МАУ ДО «ДШИ им. Ю.Д. Кузнецова»

г. Нижневартовск

Доклад на тему:

«Методы освоения основных штрихов начального обучения игре на скрипке»

Выполнила преподаватель

Маркова Екатерина Александровна

г. Нижневартовск

2020

Красивый, певучий, осмысленный звук – главное качество музыканта-исполнителя. Кроме того, красивый звук – это и разнообразная динамическая палитра исполнителя, тонкость фразировки и акцентировки, это и свой, подчас оригинальный, взгляд на данное произведение. Это и умение музыканта находить такие звуковые краски, способные передать стиль эпохи, характер исполняемого произведения.

Еще при жизни слагались легенды об искусстве великого итальянского скрипача и композитора Никколо Паганини. Его мастерство настолько поражало слушателей, что современники Паганини считали его музыку «дьявольской». Он виртуозно владел новыми техническими приемами и штрихами. Наши современники – Д. Ойстрах, Л. Коган, В. Спиваков – обладают своим неповторимым звуком, отражающим их личность, у каждого из этих музыкантов собственная манера исполнения, свой взгляд, свое видение, своя концепция данного произведения.

Вопросы культуры звука скрипача освещены в работах наших известных педагогов – музыкантов. Это труды К.Г. Мостраса, А.И. Ямпольского, Ж. Сигети, Ю.И. Янкелевича. Основоположник русской скрипичной школы Л. Ауэр считал наличие красивого звука делом обучения и сокрушался, что игровым навыкам правой руки и технике смычка уделяется недостаточное внимание. Проблема качественного звукоизвлечения на скрипке сохраняет свою актуальность и в настоящее время. Наряду с такими критериями оценки исполнителей, как артистизм, свобода самовыражения, понимание стилевых особенностей данного композитора, владение разнообразными приемами игры, пластика игровых движений, всё же, самое главное требование – качество звукоизвлечения и высокий художественный и технический уровень исполнения.

Проблема формирования основных приемов звукоизвлечения

История скрипичной педагогики сохранила немало высказываний крупнейших музыкантов-педагогов, считающих, что в сложном процессе звукоизвлечения и художественного исполнения на скрипке ведущая роль принадлежит слуху. Это высказывания Дж. Тартини и Л. Моцарта, Л. Шпора и Ш. Берио, Л. Ауэра.

А.И. Ямпольский писал: «В основу правильного метода воспитания культуры звучания должно быть положено систематическое развитие внутреннего слуха – ценнейшего качества музыканта». Следовательно, в формировании и развитии звуковых навыков активно участвует музыкальный слух.

Осваивая основные приемы звукоизвлечения, нужно стремиться вносить в процесс обучения скрипача элементы творчества, развивать слуховое восприятие и музыкальное мышление учащихся, именно к этому стремились многие известные музыканты-педагоги.

Современная музыкальная педагогика, исходя из данных психологии и физиологии, считает, что методы обучения исполнительскому мастерству должны быть комплексными – слуходвигательными. Кроме того, метод овладения основами звучания и техники смычка должен быть ориентирован на организацию исполнительских приемов профессионального музыканта.

Не секрет, что существуют различные приемы овладения первоначальными игровыми навыками. Наиболее известный, традиционный метод – метод начальной работы над звукоизвлечением в средней и верхней половине смычка. Существует и другой метод – метод начальной работы над звукоизвлечением в нижней, затем средней части смычка. При этом игровые движения и приемы извлечения звука нужно осваивать комплексно, на сознательном уровне. Использование именно этого метода дает ряд преимуществ.

1). Исключается фиксация плечевого сустава и «жёсткая хватка» смычка благодаря тому, что в основе метода лежит ощущение веса руки и формирование умения уравновешивать смычок пальцами. Благодаря активным движениям плеча при игре нижней половиной смычка, сохраняется свобода плечевого сустава.

2). Уменьшается опасность мышечного напряжения, так как регулирование давления смычка на струну основывается на облегчении веса смычка, которое выполняется с помощью незначительного воздействия мизинца на трость.

3). Появляется возможность связывать навык удерживания смычка пальцами и исходный прием извлечения звука.

Работа над звукоизвлечением в нижней части смычка предполагает распределение внимания между слуховыми, мышечно-тактильными и двигательными ощущениями. Начальное обучение звукоизвлечению у колодки – процесс сложный, но он согласуется с тенденцией современной педагогики, считающей, что начальное обучение ребенка должно происходить на высоком уровне трудности.

В то же время, начало работы над звукоизвлечением в нижней половине смычка, не может гарантировать перспективных результатов. Поэтому методы обучения должны быть подобраны рационально.

