

ИСКУССТВО СКРИПИЧНОЙ АППЛИКАТУРЫ

«Аппликатура – одно из наиболее существенных исполнительских средств скрипача. Ее выбор является важным компонентом художественного мастерства. Выбор аппликатуры может облегчить скрипачу овладение технической трудностью, открыть новые художественные горизонты»

И. Ямпольский

Аппликатура, от латинского *applicare* – прикладывать, приставлять. Это способ расположения и порядок чередования пальцев при игре на музыкальном инструменте; обозначение этого способа и порядка в нотах.

Аппликатура существует с самого зарождения скрипичного искусства, обогащаясь от поколения к поколению, она дошла до нас в том виде, в котором мы привыкли её видеть. Первоначально аппликатура была ограничена 3 верхними струнами (сошь практически не использовали) и 1 позицией. Расширяя возможности скрипки, люди начинают использовать более высокие позиции, и это приводит к изменению постановки. В связи возросшими требованиями музыкального искусства утверждается новый способ держания скрипки – накладывание исполнителем подбородника налево от струнодержателя. Скрипку стали держать на плече. Громадное значение имело изобретение Шпором в 1820 году подбородника. Это дало возможность развитию виртуозной скрипичной технике.

Самые ранние образцы скрипичной аппликатуры представлены в табулатурах. Табулатуры различались по способам комбинации букв и цифр, их использовали для записи скрипичной музыки. Но эта система применялась лишь до того времени, пока не начали осваивать другие позиции.

В ранний период встречались и элементы рациональной аппликатуры, такие как брать открытую струну при ходе в верх и четвёртый при ходе в низ.

В 1738 году было установлено чёткое разделение грифа на 7 позиций. Музыканты выбирают аппликатуру по многим принципам:

1. удобство исполнения
2. типовые условия анатомического строения рук
3. строение музыкальной фразы

Удобная для исполнения аппликатура не всегда оказывается верной из-за того, что музыканты хотят большей выразительности. Из-за этого появляются трудные места. Часто композиторы писали свои произведения не зная особенностей скрипичной техники и писали для конкретного артиста. Это приводит к тому, что появляются неудобные места.

На скрипке, как и на любом другом струнно-смычковом инструменте, изменение аппликатуры одного и того же звука обычно влечёт за собой существенное изменение его тембра и силы, вне зависимости от характера ведения смычка. Это можно объяснить тем, что на скрипке один и тот же звук может быть взят на разных струнах и изменение тембра в данном случае обуславливается разной толщиной струн.

Есть три вида расположения пальцев на грифе:

1. Естественное
2. Суженное
3. Расширенное

При естественном расположении пальцы от первого до четвёртого образуют кварту, при суженом – уменьшенную кварту и даже малую терцию, такое расположение используется при игре хроматизмов. При расширенном расположении пальцы образуют кварту или квинту в низких позициях, а наверху может дойти и до септимы.

Аппликатура в двойных нотах.

Для того, чтобы укрепить пальцы и одновременно придать им гибкость, ученик должен перейти к гаммам двойными нотами, однако не пренебрегая простыми гаммами. На скрипке музыкант может извлекать и два звука одновременно: одна нота берётся на одной струне, а другая на соседней. Есть несколько видов двойных нот: терции, сексты, октавы, децимы, фингерзации.

Терции

Как только достигнута некоторая степень искусства в игре простых гамм, равно как легкость в перемене позиций, ученик может приняться за терции, начав с тональностей до, соль, ре, ля и ми мажор и играя их очень медленно.

Терции исполняются при помощи двух пальцев: 1-3 и 2-4. Редко используется 2 и открытая струна, так как открытая всегда звучит громче. Опорный палец (3) скользит по струне и не поднимается для ощущения позиции.

В терциях следует упражняться в нисходящем и восходящем порядке. Играя таким способом гамму, учащийся сможет обратить все свое внимание на интонацию.

Затем он может приняться за такую же последовательность на струнах Ре и Ля, играя ее в соль мажоре, а также на струнах Ля и Ми в ре мажоре, употребляя одну и ту же аппликатуру и внимательно следя за интонацией и переменной позиций.

Та же, как и при простых гаммах, при игре гамм в терциях перемена позиций должна производиться неслышно и никогда не сопровождаться тем глиссирующим движением пальцев, которое делает связывание неприятно заметным для опытного слуха. Существует лишь один путь для избежания этого: держать на месте второй и четвертый пальцы, прижать по возможности ближе к последним первый и третий пальцы, и быстро передвинуться в третью позицию.

При нисходящем движении первый и третий пальцы должны оставаться на месте; к ним придвигаются по возможности близко второй и четвертый пальцы с тем, чтобы, стремительно возвращаясь в первую позицию, последние упали на место в тот момент, когда поднимаются первый и третий пальцы.

Терции можно исполнять, используя следующие виды расположения пальцев:

- естественное,
- суженное,
- расширенное (преимущественно при больших терциях),
- в отдельных случаях возможно применение открытых струн.

Сексты.

