

МЕТОДИЧЕСКОЕ СООБЩЕНИЕ

На тему: «Штрихи – один из основных аспектов в работе над музыкальным образом».

Преподавателя высшей категории
по классу фортепиано
Славутичской ДШИ
Киевской области
Пугачёвой Марины Юрьевны

Сентябрь 2020

Штрихи – один из основных аспектов в работе над музыкальным образом.

Развитие ученика художественного образа при игре музыкальных инструментов произведений – одна из самых основных задач для педагога-музыканта. Из-за того, что худ. образ имеет выход не в структуру нотного текста, а в личностную сферу исполнителя, здесь человек показывает весь свой арсенал эмоций и эстетического развития в целом.

Задача педагога, при работе над музыкально-художественным образом произведения, - суметь направить мысли ученика в верное русло рассуждений.

Педагог всегда может определить уровень эмоциональной отзывчивости ученика. А если он не достаточен для передачи данного худ. образа? Как искать пути для его воплощения? Бывает так, что ученик эмоциональный, но не понимает, не чувствует данную определённую музыку. Или ученик не может уловить тонкую грань между некоторыми эмоциональными состояниями. Так, например, характер «спокойствия», «умиротворения» в музыке может превратиться в «равнодушие» и «вялость». А состояние «радости» в «мельтишение» и «суету». У детей часто возникают «перехлёсты» в данных понятиях. Всё это постепенно и кропотливо воспитывается педагогом.

Но бывает, что у ученика полное отсутствие понимания данного образа. Тогда преподавателю приходится «приклеивать» «настроение» тщательной работой. Но во время публичных выступлений все эти «наклейки» быстро «отлетают», обнажая эмоциональную сущность ученика. Педагог должен помнить, что природу мы не обойдём. Остаётся только набраться выдержки и терпеливо ждать, когда придёт возраст и ученик достигнет определённого уровня психологического и социального развития, что и предопределяет его состояние эмоциональной отзывчивости. И что бы не превращать ребёнка в «марионетку», ведь каждое его движение на инструменте должно быть осознано, выполнено с чувством, мы должны подбирать репертуар максимально понятный данному учащемуся и брать в работу те образы, который для него на этом этапе доступны и понятны.

В работе над худ. образом необходимо и присутствие «творческого воображения». Первым условием для этого является уровень слуховой культуры, который необходимо всё время повышать. Много слушать музыки, посещать выставки, читать, обязательно бывать в театрах. И так, анализируя музыкальное произведение, данное ученику к разучиванию, педагог должен, кроме общего разбора формы произведения, эпохи создания, анализа используемой фактуры и т.д., подвести ученика к вопросу о средствах воплощения художественной идеи композитора. И в процессе работы ученик вместе с педагогом должен сам приспособиться и найти соответствующие игровые движения и приёмы звукоизвлечения, позволяющие выполнить эту идею. Одним из важнейших музыкальных средств выразительности является **артикуляция**. «Артикуло» - от латинского «расчленяю», «произношу». Музыкальная речь неразрывно связана с этим понятием. Артикуляцией называются разные способы произношения мелодии с той или иной степенью разчленённости или связанности звуков. Этот способ конкретно реализуется в штрихах.

Артикуляция и штрих. Однозначные понятия или нет? Говоря о штрихах музыканты, как правило, упоминают об артикуляции. И, наоборот, говоря об артикуляции начинают рассматривать штрихи. Артикуляция и штрихи понятия сходные, близкие, но всё же различны. Артикуляция – способ игры, штрих звуковой результат. Артикуляция – это сфера музыкального синтаксиса, а штрих – всегда уровень фонетической, т.е. штрихи – это слоги, гласные и согласные, структурная единица, а артикуляция – целостное предложение. Отсюда видно, что не случайно пианисты говорят «штриховые приёмы», но «искусство артикуляции».

Для каждой из образных сфер нужны соответствующие штриховые приёмы. Музыкальное исполнительство включает в себя целый комплекс штрихов и различных приёмов звукоизвлечения.

Рассмотрим их.

Штрих – в переводе с немецкого – «черта», «линия». Способ исполнения звуков. Существуют три основные группы штрихов: 1. Legato 2. Non legato 3. Staccato.

Legato – от латинского «связанный». Связное исполнение музыки. Здесь главное услышать, как один звук сменяется другим, без толчков и прерываний, но и без излишнего задержания предыдущего тона, дабы не получилось непредвиденных или неблагоприятных созвучий.

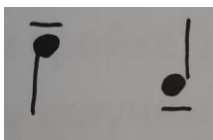
Почему legato на фортепиано всегда иллюзия, или как его называл Г.Г. Нейгауз – «иллюзорное». Вот эта «молоточковость» инструмента и не должна слышаться при игре legato. Особенно это касается кантилены.

