

Методический доклад

Вибрация как средство музыкальной выразительности при игре на скрипке

Преп. Маскаева Л.Е.

МБУ ДО ДШИ им. А.Варламова

г. Ульяновск

2020г.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ЧТО ТАКОЕ ВИБРАЦИЯ.**
- 2. ВИБРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ.**
- 3. ВИДЫ ВИБРАЦИИ.**
- 4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВИБРАЦИИ И ПРИНЦИПЫ ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ.**
- 5. ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВИБРАТО НА СКРИПКЕ.**
- 6. ИЗУЧЕНИЕ ВИБРАЦИИ.**
- 7. УПРАЖНЕНИЯ.**
- 8. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.**

1. ЧТО ТАКОЕ ВИБРАЦИЯ

Вибрация — мощное средство выразительности при игре на скрипке.

Колебательное движение пальца, прижатого к грифу. Вибрация у музыканта зарождается где-то на уровне подсознания,. Она во многом зависит от эмоционального состояния музыканта, характера исполняемого произведения. Но в то же время, вибрация есть технический навык, как и любой другой, требующий развития, связан он с воспитанием двигательной функции играющего. Вибрация — прием не врожденный, а вырабатываемый. Работать над вибрацией исполнители продолжают на протяжении всей своей жизни.

2 . ВИБРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

Вибрация является одним из важнейших средств музыкальной выразительности, придает определенную окраску звуку. Вибрация представляет собой одно из самых замечательных выразительных средств смычковых инструментов.

Звук скрипача всегда выражает его индивидуальность. Певучий канителенный звук связан с наличием в нем вибрато. Характер вибрато должен определяться содержанием музыкального произведения в целом. Если вибрато не совпадает с характером, оно может крайне отрицательно сказываться на исполнении.

Обычно музыканты называют вибрато словом вибрация, но в отличие от вибрации - источника механического звука, вибрато - это периодические колебания звука, вызываемые специальными колебаниями пальца стоящего на грифе инструмента. Восприятие вибрато слушателями в большой степени зависит от развития слуха. Даже самые неискушенные слушатели замечают разницу между звуком с вибрато и звуком, лишенным вибрато. Но даже самый развитый слух не в состоянии различить составные части вибрато- изменения звуковысотности, громкости и тембра в отдельности.

Вибрато разнообразит звуковую палитру исполнителя, расширяя возможности трактовки произведения и усиливая его эмоциональное воздействие на аудиторию. Музыкальный критик Углов писал: "Если у смычкового инструмента отнять эту особенность, то он лишится главной прелести, омертвеет. Только в вибрации смычковый инструмент имеет свое цветение; в ней заключена главная сила воздействия на слушателя, именно она обладает способностью потрясти и покориť аудиторию".

Кроме певучести, преимущество вибрирующего звука заключается в дальности его распространения. На большом расстоянии слушатель может почти не улавливать очень тихий невибрирующий звук. Такой звук теряется среди незначительных шумов в концертном зале или среди других звуков, которыми он окружен. Звук такой же незначительной громкости, но с вибрато, слышен намного ярче.

Вибрация является важнейшим средством, при помощи которого исполнитель достигает максимальной выразительности в исполнении того или иного произведения. Жизнь звука без вибрации немыслима. Вибрато не

самоцель для исполнителя, а средство выразительности . Овладение вибрацией как самоцелью, применение её не вытекающее из идейно-эмоционального содержания и особенностей исполняемого произведения ведут к неправильной трактовке последнего". А Карл Флеш, немецкий педагог и скрипач считал: "Вибрато никогда не должно применяться только по привычке, а должно всегда быть следствием повышенной потребности в выразительности, которая должна найти свое обоснование в музыкальном содержании исполняемого произведения.

3. ВИДЫ ВИБРАЦИИ

Существуют два основных вида вибрации: кистевая и смешанная. Кистевая вибрация — основная, а смешанная вибрация используется как художественный прием. Кистевая форма вибрации характеризуется ритмичным сгибанием-разгибанием кисти левой руки. Локтевая форма вибрации характеризуется сгибательно-разгибательными движениями в локтевом суставе. Мягкие пальцевые суставы, способные к большому пассивному движению, располагают руку скорее к кистевой вибрации. Более жесткие пальцы — к локтевой. Промежуточная форма (смешанная) вибрации — одновременное участие в процессе вибрирования кистевого и локтевого суставов. В работе над вибрацией необходимо индивидуально подходить к каждому учащемуся и искать в каждом случае положение руки для данного скрипача отдельно, найденное положение должно служить основой, опираясь на которую скрипач будет искать максимального разнообразия приемов для расширения звуковой палитры.

