

Методический доклад на тему:
**«Исполнительское дыхание, фразировка и артикуляция
на струнно-смычковых инструментах»**

*подготовила преподаватель
по классу скрипки
МАУДО г. Нижневартовска
«ДШИИ№2»
Ребреш Ольга Анатольевна
29.09.2021г*

Музыка- вид искусства на уровне подсознания и интуиции, передающий глубинные состояния души композитора и исполнителя на одном из самых загадочных языков общения.

Одним из существеннейших элементов музыки является дыхание, на которое не очень-то и обращают внимание, и организуют его тоже интуитивно. Практически нужно различать два вида дыхания: природное-непроизвольное и специфическое на каждом инструменте – исполнительское.

В инструментальных классах о дыхании обычно говорят в смысле исполнительской фразировки. Однако целесообразным является только такое физиологическое дыхание, которое согласуется с исполняемым музыкальным материалом. Если дыхание не согласовано, игра осложняется тенденцией к разрыву фразы, наподобие чтения детьми стихов с дыханием посреди слова.

Строение музыкальной речи основано на вокальном исполнительстве. Поэтому проще всего правильность фразировки определяется через пропевание музыкального текста, что одновременно решает и проблему предслышания. Нужно, чтобы любой исполнитель (даже первоклассник) понимал смысл и настроение каждой исполняемой им фразы. Имеется очень много тонких различий между правильным (точным, корректным) выигрыванием нот и артистичным их исполнением. Каждый музыкант, когда начинал учиться музыке, прежде всего осваивая на практике «грамматику» музыкального языка. Музыкальный текст тоже подразумевает точки, запятые, вопросительные и восклицательные знаки. И состоит из частей, периодов, предложений, фраз, мотивов.

Фразировка- это рациональное разделение музыкальных предложений на более мелкие смысловые построения, с целью сделать их удобными для выразительного и понятного в работе исполнения (как бы соответствующим знакам препинания). Поэтому фразировка и дыхание, как у хорошего певца, должны быть основным критерием в работе любого инструменталиста.

Артикуляция (от латинского articulation) в фонетике -это термин, связанный с работой органов речи (голосовых связок, мягкого нёба, языка, губ, зубов). В музыке артикуляция - это способ исполнения на инструменте последовательности звуков; определяется слитностью или расчлененностью последних. Шкала степеней слитности и расчлененности простирается от *legatissimo* (максимальной слитности звуков) до *staccatissimo* (максимальной расчлененностью звуков, обусловленной сокращением звучания тонов и возникновением паузы между ними, которые сохраняют ритмическую организацию длительностей).

Артикуляционные характеристики звучания в исполнительском процессе в основном определяются скрипичными штрихами. Каким образом произнести музыкальный звук: связать его с предыдущим и последующим звуками или отделить их друг от друга? Какова должна быть мера связи или разделения? Это относится к сфере музыкальной артикуляции и может быть осуществлена главным образом с помощью смычка и частично левой руки. Артикуляция тесно связана со штриховыми обозначениями, агогическими указаниями, использованием вариантов вибрации.

В нотной записи артикуляция обозначается: tenuto, portato, marcato, spiccato,

ricochet и др. Или графическими знаками - лигами, точками, черточками, клинышками и различными комбинациями этих знаков. Способ исполнения, характер звукоподачи, связанный с типом движения смычка, называется -штрих, следовательно должен рассматриваться как явление артикуляции.

Выбор штриха определяется характером и стилистическими особенностями исполняемой музыки, а также интерпретацией. Существуют различные точки зрения на классификацию штрихов, но до сих пор в теории скрипичного исполнительства нет единой, общепринятой их классификации. Музыкальная артикуляция определяется тремя основными формами переходных акустических процессов: атака, протяженность и окончание отдельного тона.

Акустическая особенность смычковых музыкальных инструментов с фрикционным способом звукоизвлечения допускает различную атаку звука, градация которой простирается от почти незаметного, до очень четкого произношения. Звуковедение после атаки может осуществляться с равномерным звучанием, с усилением и ослаблением звука. Изменение динамики звука, его тембра осуществляется варьированием моментов звукоизвлечения, связанных с соотношением скорости ведения смычка, его давления на струну и игровой точкой на струне. Особое внимание в скрипичном исполнительстве придается характеру завершения звучания каждого тона и, соответственно, характеру перехода от одного тона к другому. Произношение звуков, составляющих музыкальную фразу, связано со специфическим приемом воздействия смычка на струну. Здесь используются следующие приемы:

I. Соединение тонов с наплывом.

Такую артикуляционную задачу мы сможем выполнить при исполнении нот на соседних струнах штрихом legato. Если при игре legato данная артикуляция появляется периодически, то при исполнении таких приемов, как bariolage и arpeggio, артикуляция с наплывом тонов осуществляется регулярно.

II. Плавное соединение соседних звуков.

Музыкально-выразительные возможности скрипки в выявлении вокальной и мелодической ее природы в наибольшей степени проявляются в таких игровых приемах, как legato и detache. Несмотря на различный способ артикулирования, и legato, и detache обладают в большей или меньшей степени слитностью и певучестью.