Йожеф Гат пишет: «В быстром темпе труднее вызвать ощущение legato, чем в среднем или медленном. Ибо с увеличением скорости музыки сильнее слышится молоточковость. И в очень медленном темпе опять труднее достичь legato из-за постепенного затухания каждого предыдущего тона. *p* и *mf* - для legato более благоприятны, чем *f* и *ff*». Играя кантилену, очень важно чутко осязать поверхность клавиш кончиком пальца. «Клавишу надо ласкать! Клавиша любит ласку! Только на неё она отвечает красотой звука» - говорил Н. Метнер. Колотить жестким твёрдым пальцем не нужно. Свободная мягкая кисть вместе с предплечьем должна как бы дышать, пластично следуя за изгибами мелодии, и помогая, тем самым, работе пальцев.

Non legato – от итальянского «раздельно». Этот штрих приобретает ровность в том случае, когда звучащая тона будет равна искусственной паузе, возникающей между звуками мелодической линии. При игре этим штрихом следует услышать именно момент снятия. Что бы не было отрывистого окончания либо слишком затянутого. Это строгий штрих в своём звукообразовании, несколько прямолинейный. Так и следует его воспринимать. Это поступь, шаг, величественность.

Портаменто – подвид non legato. От итальянского – «перенос». Смычковый термин. Обозначает скользящий переход одного звука к другому, несколько протянутый, в одном направлении смычка, но с цензурами. Портаменто у пианистов прижился в термине portato. Portato, portamente в игре на фортепиано указывает играть протяжно, но не связно. Звучащая часть тона увеличивается, и, наоборот, пауза между звуками почти совсем сокращена. Звук как

бы соскальзывает на другой. В нотах обозначается чёрточкой над или под нотой:

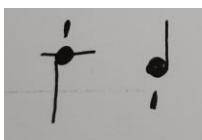

Может быть как более жёстким (как у Рахманинова), так и мягким, протяжным, напоминающим звук английского рожка (Бах, Моцарт). **Staccato** – острое, отрывистое звучание. В нотах обозначается точкой над или под нотой:

Немного истории о данном штрихе. Классики под термином *staccato* понимали сокращение длительности вдвое. Поэтому в музыке 17-18 века есть *staccato* не только четвертей и восьмых, но и половинных длительностей. В 19 веке в связи с появлением новых стилей и направлений в музыке, штрих *staccato* становится самым изобразительным в художественном смысле артикуляционным приёмом. Огромная шкала звукоизвлечения лежит теперь от *non legato* до *staccato*. Такие выдающиеся мастера пианистического искусства, как Шопен, Лист, Брамс, Чайковский и т.д., явили к жизни *staccato – martellato*, *staccato – volante*, *staccato – pizzicato*, *staccato – leggiero*. *Staccato – leggiero* или Шопеновское *staccato* дождя. Применяется в быстрых пассажах, эффект как бы разлетающихся лёгких брызгов. Достигается этот эффект прозрачного звука движением слегка вытянутых пальцев и снятием нагрузки с нижних частей руки. *Staccato – martellato* - это *staccato – бросок*. Исполняется движением кисти и предплечья, напоминает бросок или упругое отскакивание мяча. Часто используется в октавно-аккордовой фактуре. Пальцевое *staccato* напоминает звучание «жемчужной» техники. Здесь пальцы, скользя по клавишам, как бы стирают «пятнышко» с них. Это приём пальцевых репетиций. (П.И. Чайковский «На тройке»). *Staccato – pizzicato* напоминает аналогичный штрих у струнных инструментов. Движение пальца под ладонь, нацеленные кончики

извлекают острый щипковый звук. (Л. ван Бетховен, Соната №15, ре-мажор, «Пасторальна» 2 ч.). *Staccatissimo* – очень отрывисто. Разновидность *staccato*. Играется максимально отрывисто, сокращение звучащего тона больше, чем на половину. В нотах обозначается:

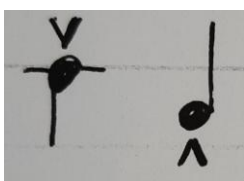
Акцентированное *staccato* – короткие отрывистые звуки. В нотах обозначается знаком акцента под или над нотой совместно с точкой *staccato*:

«Лёгкое *staccato*» - обозначается в нотах точкой под лигой. Атака звука при взятии чуть легче, чем в простом *staccato*.

Marcato – с итальянского «подчёркивая, выделяя». Штрих более жёсткий, чем *non legato*. Обозначает подчёркнутое, отчётливое исполнение, требующее волевого извлечения каждого звука посредством акцента. В нотах обозначается:

Как видим, штрихи играют важную роль в выразительности исполнения. Но, при передачи художественного замысла композитора, они неразрывно должны существовать с остальными средствами музыкальной выразительности: динамикой, агогикой, темпом, характером, метроритмом и т.д. Главная задача – подобрать нужные краски и точно выверить дозировку каждого средства выразительности, сообразно стилю и художественному образу музыкального произведения.

Список используемой литературы:

1. Гат Й. «Техника фортепианной игры».
2. Нейгауз Г. «Об искусстве фортепианной игры».
3. Тимакин Е. «Воспитание пианиста».
4. Бирмак А. «О художественной технике пианиста».
5. Кислицин Н. «Произношение, артикуляция, штрих. Метаморфозы понятий в науке и музыкальной практике».