Есть 2 вида аппликатур в секстах: 1-2 2-3, так называемое «быстрое» исполнение, а также для разработки ловкости пальцев используется другая аппликатура: 1-2 2-3 3-4. 3-4 палец менее устойчивы и подвижны, что не позволяет играть сексты в быстром темпе. Но в качестве тренировки играют и такой аппликатурой.

В обоих случаях, и при нисходящих и при восходящих гаммах в секстах, следует держать один палец на месте до тех пор, пока это возможно. А если

держат его иначе, т. е. так, чтобы оба пальца были подняты одновременно, появляется пустота, слышно вибрирование одной из открытых струн, и становится невозможным сыграть пассаж секстами легато. Но который из пальцев должен оставаться на месте для того, чтобы создалась связующая нить гаммы, это — вопрос, который следует решать самому играющему, чтобы выбрать наиболее подходящую аппликатуру.

Двойные сексты можно исполнять, используя следующие виды расположения пальцев:

- естественное,
- суженное (преимущественно при больших секстах),
- в отдельных случаях возможно применение открытых струн.

Октавы.

При исполнении октав в основном используется 1-4 палец которые скользят по грифу. Основным пальцем является бас. 1 палец поднимается только когда идёт переход с одной пары струн на другую и задействована пустая струна (0-3)

Большинство учеников-скрипачей считает, что игра октавами при помощи первого и четвертого пальцев с совершенной чистотой интонации представляет собой большую трудность.

Однако, этот интервал встречается в музыке любого рода и потому входит в качестве важной составной части в скрипичную технику. Иногда случается, что первый палец сбивается с правильного пути; чаще всего обычно именно он не выполняет своей обязанности. Иногда четвертый палец рискует продвинуться вслепую, или же оба пальца отклоняются от нужного положения, пока учащийся, не будучи уверен, двигаться ли ему вперед или отступить, кончает ход септимой или децимой, благодаря судьбу за то, что не очутился где-нибудь между этими двумя интервалами.

С целью преодолеть трудности и добиться удовлетворительного исполнения октав, следует сосредоточить внимание исключительно на первом пальце и не заботиться о четвертом. Обычно же ученик стремится сделать как раз противоположное, вследствие чего интонация всегда бывает фальшивой. Надо упражняться в октавах таким образом, что хотя оба пальца (первый и четвертый) стоят на месте, смычок касается только нижней струны (первый палец), и в то время как четвертый палец движется беззвучно, в полном смысле этого слова, он в точности повторяет действия первого.

При таком способе все внимание ученика бывает сосредоточено на первом пальце, а так и должно быть, так как первый палец должен вести за

собой четвертый и, таким образом, последний сможет найти дорогу без излишних затруднений.

Само собой разумеется, что движение обоих пальцев должно производиться быстро (даже при медленном темпе), с целью избежать ужасающе кричащего глиссандо от одной ноты до другой. Вообще, в тех случаях, когда речь идет о перемене позиции, последняя должна быть произведена (будь то при игре простыми или двойными нотами), так же, как если бы подобные пассажи были сыграны на фортепианной клавиатуре превосходным артистом.

Октавы можно исполнять, используя следующие виды расположения пальцев:

- естественное,
- в отдельных случаях возможно применение открытых струн.

Децимы.

При исполнении децим в основном используется 1-4 палец которые скользят по грифу. Основным пальцем является бас. При игре децим скрипач оттягивает указательный палец от себя. Что позволяет не напрягать руку при сильной растяжке, особенно в низких позициях.

Для успешных упражнений в децимах необходимо следовать тем же правилам для первого и четвертого пальцев, каким и при игре октав. Для коротких пальцев первая позиция покажется трудной из-за большого растяжения пальцев; тем не менее, если придать левому предплечью достаточный наклон в сторону струны Ми, эту трудность удастся преодолеть.

Фингерзации.

«Фингерзац» в октавах является достижением последней четверти XIX века. Вполне возможно, что его употребляли и до этого времени. Так было до тех пор, пока Вильгельми не сыграл ре-мажорный концерт Паганини, в который он ввел гамму из двойных «фингерированных» октав в каденции собственного сочинения.

Смешанные виды двойных нот.

Основой техники левой руки скрипача (при применении любой аппликатуры) является правильное использование принципа оставления, подготовки и перемещения пальцев на грифе. При исполнении смешанных видов двойных нот (в особенности при игре legato) соблюдение этого принципа становится

обязательным. В противном случае, будут слышны шероховатости в звучании, нарушающие его непрерывность.

Оставление пальцев на струнах и подготовка их, так же как и вообще достаточная близость их к струнам в процессе исполнения, являются необходимым фактором при овладении техникой левой руки. Этот помогает избежать лишних движений пальцев. Однако этим приемом следует пользоваться, не забывая о том, что при преувеличении может появиться отрицательный результат, тормозящий развитие беглости у начинающего ученика. Следует учитывать, что развитие беглости у начинающих учеников связано с чрезмерной активностью поднятия и падения пальцев, и только разумное изживание лишних движений даст положительный результат.