В штрихе legato слитность достигается исполнением нот на один смычок, когда появление нового тона означает прекращение звучания предыдущего за счет смены игрового пальца левой руки или смены струны.

В штрихе detache слитность достигается плавной сменой направления движения смычка. Способность смычкового инструмента слитно соединять соседние тоны мелодии даже при смене направления движения смычка используется музыкантами не только в штрихе detache, но и при исполнении мелодии приемом legato, когда требуется исполнить протяжную мелодическую фразу несколькими смычками.

III. Соседние тоны разделены четкой атакой.

Музыкально-образная характеристика звукового произношения, которая реализуется этим видом артикуляции, отличается тем, что предыдущий тон еще не предвосхищает последующую четкую атаку наступающей ноты. Разделительную функцию несет в себе не предыдущий тон, когда он своим затуханием или прекращением заранее как бы отделяется от следующего тона, а начало следующего тона благодаря его четкой атаке.

Такое разделение соседних тонов мелодии достигается как правой, так и левой рукой. В актив левой руки можно отнести такие приемы, как более сильный удар пальцем по струне, смена позиции и импульсную вибрацию. Эти приемы способны более четко отделять между собой ряд тонов, исполняемых одним движением смычка. Такой штрих можно назвать декламационное legato.

IV. Соседние тоны разделены затуханием предыдущего и атакой следующего.

Затухание звука происходит за счет ослабления воздействия смычка на струну уменьшением как его давления, так и скорости ведения. Такого акустического эффекта можно достигнуть или исполнением ряда нот на один смычок, или отдельными движениями смычка на каждую ноту.

V. Разделительную функцию между соседними тонами выполняет пауза; смычок сохраняет постоянный контакт со струной.

Главная особенность этого вида артикуляции состоит в наличии более или менее продолжительной паузы между исполняемыми тонами, причем пауза образуется за счет не доигрывания предыдущего тона, сохраняя ритмическую его организацию. Задержка смычка на струне во время паузы дает возможность и более четко атаковать следующий тон, что вносит в данную артикуляционную характеристику определенную остроту.

VI. Разделительную функцию между соседними тонами выполняет пауза, во время которой смычок покидает струну.

Этот вид артикуляции, в отличие от предыдущего, характеризуется свободным затуханием звука при снятом смычке, хотя атака звука имеет с ним много общего. Так мгновенная остановка смычка на струне перед взятием ноты с воздуха роднит этот вид артикуляции с *martele*, которая характеризуется специфическим шумом в атаке звука. Если же атака производится с воздуха без предварительной остановки смычка на струне, то тоны этого вида артикуляции заметно отличаются от *martele*, т.е. специфические шумы отсутствуют.

VII. Крайнее выражение предыдущей артикуляции, когда звучащая часть ноты очень мала по сравнению с паузой.

Эта артикуляция характеризуется острой атакой, предельно короткой тоновой протяжкой и значительной паузой. Таким образом, темп данного штриха зависит от размера межтоновой паузы, что определяет его как *delayed spiccato*. Как правило, этот вид артикуляции исполняется отдельными движениями смычка двумя способами, которые по музыкально-художественной характеристике отличаются друг от друга:

- Первый исполняется броском смычка в верхней его части и звучит очень сухо. Назовем его *secco spiccato*.

- Второй легче всего исполнять в нижней части смычка "от струны", когда скрипач использует не пружинящее свойство смычка, а силу сцепления волоса со струной. Атака звука такая же, как в штрихе *martele*, но смычок сразу же после атаки снимается со струны. Этот вид штриха можно назвать острое *spiccato*.

Очень часто в скрипичной литературе встречаются такие артикуляционные приемы, когда все звуки музыкальной фразы сгруппированы попарно, как, например, в штрихе Виотти. Причем связь тонов внутри пары осуществляется одним артикуляционным приемом, а связь тонов между парами - другим. Их нельзя отнести ни к базовым штрихам, ни к комбинированным. Поэтому, они имеют самостоятельное значение, определяемые как парные штрихи.

Скрипичные штрихи, с точки зрения артикуляции, могут быть классифицированы следующим образом:

1. *Связанные или соединительные штрихи.* В эту группу входят различные варианты *detache* и *legato*.
2. *Штрихи non legato.* Эти штрихи *detache* и *маркато*.

3. *Разделительные штрихи.* К ним относятся: мартле, спиккато, сотийе, плотное стаккато и комбинированные штрихи.

4. *Колористические штрихи.* Виртуозное стаккато, saltando, рикошет, sul ponticello, игра с сурдиной, pizzicato.

Работа над артикуляцией, дыханием с обучающимися способствует активности и творческой инициативы в поиске художественной фразировки. Штриховые движения рук, создают необходимые художественно-звуковые интонации, получающиеся как результат деятельности целостной функциональной системы, в которую органически входит инструментарий (скрипка, смычок) и человек, обеспечивающий восприятие и качественное управление своим двигательным аппаратом.

Используемая литература:

1. Браудо И. Артикуляция., 1961г.
2. Асафьев Б. Речевая интонация. М-Л., Музыка, 1965г.
3. Юрьев А. Артикуляционный принцип скрипичных штрихов. М.1980