилищами архивных документов и планируется активное включение в проект новых учреждений. Документы открываются в качестве, достаточном для ознакомления, при желании можно заказать копию в формате TIF.

Доступ более чем к 20 тыс. страниц оцифрованных музыкальных рукописей и писем композитора Иоганна Брамса открыл в Интернете Институт Брамса при Высшей музыкальной школе Любека (http://www.brahms-institut.de/web/bihl_digital/archiv_index.html). Среди уникальных документов — 55 произведений с собственноручными пометками композитора, его адресная книжка, более 200 концертных программ времен Брамса, около 100 нотных оттисков с посвященными ему композициями. Многочисленные альбомы и музыкальные манускрипты Брамса открывают широкий взгляд на жизнь и творчество композитора и его окружения.

Музыкальные коллекции Баварской государственной библиотеки, осуществляемые Мюнхенским цифровым центром, представлены несколькими тематическими собраниями (http://www.digital-collections.de/index.html?c=sammlungen&kategorie_sammlung=8&l=en),

как завершёнными, так и находящимися в процессе пополнения и развития. Каждое из них позволяет увидеть и свободно скачать ценнейшие многотомные издания, например более ста томов собрания сочинений Г.Ф. Генделя «Deutsche Händel Gesellschaft», вышедших с 1858 по 1902 г., или 157 томов Полного собрания сочинений Феликса Мендельсона, появившихся с 1874 по 1877 г. в старейшем музыкальном издательстве Breitkopf & Härtel (редактор томов — друг и сподвижник Мендельсона Юлиус Риц (1812—1877)).

Незавершённое собрание сочинений Ференца Листа «Carl-Alexander-Ausgabe» — 34 тома, опубликованных с 1907 по 1936 год. К изданию большинства томов причастны ученики Листа. Среди оцифрованных раритетов Баварской государственной библиотеки также 156 томов (14 серий) собрания сочинений Роберта Шумана, осуществленного вдовой композитора Кларой Шуман и Иоганнесом Брамсом совместно с издательством Breitkopf & Härtel (1879—1893).

Очень активно в процесс оцифровки музыкальных фондов включены университетские библиотеки. К числу наиболее ценных и часто используемых коллекций относится Шуманиана Боннского университета (<http://s2w.hbz-nrw.de/ulbbn/nav/classification/1082371?lang=de>). Документы находятся в свободном доступе, их можно скачать. За дополнительную плату библиотека предлагает файлы изображений с более высоким разрешением.

Библиотека Чикагского университета предлагает цифровые копии четырехсот ранних изданий Ф. Шопена (<http://chopin.lib.uchicago.edu/>), в том числе 85 изданий, возникших до 1885 года. В 2006 г. был создан онлайн-каталог, представляющий библиографические сведения о каждом из раритетов. Проект «Жан-Батист Люлли» (<http://www.library.unt.edu/collections/music/lully>) был задуман библиотекой Северного Техаса в 1996 г. как цифровая библиотечная коллекция ранних редакций опер и балетов французского композитора эпохи барокко. Коллекция включает почти 30 редких партитур опер и балетов Люлли и его сыновей.

Библиотека Гарвардского университета (<http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html>) сосредоточена на оцифровке самых ценных и редких изданий, исходя из понимания их уникальности, популярности в качестве объектов исследований и преподавания. Это касается и музыкальных источников. Оцифрованные рукописи и старые издания XVIII—XIX вв., среди которых сочинения И.С. Баха и его сыновей, Моцарта, Шуберта, оперы XIX в., знаковые произведения музыкального модернизма могут быть просмотрены в режиме онлайн или загружены в формате PDF. Специальное внимание библиотека уделяет тщательному описанию оцифрованных изданий.

* * *

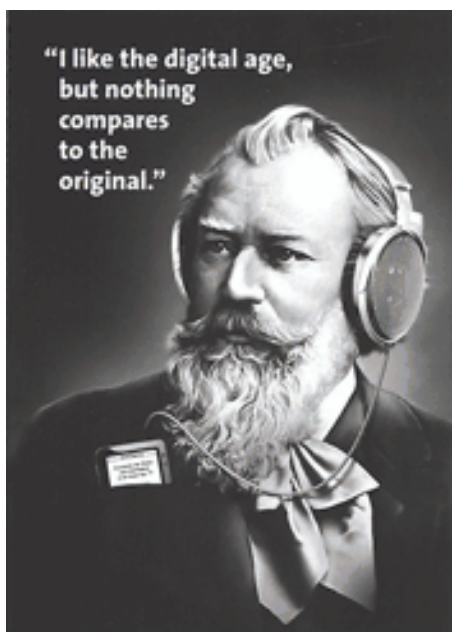
«Мне нравится цифровой век, но ничто не сравнится с оригиналом», — «высказывает» свое мнение композитор Иоганнес Брамс на открытке издательства Bärenreiter (см. илл. на с. 35). Очевидно, что цифровая копия и пожелтевшие страницы рукописи, аудиозапись и живое звучание музыки никогда не смогут заменить друг друга. Но столь же очевидны и преимущества электронных документов: сохранность оригиналов, возможность приобщения к ним широкой публики и стимул к новым научным исследованиям.

