

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ТУЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ им. А.С. ДАРГОМЫЖСКОГО»
ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА им. Г.З.РАЙХЕЛЯ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ШТРИХОВ НА СКРИПКЕ**

Преподаватель Нестеров Виктор Павлович

Тула, 2024 год

1. Введение. Определение штриха.
2. Классификация штрихов по группам.
3. Определение штрихов. Их качество и исполнение.

Выразительный способ исполнения, извлечения смычком того или иного характера звучания, музыкальной артикуляции, называется штрихом.

Этот вид смычковой техники название получил от тех черточек и линий, которые стали ставить над нотами для обозначения способа проведения смычка (по нем. Strich – черта, линия).

В основе штрихов лежит соотношение пяти различных элементов движения правой руки.

1. Проведение смычка.
2. Характер начального импульса и филирование звука.
3. Нажим или ослабление давления смычка на струну.
4. Использование сил упругой эластичности, заложенных в самом смычке.
5. Автоматизированные природные движения мышц руки.

Штрихи можно классифицировать по нескольким признакам. Наиболее плодотворно пользоваться при этом все же двумя основными принципами и объединять их по музыкально-художественной выразительности или по характеру исполнения, то есть по двигательным элементам.

В первом случае выделяются следующие группы:

1. Протяжные, певучие, плавные - деташе, легато, портато, все виды мягких акцентов. Они несут основную художественную нагрузку, передают главные оттенки выразительности.
2. Отрывистые, ударные, маркированные – мартле, твердое стаккато, пунктирные штрихи, штрих Виотти, отрывистые, резкие акценты и другие, выраждающие энергию действия, напор, блестящие, героические образы, кульминационные моменты.
3. Острые, блестящие, полетные – спиккато, сотийе, рикошет, летучее стаккато, tremolo, сальтандо, передающие блеск, легкость, изящество, веселость, игру и т. д.
4. Смешанные штрихи, соединяющие качества первых трех групп.

По характеру исполнения штрихи можно объединить в четыре другие группы:

1. Основанные на лежачем смычке.

2.Акцентированные, отделенные в той или иной мере друг от друга.

3. Бросковые.

4.Отскакивающие от струны.

Представляется, что первая классификация штрихов, базирующаяся на выявлении их типологической выразительности, гораздо более органична, ибо непосредственно связана с музыкой, со слуховой и двигательной сторонами одновременно, а не только с технологической, как во втором случае.

Рассмотрим скрипичные штрихи в соответствии с данной классификацией.

ПЕРВАЯ ГРУППА ШТРИХОВ

В первую группу входят протяжные, певучие, плавные штрихи. Основными, наиболее употребляемыми в ней являются ДЕТАШЕ и ЛЕГАТО.

ДЕТАШЕ (от фр. Detacher-отделять) означает отдельное, прилегающее к струне движение смычка без его остановки в конце на каждой ноте. Оно не имеет самостоятельного обозначения в тексте. Это один из самых выразительных скрипичных штрихов. По способу выполнения, характеру звучания, своим художественным качествам деташе имеет много разновидностей.

Наиболее часто употребляются из них следующие:

1.Плавное, без ощутимого начального акцента, ровное и певучее по своему характеру, с филированием звука в конце и мягкой сменой смычка.

2.Акцентированное, с большим или меньшим подчеркиванием каждого звука, с четкой, определенной сменой смычка.

3.Небольшое, быстрое, типа «нон легато», с более ярким отделением звуков друг от друга, доходящим до люфт-пауз, в том числе так называемое «баховское деташе».

4.Декламационное, когда начало каждой ноты слегка акцентируется смычком и ,следовательно, звуки не только выпеваются, но и проговариваются, что в соединении с вибрato способствует большей выразительности исполнения. Близко к этому виду и так называемое гранд-деташе.

5. Выдержаный звук, требующий особой певучести, плавности, широкого дыхания.

