

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ГОРОД КИЗЕЛ

Е. Пашкова

Утверждаю
Е.И. Пашкова

Методическая работа
«Штриховая техника скрипача»

Кизел, 2013 год

Пояснительная записка

Весь путь многовековой истории скрипичного искусства был непрерывно связан с развитием и совершенствованием штриховой техники как многообразной системы выразительных приёмов, имеющих основополагающее значение для игры на инструменте.

На современном этапе музыкальная практика требует от скрипача - исполнителя высокосовершенного универсального владения штриховой техникой не только в сольном, ансамблевом, но и оркестровом исполнительстве. Это свидетельствует о необходимости постоянного повышения уровня подготовки скрипачей – профессионалов как в ведущих музыкально - учебных заведениях, так и на периферии.

Штриховая техника скрипача

Штрих (применяемый при игре на скрипке и других смычковых инструментах) можно определить как конкретную форму движения смычка, дающую нужный звуковой результат для воплощения данного художественного намерения.

Существуют четыре группы штрихов: протяжные, маркированные, прыгающие и смешанные.

К протяжённым штрихам относятся *detache*, *son file*, *legato*, *portato*, *variolage*.

К маркированным - *martele*, «твёрдое» *staccato* штрих Виотти, пунктирные штрихи.

К прыгающим - *spiccato*, *sautille*, *staccato*, *volant*, *ricochet*, *tremolo*.

Смешанные штрихи могут соединять приёмы групп.

Совершенное овладение штриховой техникой и подчинение её художественно – выразительным задачам – одно из самых сложных проблем скрипичного искусства. То есть, исполнительный уровень скрипача в большей мере зависит от того, как он решит для себя эту проблему и справится с ней. Если у человека нет физиологических или технических дефектов, то практически, при правильном подходе, можно овладеть любым штрихом.

Для успешной выработки штриха большое значение имеет наличие опережающего – художественного представления, т.е. наличие художественного идеала, звукового представления, к которому исполнитель будет стремиться, т.е. «подтягиваться» к нужному уровню.

Высокие художественные требования следует предъявлять уже с детского возраста, с начала обучения. Формировать развитые художественные представления о различных штрихах могут показы преподавателя, игра старших учеников, посещение концертов скрипачей, прослушивание грамзаписей.

Полезно слушать выступления любых скрипачей, не обязательно только самых лучших, так как у каждого исполнителя можно чему-нибудь научиться, в том числе и тому, что не следует делать.

И.Ю. Янклевич говорил: «Красивое движение рождает красивый звук». Это особенно верно в том смысле, что для достижения высококачественного звукового результата штриховое движение должно быть в высшей степени отточено, выверено и свободно от всех лишних элементов. При этом внешне оно приобретает эстетическую гармоничность, красоту, производит ощущение свободы и лёгкости.

Свободу штрихового движения следует понимать как отсутствие лишнего сковывающего напряжения, его отточенность, «очищенность» то ненужной «работы». В штрихе не может быть абсолютной свободы руки (в таком состоянии она расслабленно висит и не может выполнить ни одного движения), а есть необходимая степень минимального напряжения определённых мышц, совершающих данное движение. Если эта степень превышает или же напрягаются лишние мышцы, то мы со стороны легко отмечаем, что движение скрипача зажато.

В классе отбор результатов помогает сделать преподаватель. Но необходимо, чтобы в процессе самостоятельной работы учащийся был бы не менее требователен к себе и прощал погрешности в игре, проходя мимо них. В противном случае занятия штрихом могут превратиться в повторение и зазубривание недостаточно качественного движения с теми же ошибками и, как отмечает Д.М. Цыганов, «в их совершенствование».

Когда работа контроля, движение над штриховым движением производится без должного контроля, движение тоже может стать лучше, но путём подсознательного отбора. В этом случае мозг сознательно не фиксирует оптимальные его варианты, и ученик не будет знать, как далее работать над штрихом, а в дальнейшем не сможет объяснить это другим.