Коллекции, посвященные определенному автору, — лишь одна из составляющих широкого процесса оцифровки музы-

кальных документов, в который вовлечено большинство крупных библиотек. Специального исследования заслуживают оцифрованные музыкальные ресурсы национальных библиотек. Обычно они не объединены в коллекции, но их каталоги содержат бесценные музыкальные раритеты. Нотная коллекция Российской государственной библиотеки — собрание 13,5 тыс. электронных копий музыкальных сочинений из ее фондов, имеющих особое историческое, культурное или научное значение. Главное место отводится нотным изданиям середины XVIII—XIX веков. Раритетные издания представляет Российская национальная библиотека. Сайт Британской библиотеки открывает манускрипты Баха, Бетховена, Вагнера, Генделя, Моцарта. Автографы и редкие издания композиторов-классиков предлагает Французская национальная библиотека. Цифровое факсимиле печатных и рукописных музыкальных источников можно найти на сайте Королевской библиотеки Дании.

«Музыкальные цифровые библиотеки обеспечивают широкий доступ к музыкальным произведениям, они функциональны и это помогает научным исследованиям и образованию», — говорится в статье «Digital Music Libraries — Research and Development» [4]. Появление коллекций, посвященных творчеству великих композиторов, придает новый смысл понятию современной музыкальной библиотеки. *Между тем, далеко не все музыканты знакомы с этими ресурсами и умеют ими пользоваться. Не менее важно, что каждое собрание интересно и любителям музыки.* Особенно хочется отметить в этом отношении проект *Digitale Mozart-Edition*, позволяющий не только зрительно ознакомиться, но и услышать страницы бессмертной музыки.

«Цифровые копии все активнее используются в научных исследованиях преподавателей и студентов консерватории. Это неудивительно, ведь оцифровано много редких сочинений, — отметил доцент Московской консерватории им. П.И. Чайковского Д.Р. Петров в беседе с автором статьи. — Лучшие цифровые архивы позволяют увидеть рукописи, первые издания сочинений в совершенном качестве. Это очень важно для исследователя, ведь при изучении первоисточников каждая деталь имеет значение. Неожиданные ракурсы может открыть даже определенный экземпляр издания. Так, дарственная надпись композитора на обложке издания

Открытка издательства Bärenreiter

«Орестеи» С.И. Танеева из нотной коллекции РГБ позволяет увидеть в ней определенный смысл и развить его. В лучших зарубежных архивах, таких например, как электронный архив Бетховена, привлекает научный подход: тщательное описание каждого из источников, стремление собрать возможно полную информацию о каждом сочинении».

Оцифровка музыкального наследия — живой, активно развивающийся процесс, который требует наблюдения, осмысления опыта разных библиотек, распространения информации о ресурсах, открывающих бесценные документы каждому, интересующемуся мировым музыкальным наследием.

Примечания

- 1 Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin — Preußischer Kulturbesitz Using license: CC BY-NC 4.0. URL: http://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalSource_source_00001955
- 2 http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php?id=15288&template=dokseite_digitales_archiv_en&_dokid=wm20&_seite=1-4

Список источников

1. *Королева Н.* Тайну бетховенской музыки раскроют с помощью цифровых технологий // *Deutsche Welle*. — 2013. — 17 дек.
2. *Ходаковский К.* Британская библиотека оцифровала и опубликовала древние рукописи [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.3dnews.ru/news/641371>
3. *Borowski Marion.* The Digital Beethoven House: Collection Building, Presentation and Maintenance / *Marion Borowski, Lars Bröcker* // *Informatik 2005. — Informatik LIVE! — Bonn : GI, 2005. (Informatik 2005 — Informatik LIVE! 2).* — P. 79.
4. *Digital Music Libraries — Research and Development* // *Joint Conference on Digital Libraries Proceedings.* — Roanoke, Virginia, USA. — 2001. — P. 446.
5. *Kozinn Allan.* Scholarly Editions of Mozart Librettos Going Online [Electronic resource] // *The New York Times*. — 06.02.2014. — Mode of access: <http://artsbeat.blogs.nytimes.com/?s=mozarteum>

Иллюстративный материал предоставлен автором статьи

*Контактные данные:
e-mail: bayakhu@mail.ru*