ДЕТАШЕ- штрих, основными качествами которого является протяженность, певучесть (легато одной ноты), его завершенность, выделенность. В деташе можно выделить три фазы: начальную- то или иное начало звука (от мягкой атаки до жесткой), что определяет энергию, масштаб штриха; среднюю- основное время звучания, формирующее его характерность, тембровые качества, певучесть; завершающую- филирование звука, создающее смысловую завершенность, целостность штриха, характер его перехода в следующий.

Необходимые качества деташе достигаются поддержанием одинакового контакта смычка со струной в любом темпе и нюансе. Однако следует избегать чрезмерного нажима смычка, он должен иметь место в такой мере, в какой это необходимо для полноты звучания, свободного от посторонних призвуков (свист, скрип). У играющего должно быть ощущение плотного прилегания смычка к струне на всем его протяжении. Трость смычка рекомендуется несколько наклонять в сторону грифа. Самую большую протяженность имеет выдержанный звук (son file), наиболее сложный для исполнения. Многие выдающиеся педагоги считали, что выработка умения длительно выдерживать ровное, певучее, качественное звучание, является важнейшим элементом мастерства. Однако само умение длительно выдерживать звук и художественный штрих (son file) не тождественны. Образное значение этого штриха – передача спокойствия, раскрывающего пространства или наоборот, длящегося «прекрасного мгновенья», озаренности, что требует определенного художественного наполнения звучания, тембровой, динамической его драматургии.

Вторым основным штрихом является **ЛЕГАТО** (ит.legato- связный, соединенный). Он обозначается лигой над нотами. Это - прием связного исполнения нескольких звуков на один смычок. Основная его трудность состоит в том, чтобы достичь, как писал Л. Ауэр, «идеала мягкого, закругленного, непрерывного потока звуков». Он считал легато «квинтэссенцией кантиленной игры» оно есть не что иное, как уничтожение углов в скрипичной игре. Вместе с тем, существующее порой понятие о легато как о штрихе достаточно простом, заключающемся в том, что смычок движется непрерывно по струне, а пальцы меняются, не совсем отвечает его сущности. Анализ наиболее совершенного вокального легато, так называемого *bel canto*, показывает, что здесь каждый звук в той или иной

степени самостоятелен, живет своей жизнью, имеет определенное начало и окончание – филирование, перетекание в следующий.

Абсолютная ровность звучания как раз отсутствует (если б она была, то пение потеряло бы во многом свою красоту и выразительность, декламационность). Звучание в легато должно быть разнообразным и гибким.

Ф.Крейслер считал, что в любом легато есть внутреннее, скрытое портато, осуществляемое во многом через вибратор, подчеркивающего начало каждого звука, микроглиссандо пальца, гибкое, чуть неравномерное проведение смычки (вплоть до вибратора смычки).

Конкретное осуществление того или иного приема – дело вкуса и интуиции скрипача.

Для наиболее плавного ведения мелодии в легато или исполнения фигурации особое значение приобретает выработка техники переходов и навыка незаметной смены струн.

Л. Ауэр считал важным общее правило: «Не поднимайте пальца со струны, пока не услышите, что уже зазвучала другая»

При смене струн особую роль имеет кисть, движение которой должно быть плавным и как быcanoобразным, обеспечивающим своевременное приближение смычки к струне.

При этом необходимо держать смычок легко, не сжимая трость пальцами.

ПОРТАТО (от ит.portare -нести, переносить), декламационная артикуляция нот внутри легато, близкая к очень мягкому стаккато, допевание, филирование каждого звука. Оно обозначается лигой с черточками или акцентами над нотами. Выделение тонов происходит в результате небольших импульсов кисти (отчасти предплечья, иногда пальцев) без пауз, но с небольшим угасанием звучания в конце каждой ноты. Степень выделенности звуков, их акцентировки, зависит от стиля сочинения и художественного вкуса исполнителя.