При соединении двойных нот различных последовательностей интервалов – секста-терция, кварта-секста и т.п. – стоит избегать перекрещивания одних и тех же пальцев на разных струнах. Это может стать результатом недостаточного использования квинты, как оси, вокруг которой другие пальцы могли бы свободно передвигаться. Данный прием является необходимым для плавного соединения двойных нот.

Аппликатура как средство художественной выразительности

Скрипка – это инструмент с нетемперированным строем. Это является неисчерпаемым источником выразительности скрипичной игры, средством выявления артистической индивидуальности скрипача, а ведь исполнительское искусство является творческим процессом интонирования музыки.

На основе научного анализа исполнения одного и того же произведения разными скрипачами, установлено наличие у них индивидуальной манеры интонирования, благодаря которой исполнители, не нарушая интонационной целостности произведения, индивидуализируют музыкальные интервалы в соответствии с присущим им эмоциональным восприятием музыки и ее истолкованием. Интервалы эти столь разнообразны по величине, что строй, в котором они воспроизведены, можно назвать только «строем данного исполнения» Этот неповторимый строй — результат взаимодействия зонной природы музыкального слуха и «интонационного творчества» артиста, исполняющего мелодию.

Кантилена – певучая, напевная мелодия — является главным ресурсом выразительной игры на скрипке. Преимущественное качество скрипки — ее певучесть — зависит не только от техники правой руки (ведение смычка—

непрерывность, ровность и плавность звука), но и от техники левой руки (способ перехода в левой руке от одного звука к другому, связывание их).

Вопрос, в какой мере аппликатурные приемы могут быть использованы как средство к достижению выразительной игры на скрипке, тесно связан с одним из наиболее сложных вопросов скрипичной педагогики — о художественном значении приема glissando и о способах его исполнения.

Тесная зависимость, существующая между выбором аппликатуры в кантилене и возможностью использования приема glissando, и то значение, которое вообще в связи с этим имеет аппликатура в кантилене, вызывают необходимость более подробно остановиться на тех наиболее существенных выразительных средствах техники левой руки, которыми располагает скрипач.

Эти средства определяются в основном свободным строем скрипки, который дает возможность разнообразного изменения тембровых красок звука с помощью следующих приемов художественного отклонения от темперированного строя:

1. Модификация (изменение) величины интервалов
2. Манера вибрации, зависящая от быстроты колебания пальцев или кисти, и амплитуда этого колебания.
3. Приемы glissando или portamento, связанные с аппикатурой.

Возможность и необходимость применения в скрипичном исполнении приема glissando его огромное значение как средства выразительной игры стоит вне всякого сомнения. Это подтверждается не только всей художественно-исполнительской практикой наиболее выдающихся скрипачей, но также и научными трудами современных исследователей.

В мелодии, кроме написанных композитором музыкальных тонов, существуют спайки— переходы с тона на тон, занимающие, правда, небольшое количество времени (в среднем приблизительно от 0,05 до 0,02 см.). Переходы представляют либо стремительно повышающийся или понижающийся звук, либо некоторую паузу заполненную шумообразным звучанием. При художественном исполнении музыкального произведения мы этих переходов не замечаем, не воспринимаем их как отдельный мелодический элемент. Следовательно, переходы относятся к элементам исполнения мелодии, и не будет преувеличением сказать, что манера перехода от звука к звуку (время перехода, уклон глиссандо, скачок и т.п.) является одним из важнейших средств художественного исполнения и манерой вибрации

Практически возможны 3 вида portamento: В художественном отношении возможность их применения целиком определяется интерпретацией данного музыкального отрывка и индивидуальным вкусом исполнителя, так как каждый из трех указанных способов придает звучанию свой особый характерный оттенок. Поэтому скрипач, используя тот или иной способ исполнения portamento, может придать различный оттенок звучания одной и той же музыкальной фразе:

1. Скольжение производится пальцем, берущим начальный звук, а последующий, более высокий, берется сразу (без подготовки) другим пальцем. Придает звучанию ясный, определенный (как бы объективный) оттенок.
2. Скольжение производится в основном пальцем, берущим высокий звук и связано, с конечным звуком, берущимся не сразу, а путем постепенного приближения к нему. Придает звучанию более чувственный, мягкий (как бы субъективный) оттенок.
3. Скольжение и извлечение начального и последующего звуков производится одним и тем же пальцем. Придает особую выразительность звучанию, близкую к выразительности portamento человеческого голоса.

Аппликатура как элемент художественного исполнения неотделима от звучания; поэтому различная аппликатура означает различное звучание. Раскрытие идейно-эмоционального содержания музыкального произведения, выявление всего богатства звучания скрипки является одной из главнейших задач, стоящих перед скрипачом-исполнителем.

Список литературы:

- И. Ямпольский. Основы скрипичной аппликатуры. М., 1977
К. Флеш. Искусство скрипичной игры. М, «Музыка», 1964 г.
Л. Ауэр. Моя школа игры на скрипке. Л., «Тритон», 1933 г.
К. Мострас. Интонация на скрипке, М-Л, ГМИ, 1947 г.