

Республиканские педагогические чтения

ДМШ им.П.И. Чайковского

преп.духовного отделения

Дубинина Ольга Владимировна

(МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА) Доклад на тему:

"Артикуляция и штрихи; их значение при игре на деревянных духовых инструментах"

I. Вступление

1. Понятие штрих (история возникновения)
2. Понятие артикуляция

II. Эволюция стилей музыкальных, артикуляции и штрихов.

1. Артикуляция и штрихи в музыке
2. Венские классики
3. Романтизм, русские классики
4. Современная музыка
5. Стилиевые аспекты искусства артикуляции и штриха

III. Выдающиеся музыканты- педагоги (духовики) об артикуляции и штрихе.

IV. Атака и штрих

1. Классификация атаки по группам:
 - а) Твердая атака
 - б) Укороченная атака
 - в) Мягкая атака
 - г) Фрикативная атака
 - д) Комбинированная атака
 - е) Штрихи, несвязанные с атакой
2. Штрихи и окончание звука

V. Техника исполнения штрихов

VI. Выразительно-смысловое значение исполнительских штрихов:

1. Фразировка

VII. Динамика и штрих

VIII. Артикуляция и интонация

IX. Заключение.

I. "Понятия штрих. Артикуляция. История происхождения"

Штрихи, как определенные исполнительские приемы возникли в практике задолго до того времени, когда они получили точное наименование и обозначение, классификацию, технологию воспроизведения и т.п.

Уже в старинной вокальной, а затем и инструментальной музыке употреблялись простейшие приемы воспроизведения и соединения звуков, которые впоследствии сложились в понятия и штрихах. Наибольшее же значение для методологии штрихов имело развитие исполнительства на смычковых инструментах.

Само понятие "штрих" - немецкое слово, в переводе (черта, линия, насечка).

В качестве музыкального понятия, штрих означает один из приемов извлечения, ведения и соединения звуков, отображаемый в нотной записи особыми значками(черточками, точками, связками и т.д.)

Смысл термина "штрих" связан также с немецким глаголом (streicher), что значит: вести, гладить, протягивать. Именно смысловое значение этого глагола ясно указывает на то, что основанием для отличия одних штрихов от других послужили различные приемы ведения смычка по струнам смычкового инструмента.

Получив наибольшее развитие в технике игры на смычковых инструментах, штрихи нашли широкое применение в игре и на других музыкальных инструментах, в том числе и духовых.

В настоящее время при игре на духовых инструментах применяются следующие общепринятые штрихи: Legato, detache, staccato, martele, non Legato, portato, marcato, двойное staccato, frulato.

К их классификации вернемся позже, Что касается артикуляции.

Дословно - расчленение, членораздельное, ясное произнесение. У духовиков это работа губ, языка, дыхательных мышц, для извлечения и последовательного исполнения музыкальных звуков.

II. "Стилевые аспекты искусства артикуляции и штриха."

Владение артикуляцией, как средством передачи стиливых особенностей музыкального произведения является важной задачей исполнительства и в большой степени определяет уровень профессионального мастерства музыканта.

Стилевые особенности применения штрихов и артикуляции связаны с индивидуальными чертами стиля данного композитора.

На протяжении веков прослеживается эволюция стиливых особенностей исполнительской артикуляции и штриха.

Природе старинных инструментов XVII -XVIII в.в. была присуща графически четкая артикуляция звуков.

"Артикуляция и штрих в стилях музыки"

В конце XVII в. получил распространение инструментальный тип мелодики "perpetum mobile", характеризующийся ритмической регулярностью. Исполнение этих произведений отличается особой четкостью произношения, расчлененностью артикуляции, достигая в быстрых темпах особой отчетливости. Примером могут служить быстрые части сонат, концертов А.Вивальди, А Корелли.

В музыке И. Гайдна и В.А. Моцарта свойственен идеал членораздельного артикулирования, в связи с требованиями фактуры произведений, которым была свойственна квадратность построения и ритмическая регулярность.

В таких произведениях имеет большое значение владение штрихами staccato и двойное staccato. Legato в творчестве И. Гайдна и В.А. Моцарта было чаще всего ограничено применением коротких лиг, передающих различные образные характеристики от веселого до драматического.