БАРИОЛАЖ (фр. Bariolage- пестрая окраска) разновидность легато, заключается в быстром чередовании соседних струн, создающем эффект смены колорита, тембров двух струн.

Штрих исполняется колебательными движениями кисти с небольшим участием предплечья, расположенного в одной плоскости (обычно нижней струны). При этом необходимо учитывать разницу в игровой длине струн и соответственно выбирать точку проведения смычка по струнам для достижения наиболее полного звучания.

ВТОРАЯ ГРУППА ШТРИХОВ

Вторую группу штрихов составили отрывистые, ударные, маркированные штрихи. К ним относятся: мартле, штрих Виотти, стаккато, спиккато, сотийе и др.

МАРТЛЕ (от фр. Marteler-ковать, отчеканивать, бить молотком)- штрих во многом аналогичный ярко акцентированному деташе, но имеет свое характерное звучание, остановки (паузы) между нотами. Он обозначается точками (клинышками) и акцентами над нотами. Мартле исполняется как целым смычком, так и его частью (главным образом в верхней половине). В этом штрихе важны два момента – самое начало звука, яркая, острыя атака, активный импульс движения руки вдоль струны, дающий возможность быстро и энергично провести смычок и окончание- резкое угасание звука, сообщающее ударный, отрывистый характер всему штриху. При этом целесообразно не останавливать смычок прижатием его к струне, а как бы исчерпывать первоначальный импульс, оставляя смычок на струне слегка прижатым. Это поможет избежать нежелательные призвуки в паузах и зажатие руки.

А. Ямпольский писал, что «обычная ошибка, которую допускают при изучении штриха мартле, состоит в том, что смычок вначале прижимают к струне, а потом двигают его. Между тем нажим смычка на струну и начальное движение его обязательно должны происходить в одно и тоже время». Он советовал при игре мартле в нюансе piano не прижимать смычок к струне, а как бы легко «выталкивать» его.

ШТРИХ ВИОТТИ получил название по комбинированному приему, часто применяемому выдающимся итальянским скрипачом. Он близок прилегающему стаккато: первая нота играется отрывистым мартле, а все последующие исполняются коротко, энергично, группируются по две ноты на смычок с акцентом на вторую ноту, на которую расходуется большее количество смычка.

В тексте он обозначается точками и лигами над нотами. Сфера образности этого штриха близка к мартле, однако он более подвижен и блестящ по характеру.

СТАККАТО ТВЕРДОЕ – отрывистое исполнение многих нот на прилегающий к струне смычок.

Это один из самых блестящих, виртуозных штрихов, в основе которого лежит автоматизированное использование дрожательных импульсов руки и упругих качествах смычка.

Он обозначается точками над залигованными нотами. Скорость стаккато зависит от того, какая часть руки включена в движение. Кистевое стаккато является самым крупным, наиболее управляемым. Локтевое (при большей или меньшей фиксации кисти) даст блестящий виртуозный эффект. Чем сильнее связь предплечья и плеча, тем быстрее штрих. Самым стремительным является двойное стаккато Венявского, исполняемого всей рукой, напряженной до плечевого пояса. Стаккато можно исполнять как вверх, так и вниз смычком, причем в первом случае трость смычка должна быть повернута волосом «от себя» к грифу, а во втором случае – «к себе» к подставке. При исполнении стаккато активно используются колебательные движения трости смычка и упругие свойства струны. Для их эффективного включения требуется достаточно энергичный начальный импульс движения, не только способствующий возбуждению таких колебаний, но и помогающий возвратно поступательным колебаниям мышц руки. Кроме создательного импульса встает задача достичь равновесия между плотностью прижима, скоростью проведения смычка и величиной пауз между нотами – от этого зависит характер штриха, такие его качества, как блеск, энергия, стремительность. Штрих стаккато неразрывно связан со стилем исполняемого произведения. Различаются стаккато Паганини, Шпора, Вьетана, Венявского. Этим штрихом в музыке передаются состояния оживления, игры, полетности, блеска, фееричности.