Каждому скрипачу присуща индивидуальная скорость вибрато, она зависит от сложного комплекса психомоторных процессов в организме. Состояние возбуждения, упадка сил, вялость, нервозность, порывистость, волнение непосредственно влияют на скорость вибрато. Тем не менее средняя скорость вибрато у скрипачей приближается к 6 колебаний в секунду. Главные же факторы, определяющие качество вибрации – это эмоциональное управление нашими движениями .

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВИБРАЦИИ И ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

"Вибрация появилась, как новая краска звуковой палитры" (Струве). Появление вибрации было вызвано в значительной мере тем, что звук инструмента старались приблизить к звучанию человеческого голоса. Стремление подражать голосу явилось одним из факторов, способствующих зарождению вибрации в сольном исполнительстве. Это подтверждается целым рядом школ и методик, которые применение вибрации рассматривают как известное подражание певческому голосу.

Термин "вибрато" (вибрация) появился лишь в XIX веке. Одно из первых высказываний о вибрато встречается в 1636 г. у Марина Мерсенна (фр. математик, физик, философ, теоретик музыки) в его "Универсальной гармонии". Он пишет про игру на скрипке: "Слушатели поддаются особому очарованию, когда игра сопровождается легким колебательным движением левой руки ". Использование вибрато возросло в I половине XIX века с развитием

виртуозного направления в музыке. Игра многих музыкантов того времени из-за неумеренного употребления вибрато, становилась скорее сентиментальной, чем выразительной. Они старались удивить публику сложными техническими приемами в своем исполнении и воздействовать на слушателей дешевой приподнятой выразительностью. Преувеличенное вибрато становилось особенно неприятно в произведениях строгих и благородных, написанных в старой манере.

В прошлом применение вибрации было гораздо более ограниченным, чем теперь. Большинство крупнейших скрипачей Западной Европы конца XVIII — начала XIX веков высказывались за очень умеренное пользование вибрацией. Джоанни Виотти очень скупой пользовался вибрацией. Пьер Мари Байо (известный французский скрипач) утверждал: "Колебания пальца временно нарушают чистоту звука. Чтобы слух не был этим оскорблен, должно начинать и кончать неколеблущимся звуком". Те же требования умеренности были характерны и для других исполнителей того времени.

Выделяют два направления в применении вибрации:

1. виртуозное — техника, ради техники, звук — ради звука
2. художественная школа — классическое направление (Л.Моцарт, Дж.Виотти, Луи Шпор, П. Байо) — техника и звук, как средство исполнения.

Принципы классической школы:

1. Вибрация — есть украшение и дополнение тона и может применяться лишь в певучих местах
2. Применение вибрации не может быть постоянным
3. Вибрация может применяться лишь на длинных нотах (целых, половинных, четвертях)
4. Вибрация не должна применяться в тактах, заключающих в себе окончание той или иной музыкальной фразы.
5. Применение вибрации в смысле её темпа и амплитуды находятся в тесной связи с динамикой, художественными элементами игры.

Принципы классической школы положены в основу обучения учащихся вибрации. Принцип классической школы — принцип умеренного применения вибрато.

Ярким представителем принципа умеренного применения вибрато являлся Л. Ауэр. "Цель вибрации — придать большую выразительность музыкальной фразе. Слишком частое применение вибрации уничтожает цель, ради которой его употребили". Л. Ауэр впоследствии замечал, что "Многие считают вибрато средством для сокрытия скверной интонации и неприятного звука".

Однако, механическое перенесение таких требований в наше время было бы неверным. Вместе с развитием исполнительства изменилось и отношение к вибрации. Она перестала быть "эффектом" и превратилась в прием, применяемый постоянно, стала буквально отличительным качеством кантилены струнно-смычковых инструментов.

Вибрация не должна быть абстрактной, не должна нарушать стиля исполняемого произведения.

По вопросу, должно ли вибрато быть постоянным или эпизодическим, существуют самые противоположные мнения. Но, произведя обзор игры

современных скрипачей, было установлено, что почти все они пользуются непрерывным вибрато.

5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВИБРАТО НА СКРИПКЕ

Акустическое исследование вибрато началось относительно недавно с 1928 года. Начиная с 1950 года советским ученым О.М. Агарковым проводилось исследование применения скрипичного вибрато в исполнительском процессе. Все необходимые расшифровки проводились в акустической лаборатории Московской государственной консерватории. Для измерения дробных частей полутона установили интервал в один цент, равный одной сотой доле полутона. Колебательные движения мышц, вызывающие вибрато, происходят с определенной частотой. Нормальная частота вибрато равна 6-7 периодам в секунду. Лишь в исключительных случаях и на короткий период времени частота вибрато может оказаться более 8 периодов в секунду. Движения мышц, вызывающих вибрато, имеют определенный размах. Средний размах скрипичного вибрато высоты колеблется у разных исполнителей от 30 до 50 центов. Процесс-вибрато — процесс изменения звука по трем параметрам: по высоте, громкости и тембру.