Разрешение проблемы формирования основных приемов извлечения звука заключается в использовании следующих принципов.

1). При формировании двигательной смычковой техники – опора на слуховой критерий. Каждое игровое движение осваивается в тесной связи со слуховым восприятием.

2). Необходимо сформировать сознательный навык управления своими мышечными ощущениями. От расслабления – к мышечной энергии – и снова к расслаблению – принцип освоения каждого игрового движения, который должен быть осознан учеником как можно раньше.

3). Постоянная ориентировка в весовых соотношениях при игре различными частями смычка.

4). Овладение приемами звукообразования сначала в коротких отрезках смычка последовательно в нижней, средней и верхней его частях.

Данный принцип обусловлен тем, что извлечение звука целым смычком представляет собой сложный навык, качественное выполнение которого должно быть подготовлено освоением более простых элементов.

5). Освоение с самого начала комплекса основных приемов техники смычка, таких, как: звукоизвлечение при движении вниз и вверх, соединение звуков при смене смычка и при смене струн в различных частях.

Раннее овладение целым набором перспективных игровых приемов позволяет уже на первоначальном этапе обучения достигать плавности, напевности, мелодической слитности и интонационной выразительности.

Последовательное выполнение изложенных в этом разделе принципов ориентирует начинающих скрипачей на преемственность в овладении основами культуры скрипичного звука. Это возможно лишь при одном условии – двигательной свободе начинающего скрипача, его правильном приспособлении к инструменту.

1.2 Методы освоения основных типов штрихов начального периода обучения – легато, деташе и мартле

Трудно переоценить значение штрихов в скрипичном исполнительстве. Наряду с другими инструментальными средствами музыкальной выразительности, такими, как звуковысотная интонация, громкостная динамика, агогика, штриховая артикуляция обладает самыми богатыми выразительными возможностями. Штрихи в скрипичном исполнительстве – явление художественного порядка. Основными штрихами являются легато, деташе, мартле, сотие, спиккато. Остановимся на более детальном рассмотрении первых трех.

Певучая мелодическая природа скрипки связана со штрихом легато. Усиленное внимание к освоению этого штриха в работе с начинающими создает перспективу последовательного развития у скрипача искусства кантиленной игры.

Методы освоения различных приемов связывания звуков смычком должны быть ориентированы на воспитание внутреннего музыкального слуха скрипача. В начальном периоде занятий на скрипке нужно добиваться звуковысотной чистоты интонирования, поэтому следует широко применять сольфеджирование мелодий. Полезными будут работа в ладу, использование транспонирования мелодических попевок.

Овладение качественным легато зависит от ритмических способностей скрипача. Поэтому в процессе освоения этого штриха на скрипке, нужно постоянно формировать, активизировать и уточнять музыкально – ритмические представления ученика.

В исполнении мелодии легато большая роль принадлежит агогическим нюансам. С выразительными возможностями этого исполнительного средства нужно знакомить ученика при изучении начального песенного материала.

В процессе работы над мелодическим интонированием ученик должен овладеть метроритмической ровностью при исполнении нескольких звуков одним движением смычка. Это зависит от метроритмической точности пальцев левой руки (при смене позиций – ритмической точности перемещения левой руки по грифу) и от дослушивания смычком длительностей, особенно слабых долей.

В процессе работы над легато должна вестись тщательная работа над специальными техническими приемами, над формированием двигательных навыков, способствующих качественному звучанию этого штриха.

В работе над легато необходимо следить за плавностью движений правой руки, отсутствием неоправданных толчков, ненужных ускорений и искусственных задержек. Очень важно умение сочетать начальный двигательный импульс руки с атакой и последующим ограничением скорости движения смычка. Исполнение мелодии легато требует координации игровых движений в двух «критических» ситуациях процесса соединения звуков: при смене направления смычка и при переводах с одной струны на другую.

Большое значение имеет подготовка пальцев левой руки. Переход со струны на струну осуществляется кистью, благодаря которой смычок мягко соединяет обе струны. Главная задача в работе над легато – выбор наиболее целесообразного распределения смычка в тесном единстве с фразировкой. В искусстве фразировки большое значение имеет постепенная подготовка кульминаций (крещендо) и спад звучности после них (диминуэндо).

Одно из важнейших средств выразительности фразировки – распределение скорости ведения смычка. При распределении смычка в легато изменяются не только два фактора звукоизвлечения (скорость и давление), но и игровая точка. Разнообразие тембровых красок, гибкость нюансировки и яркость акцентировки зависят от умелого сочетания приемов «длинного смычка» и «быстрого смычка». В первом случае требуемое звучание обеспечивается значительной плотностью при малой скорости его ведения, во втором – ускоренным инерционным проведением при относительно небольшом его давлении на струну. Целесообразное сочетание этих двух приемов управляется слуховым восприятием и внутренним представлением исполняемой музыки.