ПУНКТИРНЫЕ ШТРИХИ в своей основе имеют повторяющуюся ритмическую фигуру, состоящую из двух неравных длительностей (восьмая с точкой и шестнадцатая, шестнадцатая с точкой и тридцать вторая и т.д.) между которыми обязательно есть небольшая пауза, остановка смычка. Штрих обозначается акцентом на длинной ноте и точкой над короткой.

При исполнении он требует энергичного, импульсивного движения руки, гибкой кисти.

Ю. Янкелевич советовал делать акцент не на длинную, а на короткую ноту, чтобы атака длинной ноты произошла рефлекторно, была более свободной, что придает штриху больший блеск и масштаб. Пунктирные штрихи передают состояние активности, напора, настойчивости, веселья, танца.

СПИККАТО (от ит. Spiccare- отрывать, отделять)- один из наиболее употребительных отрывистых штрихов, обозначается точками над нотами. Он исполняется броском смычка на струну с использованием упругой отбрасывающей силы струны и имеет достаточно широкий диапазон оттенков, характерности и темпа. Мягкое спиккато близко к короткому, акцентированному деташе, наиболее быстро приближается к сотийе (хотя по технике исполнения это совершенно разные штрихи) Для масштабного спиккато в нюансе Forte используется нижняя часть смычка. При убыстрении темпа и снижении динамики для получения легкого, виртуозного штриха используется середина и верхняя треть смычка. Бросок смычка на струну должен производиться не отвесно, а как бы по дуге, сбоку, частью волоса. Чем штрих крупнее, протяженнее, тем большее участие в его выполнении принимает предплечье, чем мельче и легче, тем большая активность принадлежит кисти.

При исполнении спиккато чаще всего встречается следующий недостаток- включение в игру плеча «игра локтем», что свидетельствует о зажатости руки.

Начинать изучение спиккато надо с середины смычка, ближе к колодке (в центре своей тяжести) здесь его легче регулировать и рука свободна от излишних усилий по поддержанию его равновесия. Первоначально играется короткое плотное деташе, затем смычок чуть поднимается и небольшим круговым движением предплечья бросается на струну. После отскока надо дать ему автоматически, по инерции упасть на струну еще раз и затем удержать в воздухе. То же делается вверх смычком. Затем надо попытаться играть по две ноты вверх и вниз смычком без перерыва, сохраняя в руке то же движение, что рука выполняет на деташе, чередуя этот способ с деташе. Затем сыграть по три ноты на смычок далее по четыре.

Получается нечто напоминающее управляемый рикошет или летучее стаккато. После этого исполнение спиккато на одной ноте получается достаточно качественным. Спиккато имеет широкий спектр выразительности в зависимости от характера исполнения штриха- от мягкой, певучей передачи взволнованной речи, до острых гротесковых образов.

СОТИЙЕ (от фр. Sautiller- подпрыгивать, припрыгивать)- легкий, виртуозный штрих, возникающий при резком ускорении деташе, уменьшению количества смычка и силы его прижатия к струне.

В нем используются колебательные, упругие вибрации трости и струны, а также автоматизированное движение кисти. Сотийе исполняется в середине смычка близко к центру его тяжести или чуть выше. В отличие от спиккато, при игре сотийе смычок не отбрасывается ею, ритмическое движение при этом удерживается с помощью упругих колебаний трости и струны, а не путем «навязывания» ритма правой рукой. Положение правой руки и ее движение во многом идентичны деташе.

Штрих сотийе передает состояние полетности. Легкости, стремительности движения Он часто используется в финалах произведений.

РИКОШЕТ и близкие ему штрихи (от фр. Ricochet-отскок), **САЛЬТАНДО, САЛЬТАТО** (от ит. Saltare-прыгать, скакать)- бросковые штрихи, в которых также используются упругие свойства трости и струны, но здесь рука после броска смычка на струну выполняет чисто регулирующие функции.