Парные лиги составляли основу артикуляционного словаря венских классиков. Особенность применения Legato состояла в том, что лиги никогда не переносились через тактовую черту, заканчиваясь передней на слабом времени. Тактовая черта, таким образом, являлась знаком артикуляции, указывая на небольшую цезуру.

Венские классики продолжали артикуляционные особенности баховского языка. Музыке В. Моцарта характерно уравновешенное использование выразительных средств и штриховых сопоставлений. Артикуляция и штрих В. Моцарта не должны быть перегружены, отражая прозрачность фактуры. В целом XVII -XVIII века музыка звучала более сдержанно и деликатно, аутентично.

В начале XIX века происходят изменения. Стремительные к связной игре все более преобладает в композиторской и исполнительской практике, что свидетельствует об усилении связи артикуляции и штриха с другими средствами музыкальной выразительности. Желая показать в музыке больше противоречий, агогики, драматизма, напряжения и т.д. Композиторы и исполнители связывают штрихи с характером прочтения нотного текста.

Появляются обозначения такие, как *Leggiero e Legato*, *Legato energico e pesante* и т.д.) Соответственно меняется диапазон, амплитуда того или иного штриха в контексте.

В романтической музыке на первый план выдвигается подражание пению, звук инструмента ассоциируется со звучанием голоса. Большое значение уделяется филировке звука (затуханию), преодоление сильного времени.

Особенности романтического артикулирования и штриха, это выявление новых эмоционально-психологических аспектов человеческой личности.

Эволюция - от дифференцированности и четкости произношения звуков в XVII в. до господства высшей степени связности соединения звуков в музыке романтиков и русских классиков.

Современная музыка отличается крайней пестротой стилевых направлений. Штриховая палитра безгранична в своем разнообразии.

Работа над артикуляцией и штрихами должна стать условием, развивающим способность учащихся исполнять грамотно музыку различных стилевых диапазонов.

IV. "Атака и штрих"

В исполнении на духовых инструментах техника штрихов обеспечивается изменением скорости движения языка при атаке звука, различной продолжительностью и интенсивностью выдоха, а также соответствующей "перестройкой" губного аппарата играющего. Одну из первых наиболее значительных попыток систематизировать вопрос о штрихах при игре на духовых инструментах предпринял в 30-х г.г. выдающийся советский исполнитель и педагог В. Блажевич в методических трудах "Школа раздвижного тромбона" и "Школа коллективной игры на духовых инструментах". Развивая и систематизируя взгляды В. Блажевича, его ученик Б. Григорьев разделил штрихи на три группы:

Группа твердой атаки (*detache, pesante, marcato*)

Группа укороченной атаки в современной классификации к твердой (*spiccato, secco, staccatissimo*)

Группа мягкой атаки (*non Legato, tenuto, portamento*).

Более современные виды атаки:

Фрикативная атака (*frulato*)

Комбинированная вспомогательная атака (двойное, тройное, стаккато).

Штрихи не связанные с атакой, кроме первого звука (*Legato, Legatissimo, glissando*).

Эта систематизация штрихов по группам обеспечивает тесную связь штрихов с атакой звука. Однако атака - это только начальный момент извлечения звука, его подача. Штрихи более широкое понятие, прием исполнения, сочетающий определенный характер извлечения, ведения и соединения звуков. Включает в себя всю длительность звука, от начала до конца. Правильная атака помогает исполнить нужный штрих, в зависимости от характера произведения.

Нельзя говоря об артикуляции упоминать только об атаке звука, о его начале, так как у каждого звука есть окончание. Ведь музыка состоит из цепочки звуков, переходящих друг в друга. Конец звука зависит от штриха и связан также в артикуляцией. При мягкой атаке, снятие звука тоже мягкое, на дыхании. При исполнении *staccatissimo* мартеле, звук гасится при помощи затыкания звукового отверстия, произнося слог "тат" или "тит" . С помощью этого слога, звук гасится резко, внезапно, с помощью дыхания, затухает. Умение своевременно прекращать звучание особенно ценится при игре в оркестре или ансамбле.

V. "Техника исполнения штрихов"

Рассмотрим технику исполнения штрихов, применяемых в исполнении на духовых инструментах.