Среди других скрипичных штрихов, наиболее близкий легато штрих – деташе. Особенность этого штриха состоит в слитности, певучести звучания, что связано с плавным соединением звуков при смене направления смычка. Деташе отличается от легато более отчетливым началом каждого звука, благодаря чему появляется возможность варьирования характера их соединения. Деташе исполняется в самых различных темпах – от очень медленного до самого быстрого, выражающего стремительное движение.

Выделяют три типа деташе: слитное, декламационное и маркированное. Изучая слитное деташе, нужно постоянно заботиться о выравнивании силы звучания, которая осуществляется противоположными движениями смычка. При игре деташе вниз верхней частью смычка нужно иметь в виду убывание веса при приближении к концу, компенсируемое возрастающим воздействием руки на трость. При переходе к противоположному движению весовое давление на трость постепенно ослабевает. Ровность звучания зависит и от плавности движений правой руки. Хорошее предслышание и слуховой контроль создают основу для получения динамически ровного звука.

Необходимо свободное состояние пальцев, расположенных на трости, а так же свобода прикосновения руки к смычку в трех управляемых точках. Следовательно, на начальном этапе обучения, работа над деташе должна быть связана с правильным формированием элементарных двигательных навыков и основных приемов звукоизвлечения. Более целесообразно использование деташе верхней половиной смычка.

Исполнение этюдов полезно доводить до подвижного темпа, используя короткий отрезок, близкий к середине смычка, где быстрое и активное движение предплечья остается ведущим. В более спокойном темпе деташе исполняется широким движением смычка.

В деташе можно использовать различные соотношения скорости движения смычка с давлением его на струну. Широкий штрих с преобладанием скорости и относительно небольшого давления, дает светлый, серебристый звук. Увеличение плотности прилегания смычка к струне при его небольшом размахе создает звук более густого тембра.

Начальный этап изучения штрихов связан с освоением слитного деташе.

Декламационное деташе применяется в умеренных темпах, когда характер музыки требует более четкого произнесения каждого звука фразы. Способ исполнения этого штриха имеет свои особенности.

Маркированное деташе применяется при исполнении музыки, энергичной по характеру, требующей скандирования каждого звука.

Штрих мартле обычно исполняется в умеренных темпах, в пределах верхней половины смычка. Главная особенность звучания мартле состоит в острой, акцентированной атаке звука и наличии паузы.

Согласно современным взглядам, характер звучания штриха мартле зависит от умелой координации хорошей атаки с быстрым проведением, а не от специального нажима на струну. А.И. Ямпольский считал, что «смычок быстро проводится по струне именно в момент атаки звука».

При исполнении штриха мартле в начале обучения не следует требовать слишком большой остроты и преувеличенного акцентирования, так как это может привести к резкости звучания, к напряжению всей правой руки.

Методически целесообразный путь освоения штриха мартле – исполнение мелодической последовательности звуков деташе с паузами и постепенное обострение их атаки, сочетаемое с ускорением ведения смычка. Эффективно освоение штриха мартле на материале пьес, благодаря его сравнению со штрихом деташе (и по звучанию, и по приемам выполнения). Раннее освоение мартле важно не только потому, что открывает перед учащимися новые возможности, но и потому, что этот способ звукоизвлечения является первым из разделительных штрихов. Овладение основными скрипичными штрихами на первых стадиях обучения позволяет более выразительно исполнять свой репертуар каждому учащемуся.

2. Работа над инструктивно-художественным материалом

Игра на музыкальных инструментах требует большого технического мастерства. Чтобы достигнуть и поддержать его, исполнитель должен постоянно упражняться. Если такое упражнение облечено в законченную форму, приобретает вид произведения, его называют этюдом. В переводе с французского, «этюд» – изучение. Как жанр он возник в XVIII в.

В процессе формирования игровых навыков скрипача, этюдам отводится особое место. Работа над этюдами имеет свои особенности. Музыкальный материал в них изложен таким образом, что определенный характерный прием исполнения, повторяемый многократно, направлен на автоматизацию исполнительских навыков. Ни для кого не секрет, что учащиеся младших классов не любят играть этюды. Поэтому подбор этюдного материала должен быть очень тщательно продуман. На раннем этапе изучения значительный воспитательный эффект дает освоение этюдов с сопровождением фортепиано, что придает им характер пьес.