Рикошет, как и стаккато обозначается точками над нотами под лигой, порой дополнительным термином. Ноты обычно группируются по четыре. По большей части рикошет играется броском смычка вниз, однако встречается и противоположное движение (у Паганини).

Исполняется рикошет броском смычка вдоль струны, с дальнейшим проведением его по воздуху между отскоками на небольшом расстоянии. Смычок должен падать на струну плашмя. При исполнении отскакивающих штрихов действуют главным образом кисть и пальцы (частично предплечье). Необходимо следить, чтобы смычок не двигался и не сползал на гриф, а держался вблизи подставки.

САЛЬТАТО отличается от рикошета меньшим отскакиванием смычка от струны и большей стремительностью. Он исполняется как вниз, так и вверх смычком.

ЛЕТУЧЕЕ СТАККАТО- один из наиболее изящных, блестящих штрихов. Он почти всегда исполняется вверх смычком (Паганини исполнял и вниз) с использованием верхней части и середины смычка. В отличие от твердого стаккато смычок здесь после каждого звука отбрасывается (отскакивает) от струны на небольшое расстояние. Первая нота обычно

берется со струны достаточно активным импульсом «направляющий акцент», а затем ритмическое движение поддерживается кистью и пальцами (отчасти предплечьем).

В летучем стаккато можно извлекать звуки оставляя его почти на одном месте (в верхней половине смычка), практически не двигая вдоль струны. Штрих не имеет специального обозначения в нотах отличного от твердого стаккато. Выбор той или иной формы осуществляется в зависимости от стиля сочинения, а порой и от возможности исполнителя, заменяющего «недостающие» штрихи на другие. В принципе такая замена возможна, но не в виртуозных сочинениях, где они составляют «изюминку» исполнительского мастерства.

Салтандо, летучее стаккато и др. родственные им штрихи помогают воплотить состояние игры, праздничности, блеска, фантастичности. Они являются ярким колоритом, благодаря которым подчеркиваются характерные, жанровые черты сочинения.

ТРЕТЬЯ ГРУППА. СМЕШАННЫЕ ШТРИХИ. СОЕДИНЕНИЕ ШТРИХОВ.

В процессе игры далеко не всегда штрихи имеют свой «классический» вид, зачастую они предстают в смешанных, комбинированных или переходных формах, например, деташе с легато, спиккато и т.п. В тоже время каждый штрих обладает определенными выразительными границами. К примеру, деташе может приближаться к мартле, портато, сотийе. При соединении штрихов очень часто возникают их переходные формы: деташе может переходить в спиккато или в сотийе, которые затем возвращаются к исходному штриху. При соединении разнородных штрихов А. Ямпольский советовал:

- 1.Несколько укоротив смычок перед сменой замедлить его движение, сняв инерцию штриха.
- 2.Подготовить следующий штрих переводом правой руки в некую общую зону, наиболее выгодную точку его ведения по струне.
- 3.Заранее психологически переключиться в иное музыкально –образное звучание.
- 4.Хорошо изучить переходную форму.

А. Ямпольский не советовал изучать штрихи на открытых струнах, но всегда сохранять связь смычка и пальцев, их координацию.

Лишь при исполнении музыкального произведения достигается подлинное овладение штрихом, лишь там он приобретает свое подлинное выразительное значение и виртуозный характер. Всегда надо иметь ввиду, что проблема — штрихов — это проблема характерности звучания, музыкального движения, фразировки, где ведущим является яркое художественное предвосхищение желаемого художественного результата.

Список используемой литературы

1. Ауэр Л. «Моя школа игры на скрипке», М., Музыка 1965 г.
2. Ямпольский А. И. «К вопросу воспитания культуры звука у скрипача», М., Музыка, 1968 г.
3. Ямпольский А. И. «О методе работы с учеником», М., Музыка, 1959 г.
4. Янкевич Ю. И. «Педагогическое наследие», М., Музыка, 1983 г.