Работать над штрихами советуют по-разному: на открытых струнах, на материале гамм, этюдов, пьес. Бывает, что ученик задаётся сочинением, а он ещё не знаком со штрихом, который там используется. Это безусловно неправильно и может испортить исполнение этого произведения. Даже тогда, когда ученик уже овладел штрихами, в минуты волнения при ответственном исполнении могут непроизвольно всплыть старые ощущения неверного исполнения штриха, появиться зажатость или даже срыв в игре.

На наш взгляд, работа над штрихами должна несколько опережать их использование в художественных произведениях, где штрих желательно применять устоявшийся отшлифованный, и работать над ним уже в свете конкретно – художественных задач данного произведения.

Первоначально работать над штриховым движением целесообразно на отдельных звуках (причём лучше не на открытой струне, а на прижатом звуке в первой или третьей позициях, чтобы не терять координацию обеих рук) - сначала на струне Ля, а затем на других струнах и в различных регистрах.

Только тогда, когда уже установились само штриховое движение и представление о его различии в зависимости от струн и их диапазонов, можно изучать штрих на материале гамм. Однако в гамме легко потерять художественный смысл штриха и более производить на этюдах.

При изучении штриха целесообразно дальнейшую работу над штрихом цель, отрабатывается множество полезных и необходимых вариантов сочетания струн, регистров и музыкальных интонаций. Поистине незаменимым в работе над штрихами является этюд № 1 Р. Крейцера; его подробное изучение во многих штриховых вариантах может принести прекрасные результаты.

Только после тщательной дошлифовки штриха на этюдах следует применять его в художественном произведении. Здесь следует находить более тонкие особенности и разновидности штриха, связанные со стилем и характерными индивидуальными чертами сочинения.

При исполнении смешанных штрихов каждый приём выполняется в целом таким же образом, как и в отдельности. Основная трудность заключается в

достижении органического переключения правой руки с одного вида деятельности на другой. Важнейшее значение приобретают точно выверенное распределение частей смычка, подготовка целесообразного положения руки со смычком перед началом нового штриха. Необходимо, чтобы предшествующий штрих завершился в той точке смычка, где нужно начать следующий.

Detache

Штрих *detache* подразумевает исполнение каждой ноты отдельным движением смычка по струне, поочередно вниз и вверх. *Detache* - один из наиболее часто применяющихся штрихов. Он может исполняться в пределах всей темповой зоны. В связи с этим художественно - выразительное значение штриха *detache* весьма широко. Наиболее масштабным видом штриха является так называемое *grand detache* – целым смычком.

При убыстрении темпа штрих *detache* исполняется в отдельных частях смычка. Самый быстрый вид *detache* – мелкий тремолирующий штрих в районе середины смычка или немного выше неё (применяется, к примеру, в коде финала концерта Чайковского).

Виды *detache* могут отличаться друг от друга не только скоростью исполнения, использованием количества смычка, звуковыми нюансами, но и различными степенями слитности, декламационности и маркированности.

Martele

Martele - (буквально – «отбивая») – резкий, отрывистый – представляет собой острый звук с паузой, равный ему по длительности. Как и *detache*, *martele* исполняется движениями смычка по струне поочередно вверх и вниз.

Характерные качества, которые подчёркивает этот штрих воля, мужественность, героика, а также упругая танцевальная ритмика. Чёткое исполнение штриха *martele* возможно лишь до определённых темповых границ, так как при ускорении он фактически превратится в маркированное *detache*.

Примеры: «Охотник» Потоловский, И.С. Бах Концерт а – moll.

Пунктирные штрихи

Пунктирные штрихи – широко применяются в скрипичной литературе для создания образов и характера героической маршевости (Берио № 9, Акколай, Данкеля – Вариации) изящной скерцозности, танцевальности (Бетховен «Менуэт»).

Один из видов пунктирных штрихов – это такой, в котором короткая нота исполняется поочередно разными частями. Другой вид – наиболее виртуозный и быстрый.

Son file

Son file (выдержанный звук) – важнейшее выразительное средство, приближающее звучание струнных инструментов к протяжному пению человеческого голоса.