1) С твердой атакой (та, ти, ту)

Detache - (отделенный) характеризуется энергичным, но не резким толчком языка при атаке и достаточно полной протяженностью звука. Без обозначений или с черточками.

Практика обучения игре на духовых инструментах показывает, что первоначальное ознакомление со штрихами лучше всего начинать с *detache*.

Этот штрих помогает овладеть четким и ясным произношением звука. Он служит фундаментом для овладения *marcato*, *tenuto* и другими штрихами.

Marcato - (выделять, подчеркивать) Штрих выполняется посредством активного языка, концентрированного начала звука, с дальнейшим его ослаблением. Обозначается >.

Штрих *marcato* не нужно путать с обозначением *Strp*, так как *marcato* исполняется в контексте с различной динамикой разным по силе. Это не столько акцент, резкий по громкости, сколько привлечение, выделение ноты на фоне других.

Pesante (грузно, тяжело) обозначает прием исполнения "тяжелых" звуков, особенно часто встречающийся в практике игры на мбедных духовых инструментах. К числу штрихов не принадлежит, поскольку указывает лишь на требуемый характер исполнения, технической же основой выполнения этого приема является штрих *detache*.

Martele (молотить, чеканить) штрих требует предельно четкого и жесткого извлечения звука, и выдерживание динамики до конца. В отличие от *marcato*, при *martele* звук не затухает $\wedge \vee$ (в джазе этот штрих *gom ^*). Имеет четкое начало и конец. Похож на акцентированное стаккато только более выдержан.

Staccato (отрывисто) Прием короткого исполнения звуков (обычно звучит половина записанной длительности) "Тай".

Staccatissimo укороченное стаккато, как правило прекращается звучание при помощи языка "ТАТ".

2) Штрихи, выполняемые посредством мягкой атки (да, ди, ду)
(палатализирующая)

Non - legato (не связно). Звучит как бы три четверти записанного звука. Можно использовать слоги "да-ла-ла". Обозначается точки с лигами.

Portato (portamento) (поступить, нести, перенести). Это штрих кантиленного лирического характера.

Штрих пришел от вокалистов мягкие и максимально выдержанные звуки, при которых толчок языка не прерывает плавного движения выдыхаемой струи воздуха, скользящий переход от звука к звуку. Обозначается черточками с лигой.

Tenuto (выдержанно). Производно от Detache, но с более мягкой атакой. Выдержанно точно по длительности. Обозначается черточками (как и Detache в некоторых случаях). В американской практике исполнения и использования штрихов, штрих Detache заменяет Non-Legato и portato . Они довольно сходны на слух. Я думаю, это связано больше с их произношением звуков Ди и Ти, которые в меньшей степени отличаются по фонетике , чем те же звуки в русском языке.

3) Фрикативная атака ("фр", "тр" или "хр" "кр", "фа" "на" "ха")

Атака без участия языка.

Frullato (вращаться, свистящий)

Для легкости исполнения, вначале придержать звук, потом применить штрих. Прием наполняющий тремоло , энергичный выдох с произношением (букв фр,тр, хр,кр). Кончиком языка или маленьким язычком, горловым. В записи Fz, fremdo.

4) Комбинированная (вспомогательная) атака. Когда роль клапана выполняет не кончик языка, а его спинка (корень). Это делается с помощью "произношения" слогов "ку-ка-ки" "гу-га-ги".

Двойное staccato. Прием двойного staccato появился впервые у флейтистов. Затем им овладели все духовики. исполняется чередованием слогов "та-ка", "ту-ку". Обозначения не имеет. Исполнитель сам определяет моменты, когда скорость исполнения требует использования этого штриха.

Тройное staccato - применяется для исполнения триолей, секстолей; та-ка-та, ту-ку-ту.

Тренировать навыки исполнения двойным и тройным стаккато лучше начинать со слогов "ди-га", медленно, в среднем регистре. Сначала на одной ноте, чтобы сконцентрироваться на технике языка, затем подключать гаммо-

образные движения. Важна как и при обычном staccato четкая координация пальцев и языка. Постепенно с каждым занятием увеличивать темп. Технику языка можно отрабатывать и без инструмента.