1. По высоте. Если на невибрирующем звуке происходит детонация даже на одну десятую тона — 20 центов, слух ясно улавливает её. Во время хорошего вибрато звук непрерывно изменяется по высоте в значительно больших пределах, тем не менее, мы не только не ощущаем детонации, но даже можем констатировать наличие интонационной точности, красоты и выразительности этого звука.

2. Вибрация увеличивает **громкость** звука, появляется его полетность. Скрипач иногда бессознательно усиливает нажим на смычок, что приводит к абсолютному увеличению звука.

3. Меняется **тембр**, что зависит от толщины и подвижности подушечки .

В акустической лаборатории Московской консерватории был проделан анализ вибрато в исполнении выдающихся советских музыкантов, манера игры которых была отлична друг от друга — Д. Ойстраха, М. Полякина, Л. Когана. Произведенные анализы помогли установить зависимость характера вибрато от исполняемого музыкального произведения.

В изученных отрывках обнаружили следующие закономерности:

1. Вибрато присутствует на всех звуках, длительность которых больше одной восьмой.

2. Восьмые исполняются как с вибрато, так и без него. Это объясняется исключительно желанием и возможностями исполнителя.

3. Вибрато отсутствует на всех звуках, длительность которых меньше одной восьмой.

4. В спокойных мелодиях вибрато протекает равномерно, а в более напряженных — более резко и динамично.

5. Регистр каждой струны непосредственно отражается на размахе вибрато. Каждой струне и каждому регистру инструмента соответствует свой тип вибрации; низким струнам — более широкая и медленная; высоким струнам

(особенно в высоких позициях) — более частая и мелкая. Чем выше регистр, тем интенсивнее обычно становится вибрация.

6. Для каждого исполнителя характерно индивидуальное вибрато.

Многообразие возможностей показывает, что характер вибрато должен соответствовать музыкальному образу. Нужно упомянуть еще о возможности вибрировать звуки, взятые на открытых струнах, флажолетах, в двойных нотах, пиццикато.

Подводя итоги применению вибрато в скрипичном исполнительстве нужно подчеркнуть, что никаких абстрактных рецептов рекомендовать нельзя, так как характер вибрато должен подсказываться только конкретным музыкальным материалом, только четкое музыкально-слуховое представление может обеспечить правильно выбранную методику развития какого-либо технического приема игры. Весь музыкально-исполнительский процесс должен быть подчинен характеру музыкального произведения и пониманию его идейно-художественного содержания.

6. ИЗУЧЕНИЕ ВИБРАЦИИ

Вопрос о том, как работать над вибрато — вопрос методический. В музыкальной педагогике еще нет достаточно четкой методики в отношении работы над развитием вибрато. Необходимо детальнее изучать эту область и приблизить ее к достижениям науки. В процессе многолетнего опыта каждый педагог постепенно отбирает приемы, которые он считает наиболее целесообразными и эффективными и, таким образом, вырабатывает свою методику преподавания. Помимо того, вопрос о начале работы над вибрато был одним из труднейших и наименее известных в скрипичной педагогике.

Планомерно развиваемое чувство художественного вкуса постепенно приводит ученика к потребности более яркого выражения эмоций. Ученик начинает чувствовать потребность в вибрации, иногда не дожидаясь указаний со стороны педагога. Он пробует вибрировать, подражая другим скрипачам. В этих случаях нужно помочь, направить эти колебательные движения в соответствии индивидуальными качествами руки ученика и неуклонно следить за развитием этого навыка. Естественно, к изучению этого навыка следует приступать только тогда, когда ученик уже имеет определенную техническую и музыкальную подготовку. Это прежде всего хорошо усвоенная постановка, хорошее звукоизвлечение, чистое интонирование, владение несколькими позициями и их сменами.

На практике чаще всего приходится приступать к изучению вибрации на более раннем этапе, не дожидаясь инициативы со стороны учащегося, как только рука учащегося приобретает определенную устойчивость на грифе без излишнего напряжения, чистота интонации становится более стабильной. Начинается работа над вибрацией. Это приблизительно 2-3 год обучения. Нужно дать ученику правильное представление о вибрации, как о художественном приеме. Лучше всего сыграть ученику изучаемую пьесу с применением вибрато и без него, чтобы учащийся на слух смог почувствовать разницу в звучании. После этого можно непосредственно приступить к изучению вибрации.

7. УПРАЖНЕНИЯ

Начинать надо с беззвучных упражнений.

1. Держа скрипку на коленях, раскачивать руку, имитируя игру на виолончели (можно опираться рукой о стол и раскачивать опущенную руку).