В скрипичной литературе чрезвычайно широко используются выдержанные звуки. Они могут быть различными по длительности – от нескольких ритмических долей до нескольких тактов, в различных диапазонах струн и всевозможных динамических нюансах.

Степень эмоциональной напряжённости *son file* (помимо влияния гармонической основы) от динамического нюанса, характера вибрации.

Legato

Legato – один из самых широко распространённых приёмов игры, он выявляет сущность природы скрипки – её возможность плавно, выразительно петь бесконечную мелодию. Штрих legato подразумевает слитное исполнение нескольких звуков при ведении смычка по струне в одном направлении. Обычно чем больше скорость звуков, тем больше нот используется на ведение смычка в одну сторону.

Основное выразительное качество legato – плавная подвижность, вносящая текучую действенность во времени; интенсивность её прямо пропорциональна скорости чередования звуков.

При звучании штриха legato желательно добиться того, чтобы движение смены смычка совершалось одинаково легко и незаметно в различных его частях, при перемене направления движения в любую сторону.

В штрихе legato из-за постоянной смены высоты звуков точка звукоизвлечения на струне даже в одном нюансе должна меняться. При свободном состоянии правой руки это легко удаётся, так как смычок как бы сам стремится лечь в удобную для него точку струны.

Бариолаж - особый вид скрипичного legato – быстрое чередование смежных струн (Комаровский «Пойду ль я», этюд Фиорилло).

Portato

Portato – занимает промежуточное место между legato и staccato. Штрих представляет собой как бы мягкое staccato в кантилене. Достигается путём усиления нажима волоса смычка в начале каждого звука legato и дальнейшим отпускаяем его с помощью мягких движений кисти при сохраняемой скорости ведения смычка («Грустная песенка» Чайковского, «Ария» Г. Мари).

Bariolage

Штрих bariolage представляет собой быстрое чередование соединения струн в legato и в основном встречается в виртуозно – скрипичной литературе (например, во второй вариации Каприса № 24 Паганини). В быстром темпе он придаёт исполнению изящную виртуозность (на этом штрихе построен весь Каприс № 12 Паганини).

При исполнении штриха необходимо добиться того, чтобы смена струн в производилась исключительно наклоном кисти с движения, при спокойном положении локтя на уровне любой части смычка минимальной амплитудой нижней струны.

Комбинированные штрихи из legato и detache

Этюд Крейцера № 1, Вивальди а - moll. Основные задачи в комбинированных штрихах – нахождение наиболее целесообразного распределения смычка, степени плотности и акцентировки отдельных звуков.

Staccato

Staccato также «твёрдое staccato» широко применяется в виртуозной скрипичной литературе. По характеру он родственен штриху martele, исполняемого в одну сторону.

Способы исполнения твёрдого staccato различны, во многом индивидуальны, а также зависят от требуемого темпа.

Различаются управляемый вид staccato, который может быть исполнен в широкой темповой зоне, и неуправляемые – существующие только в определённом темпе (неуправляемое staccato часто проявляется в форме «врождённого»).

Spiccato

Spiccato – наиболее распространённый прыгающий штрих, достигаемый путём броска смычка на струну и его отскакивания.

Заключение

При овладении скрипачом различными штриховыми приёмами и их разновидностями над художественно выразительными задачами штрихов не должна прекращаться. В процессе творческого поиска исполнитель должен постоянно стремиться находить всё новые оттенки их выразительности в связи с изучением новых произведений, а также пересматривать некоторые методы их использования, найденные им ранее. Этой работе, как и общему совершенствованию исполнительского искусства вообще, не может быть предела, так как выразительные возможности штриховых приёмов практически неисчерпаемы и каждый, их них может служить выявлению широчайшей гаммы различных образных оттенков.

Используемая литература

1. Либерман М., Берлянчик М. Культура звука скрипача. М.: «Музыка», 1985
2. Ширинский А. Штриховая техника скрипача. М.: «Музыка», 1983