5) Штрихи не связанные с атакой (кроме первого звука)

Legato (связно). Атака первого звука в зависимости от характера произведения. Сложность исполнения этого штриха в непрерывности звуковедения, непрерывном дыхании и переходе с ноты на ноту без толчков, плавно, используя четкие, собранные, экономичные по аппликатуре пальцы; быстрая и четкая смена амбушура (напряжения и расслабления губных мышц), игра должна быть без подъездов к следующей ноте. Особенно сложно исполнять на Legato интервалы вверх и вниз. В помощь исполнению артикуляционные слоги вверх "тан", "туи", вниз "тия", "тиу". Обозначается штрих лигой.

Glissando (скользя). Это последовательное заполнение интервала, путем легкого скольжения по промежуточным звукам. Выполняется путем неполного прикрывания звуковых отверстий инструмента. Обозначается gliss.

В практике игры, исполнению штрихов следует уделять внимание. Они помогают исполнителю полнее отобразить художественное содержание произведения. Выразительное значение штрихов состоит в том, что они заключают в себе массу оттенков. В зависимости от характера исполняемой музыки, штрихи могут быть по-разному исполняться и производить впечатление.

VI. "Выразительно смысловые значения исполнительских штрихов"

Штрихи - это неотъемлемая часть артикуляции (то есть слитного или раздельного произношения звуков в процессе игры). Любая группировка нот

в музыкальной фразе может быть "произнесена" исполнителем по-разному, и это существенно изменит ее смысловое значение.

Штрих органически связан с особенностями музыкальной фразировки.

Прямая связь между штрихами и музыкальной фразировкой ярко проявляется в штрихе Legato. Лиги выставляемые в нотах, могут иметь фразировочный и штриховой смысл. Часто фразировочные лиги объединяют очень большие фразы, их заменяют штрихами.

Выразительное значение штрихов также находится в тесной связи с динамической, агогикой. При изменении силы звука и темпа обычно меняются и штриховые оттенки. При ускорении стаккато по слуху может перейти в деташе, так как паузы почти не заметны.

VII. "Зависимость штриха от динамики".

Один и тот же штрих может быть использован и звучать различно в зависимости не только от характера и стиля, но и от динамики. Так как атака звука дает старт штриху, то например акцентированный штрих *marcato* в динамике *P*, будет по слуховому восприятию больше похож на *tenuto*, и с более мягкой атакой, просто выделение ноты. В динамике *forte*, звучать как *storzando*. Для исполнения в динамике *piano* целесообразно прибегать к использованию фрикативной атаки, особенно при вступлениях на слабых долях, без толчка языка.

При изменении громкости звука закономерно изменение характера атаки звуке, что вызывает смену штриховых оттенков. Так *staccato* может переходить в *detache* или *stoccatissimo* в *martele*.

Артикуляция и интонация (стройность звучания)

Почти у каждого инструмента есть не очень стройные ноты, которые высят и низят. Улучшить их можно не только подходящей аппликатурой или тростью. Проще по ходу исполнения применять артикулятивные приемы.

Зная, что слоги с гласными (о,а,ё) могут понизить звук, а гласные , растягивающие губы (е,ы,и) повысить. Также эти приемы используем при облегчении взятия нижних и верхних нот, соответственно.

Заключение.

Подобно динамике, штриха в своем графическом выражении не определяют точно характер исполнения. Штриховые обозначения, указанные в нотном тексте, не всегда являются окончательными, поэтому от исполнителя требуется умение дополнить или уточнить их в соответствии с содержанием и стилем музыки. Исполнение, в котором не используются краски, достигаемые различными штрихами, производит вялое, однообразное впечатление.

Правильное использование артикуляции и грамотный подбор штриховых оттенков имеет большое художественное значение и является показателем хорошего вкуса и музыкально культуры исполнителя.

Список литературы

1. Б.А. Диков "Методика обучения игре на духовых инструментах" 1962г.
2. Ю.А. Толмачев, В.Ю. Дубак "Музыкальное исполнительство и педагогика" г. Тамбов ГГТУ 2006 г.
3. И.Браудо "Артикуляция" Л., Музгиз 1961 г.
4. И.Ф. Пушечников "Искусство игры на гобое" Учебное пособие. СПб композитор, 2005 г.