2. Можно показать беззвучные подготовительные упражнения: Вторым пальцем делать скользящие движения вдоль струны и обратно, постепенно ускоряя движение кисти и сокращая расстояние до концентрации колебания в одной точке струны. Во время этого большой палец остается на месте в свободном состоянии, то же самое делать третьим, первым и четвертым пальцами.

3. Упражнения в III-VI позициях на втором, затем третьем и первом пальцах. Четвертый палец, как самый слабый, приобщать к вибрации следует в последнюю очередь. Все четыре пальца, которыми пользуются скрипачи, имеют разные подушечки. Обычно самая узкая - на мизинце. Это является одной из причин того, что скрипачи часто избегают вибрато мизинцем.

4. Смычок легко касается струны. Раскачивать кисть сначала медленно, затем быстрее. На первых порах будут неуклюжие движения, но это не страшно, лишь бы не возникло напряжение в руке и колебания были бы направлены вдоль струны, а не поперек. Заниматься вибрацией нужно осторожно, не приводя к утомлению мышц.

5. Первое время, работая дома над вибрацией, ученик может головкой скрипки опираться в стену, при этом большой палец будет лишь слегка прикасаться к шейке, не стесняя движения кисти.

6. После III позиции можно перенести вибрацию в I позицию на средние струны, следить, чтобы ладонь левой руки не примыкала к шейке (приходится держать руку ученику, создавая ему точку опоры). Работать над овладением навыками вибрации приходится на каждом уроке в течение длительного времени по 5-10 минут. То же необходимо делать в домашних занятиях.

На начальном этапе вибрировать следует только длинные и мелодические, наиболее выразительные звуки. Для активизации вибрации, если она вялая, полезно вибрировать с акцентом в виде штриха "мартле" в расчете на то, что активность правой руки будет способствовать возбуждению более энергичного импульса вибрато в левой руке.

К. Флеш рекомендует для расширения вибрато усилить работу кисти, упражняться в гимнастике кисти без скрипки, а чтобы движения быстрее и мельче.

Распространенным недостатком вибрато является чрезмерное сжатие шейки скрипки между большим пальцем и основанием указательного пальца. Полезно упражняться в вибрато без участия большого пальца, оперев головку скрипки на устойчивый предмет (рекомендация О. Агаркова). В этих случаях отводится основание указательного пальца на некоторое расстояние от шейки. Такая постановка возможна как стабильная и является довольно распространенной.

Вибрировать надо с самого начала взятого звука, а не в середине его и не прекращать вибрацию до конца звучания данной ноты. Вибрация не должна

быть слишком мелкой и слишком медленной. В обоих случаях она потеряет свою художественную ценность.

Большую пользу приносит работа над длинными нотами с различными динамическими оттенками. Например, с нарастанием звука убыстрять вибрацию, с уменьшением звука сводить ее к затуханию, затем начинать звук с *f* широкой вибрацией и делая *dim*, постепенно ускорять колебания. Очень полезно работать над вибрацией в гамме, при этом слух контролирует точность интонации и чистоту тембра звука. Но основным и лучшим материалом для упражнений над вибрато должны быть музыкально-художественные произведения. Этот метод может развить настоящий контакт между эмоцией, слухом, исполнительским навыком вибрато.

Работа над вибрацией продолжается в каждом новом произведении, которое требует все новых средств выразительности. Но уметь вибрировать по-разному в зависимости от характера произведения необходимо. В одном случае (например, в классической сонате) вибрация должна быть более широкая, спокойная: в другом - она может быть более мелкая, изящная или яркая, динамичная.

Каждому музыкальному образу должен соответствовать свой тип вибрации. Спокойная певучая кантилена обычно вызывает потребность в широкой, медленной вибрации, напряженная же кантилена — соответствующее увеличение ее интенсивности. Хорошим может быть как медленное, так и быстрое вибрато. Неспособность изменить скорость вибрато свидетельствует об отсутствии мастерства.

Вибрацией должна быть подчинена воле играющего.

«Нельзя злоупотреблять ею. Слишком частое применение этого средства уничтожает цель, ради которой ее употребили» (Ауэр).

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Б.А. Струве. *Вибрация как исполнительский навык игры на смычковых инструментах.* М., Л., 1933г.
2. А. Ямпольский. *К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей //Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики.* М., 1968г.
3. А.Л. Готсдинер. *Слуховой метод обучения в классе скрипки.* Л., 1963г.
4. М. Либерман, М. Белянчик. *Развитие вибрато как средства художественной выразительности и исполнительского навыка: Исследовательско-методический навык /Новосибирская консерватория, Магнитогорский музпединститут им. М.И. Глинки.* 1993г.