Рассмотрим сборник «Избранные этюды», выпуск I. Остановимся на этюде № 16 Н. Баклановой. Этот этюд написан в трехчастной форме и исполняется штрихом легато. Мелодия его проста, начинается с тоники Ля-мажора, открытой струны, что очень благоприятно на начальном этапе обучения и способствует более точному интонированию. Самый первый шаг в изучении штриха легато состоит в умении правильно распределять длину смычка. Необходимо добиваться ровного звучания при игре по 2, затем 4 легато. Следующий шаг – в умении играть «длинным» смычком. Следует объяснить, что при игре легато каждый звук должен «перетекать» в другой, т.е. речь идет о фразировочной лиге. Ученику нужно разъяснить, что помимо обычной, существует ещё и воображаемая лига. Играя такую мелодию, слушаем все звуки, «пропеваем» их, поэтому просто невозможны остановки в движении смычка. Таким образом, возникает новое правило хорошего исполнения штриха легато – тщательное дослушивание всех смен смычка.

Несколько позже следует знакомить учащихся с неравномерным движением смычка в связи с фразировкой. С этой целью будет полезным изучение этюда № 19 А. Комаровского. Т.к. штрих легато – певучий штрих, особенно полезно исполнение пьес. В дальнейшей работе нужно формировать у начинающих скрипачей представление о том, что сыграть фразу легато – не означает просто сыграть несколько звуков одним смычком. Главное в исполнении этого штриха – слитность звучания, непрерывность, выразительность. Рассмотрим словацкую народную песню «Спи, моя милая». Пьеса написана в характере колыбельной, сдержанна и напевна. Первое предложение звучит минорно. Во втором появляется ощущение мажорности, тема звучит взволнованно. Если спеть эту мелодию, можно заметить, что первая тема пропевается, а вторая – проговаривается. Таким образом, передать характер мелодии нам помогут разные способы соединения звуков. Очевидно, что в этой пьесе нужно использовать два штриха – легато и деташе. Если же допустить такую возможность и сыграть пьесу только штрихом легато, то исполнение будет монотонным, пьеса не прозвучит. Поэтому именно сочетание двух штрихов выявит характер пьесы, подчеркнет её выразительность. Всё это подтверждает, что штрих – явление художественное, выразительное средство в музыке.

Следующий из основных штрихов начального периода обучения – штрих деташе. Работа над этим штрихом должна быть связана с правильным формированием элементарных двигательных навыков и основных приемов звукоизвлечения. Изучение этого штриха начинается с первых шагов обучения, уже с того момента, когда ученик взял в руки смычок. Пусть он играет небольшие песенки на открытых струнах. Даже тогда следует, обращаясь к его слуховым представлениям, спрашивать его, хорошо ли он играет, и предлагать два варианта исполнения на выбор. Ученик безошибочно выбирает правильное исполнение. Полезно поиграть вместе с учеником ритмический рисунок песенки, затем разделиться: учитель играет доли, ученик – ритм, и наоборот. Работая таким образом, сложные профессиональные приемы соединения звуков при сменах смычка, изучаются с первых шагов обучения. В дальнейшем штрих деташе изучается в различных отрезках. Лучше всего изучать его в нижней и верхней половинах смычка. Средняя часть считается «нейтральной», и штрих в этой части маловыразителен. Далее работа над деташе ведется на этюдах.

Изучение распределения смычка закрепляется на этюдах, таких, как № 11 Баклановой, № 15 Яньшинова, № 4 Вольфарта. В этих этюдах отрабатывается навык выравнивания звучания при помощи регулирования весового давления на струну. Четверти (опорные звуки мелодии) следует играть более быстрым проведением смычка. Восьмые – ограниченной скоростью, т.к. здесь возникают следующие ситуации: необходимость искусственного увеличения тяжести смычка в верхней части или облегчения у колодки. Чередуется и направление смычка относительно сильной доли. Ученику следует хорошо вслушиваться в звучание, сопоставляя восьмые, играемые «прямым» и «обратным» штрихом. Изучая эти этюды, следует обращать внимание на их мелодическую выразительность. Ученик должен знать, что напевный характер этих этюдов требует исполнения их приемом слитного деташе. Следующий штрих, рекомендуемый для раннего изучения – штрих мартле. Это трудный для исполнения штриховой прием, требующий от учащихся определенных умений, поэтому его рекомендуется осваивать на материале пьес. Например, с этой целью возможно изучение пьесы Качурбиной «Мишка с куклой». В этой пьеске освоение штриха мартле проходит более эффективно благодаря сравнению его со штрихом деташе.

В дальнейшем мартле систематически изучается на специальных этюдах и этюдах, изложенных в ровном движении восьмых.

Изучение штриха мартле развивает ученика технически, обогащает его штриховой опыт, способствует его музыкально-исполнительскому воспитанию.